

JÓVENES ESCOLARES Y ESTÉTICA: REPRESENTACIONES SOCIALES EN LAS
EXPRESIONES ARTÍSTICAS VISUALES.

LUZ ADRIANA FAJARDO PINILLA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDISCIPLINARIA
LINEA DE IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES
BOGOTÁ D.C
Julio de 2015

**JÓVENES ESCOLARES Y ESTÉTICA: REPRESENTACIONES SOCIALES EN
LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS VISUALES.**

LUZ ADRIANA FAJARDO PINILLA

Código: 20132057008

Tesis de grado presentada como requisito para optar al título de
Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria

Director: Ph.D. HÉCTOR JOSÉ LARA ROMERO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDISCIPLINARIA
LINEA DE IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES

BOGOTÁ D.C

Julio de 2015

NOTA DE ACEPTACIÓN

Director de Tesis

HECTOR JOSE LARA ROMERO

Evaluador 1: MIRIAN BORJA OROZCO

Evaluador 2: FRANCISCO RAMOS

DEDICATORIA

A mis hermosas hijas por ser el motor diario y el motivo, a mi esposo por su apoyo y compañía, a mis padres y hermanos por su constante colaboración, por su fe en mí.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por permitir demostrarme que con esfuerzo y convicción, los sueños se logran.

A mi amiga Glori, quien me motivo a iniciar este proceso de aprendizaje.

A la ayuda constante e incondicional de mis padres, a su amor infinito y total motivación.

A todos los docentes que hicieron parte de este camino de formación, al profesor Hector Lara por mostrarme siempre posibilidades, por creer y permitirme asumir el reto.

A mis compañeros de la maestría, quienes desde sus experiencias y saberes permitieron el aprendizaje continuo.

A mi hermana Montoya quien supo alentarme en los momentos difíciles y con su guía y apoyo se hizo parte de este logro.

A los estudiantes del Colegio Kimy Pernía Domicó, por inspirar y aportar al desarrollo de este trabajo.

A la dirección de formación de docentes e innovaciones pedagógicas de la Secretaria de Educación de Bogotá, por la constitución del Fondo de Formación Avanzada de Docentes FOFAD, con el que se apoya a maestros del Distrito Capital para realizar procesos de mejoramiento pedagógico.

RESUMEN

Esta investigación busca comprender las representaciones sociales en las expresiones artísticas visuales de los jóvenes escolares. Los instrumentos de investigación utilizados: observación, encuesta, soporte gráfico (interpretación), grupo focal (taller cartográfico). Para la aplicación de los mismos se trabajó con jóvenes de grado 6° a 11 de la institución. En los hallazgos se aprecia que las expresiones artísticas visuales de los jóvenes poseen un gran valor simbólico y estético, que las actividades creativas que realizaron los estudiantes se reconocen como producciones emergentes de su contexto cultural específico, lo que permite que cobren sentido y se puedan entender como producciones de la vida cotidiana, cargadas de un fuerte componente estético que es propio de su subjetividad.

Palabras Claves: Representaciones sociales, Expresiones Artísticas Visuales, Imaginario de Estética, Cultura visual

ABSTRACT

The aim of this research project is to understand the social representations in the visual artistic expressions of young school children. In order to collect data the following instruments were used: observation, survey, graphic support (interpretation) and focus group (cartographic workshop). These instruments were applied to some students from 6 to 11 grade. In the findings it can be seen that the visual artistic expressions of young people have a great symbolic and aesthetic value and therefore, all the creative activities carried out by students are recognized as emerging products of their specific cultural context. Likewise, these make sense and can be understood as productions of everyday life, full of a great aesthetic sense, which is part of their subjectivity.

Keywords:

Social representations, Artistic Visual Expressions, Imaginary Aesthetics, Visual Culture

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1. EXPERIENCIA Y SIGNIFICADO	3
1.1. Una reflexión acerca de la escuela y la educación artística	3
1.2. Experiencias Artísticas	7
1.3. Intención Investigativa	10
1.4. Enfoque investigativo	10
1.5. La educación Artística un camino vital en la formación escolar	11
1.6. Representaciones Sociales	15
1.7. La Estética: Representaciones Escolares	18
2. LOS VISUALIZADORES: Percepciones significativas de la imagen	22
2.1. Metodología de la investigación	22
2.2. Herramientas de la Investigación	27
2.2.1. La Encuesta o Cuestionario	27
2.2.2. Soporte Gráfico- Interpretación	29
2.2.3. Taller Cartográfico	31
2.2.4. Análisis Categorías	32
2.3. Desde sus Miradas	34
2.3.1. El lugar del arte en el estudiante	34
2.3.2. El Ojo Escolar: “Una Mirada al Arte”	39
2.3.3. Iconografiando	44
2.3.4. “Una Mirada al Arte”	44
2.3.5. Realidades a través del Arte	51
3. IMAGEN Y SIGNIFICADO	63
3.1. Papel de la Educación Artística Visual	63
3.2. Representación de lo estético	65
3.3. Factores externos e internos que determinan lo estético	66
4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	69

Lista de Figuras

<i>Figura 1. Aprendizajes Integrales</i>	13
<i>Figura 2. Esquema conceptual de la investigación</i>	24
<i>Figura 3. Ruta Metodológica</i>	26
<i>Figura 4. Conocimiento sobre el arte</i>	34
<i>Figura 5. Importancia de la educación artística</i>	35
<i>Figura 6. Necesidad del arte en la escuela</i>	35
<i>Figura 7. Arte Vs Inteligencia</i>	36
<i>Figura 8. Relación arte - autoestima</i>	37
<i>Figura 9. Práctica de un arte</i>	38
<i>Figura 10. Conocimiento sobre estética</i>	38
<i>Figura 11. Obra de arte Drawing hands</i>	45
<i>Figura 12. Obra de arte Amarillo, Rojo, Azul</i>	47
<i>Figura 13. Obra de arte El David</i>	49
<i>Figura 14. Representación de Formas de Ser - 1</i>	53
<i>Figura 15. Representación de Formas de Ser - 2</i>	54
<i>Figura 16. Representaciones de Belleza</i>	56
<i>Figura 17. Representaciones del Bien y el Mal - 1</i>	57
<i>Figura 18. Representaciones del Bien y el Mal - 2</i>	58
<i>Figura 19. Representación de las Emociones - 1</i>	59
<i>Figura 20. Representación de las Emociones - 2</i>	60
<i>Figura 21. Representación de los Gustos</i>	61
<i>Figura 22. Representación de los Gustos - 2</i>	62

Lista de Tablas

<i>Tabla 1. Objetivos e instrumentos de investigación</i>	25
<i>Tabla 2. Instrumento para la encuesta</i>	28
<i>Tabla 3. Soporte Gráfico</i>	30
<i>Tabla 4. Taller Cartográfico</i>	31
<i>Tabla 5. Descripción de categorías</i>	33
<i>Tabla 6. Apreciaciones Comunes</i>	40

INTRODUCCIÓN

La investigación “JÓVENES ESCOLARES Y ESTÉTICA: Representaciones sociales en las expresiones artísticas visuales”, surge como motivación por reconocer lo esencial del área de la Educación Artística Visual en el desarrollo integral de los estudiantes; siendo esta supuesta integridad lo que permite que el individuo se articule coherentemente con el resto de la sociedad; sin embargo, lo que se puede notar en este tiempo es que la apatía y el aburrimiento que muestran los estudiantes en la escuela, tiene que ver con que la escuela está fallando en reconocer la identidad individual y las necesidades de los estudiantes.

En ocasiones desde la realidad del contexto escolar, se ha evidenciado que la escuela busca emprender procesos que interesen o involucren al estudiante, claro está que pocas veces se hace desde el acercamiento al arte como disciplina, por el contrario muy a menudo se justifica la importancia del lenguaje verbal y matemático como el camino de mayor legitimidad e importancia en el aprendizaje, desconociendo así otros acercamientos a sus vivencias; como lo manifiesta Arheim:

Sé de fuente fidedigna que hay educadores que descuidan o incluso menosprecian la intuición. Están seguros de que el único medio para adquirir un conocimiento sólido y útil es el del intelecto, y de que el único terreno mental en el que el intelecto puede ser formado y aplicado es el del lenguaje verbal y matemático (Arnheim, 1995)

Por tanto es importante acercarse a estos mundos propios del sujeto escolar, que configuran su realidad social y que en el caso de esta investigación, se puede acceder a estos por medio del reconocimiento de sus voces a través de las representaciones sociales que generan en la producción y lectura de imágenes, recorriendo un camino de reflexión, que aporte al análisis y representación de las vivencias y experiencias en los jóvenes escolares. Para tal fin se plantea:

El objetivo general de la investigación, el cual se enfoca a determinar cuáles son las representaciones sociales en las expresiones artísticas visuales en los jóvenes escolares encontrando los significados que subyacen frente al imaginario de estética y cómo se evidencian

a través del trabajo visual que realizan, para lo cual se hace necesario trazar los siguientes objetivos específicos:

- a) Especificar el papel de la educación artística visual,
- b) Identificar cómo se representan los jóvenes lo estético y
- c) Establecer los factores externos e internos que participan en la construcción de lo estético en los jóvenes.

Con esta intención, el presente trabajo se dispone en tres capítulos, el primero denominado “*Experiencia y Significado*” que da cuenta del marco que estructura la importancia de la educación artística en la escuela, especificando la intención y orientación metodológica investigativa desde un enfoque cualitativo-interpretativo. El segundo capítulo denominado “*Los Visualizadores*”: *Percepciones significativas de la imagen*, que contextualiza los hallazgos sobre el lugar del arte en el estudiante, a través del análisis de información recolectada en los instrumentos, así como el imaginario de estética que se aborda desde una categoría emergente denominada “el ojo escolar” , que presenta las percepciones de los jóvenes escolares frente a la imagen, al igual que “Iconografiando” nombre dado a el trabajo realizado con los grupos focales en cuanto a producción de imagen en el contexto de cultura visual desde el planteamiento de (Hernández, 2000).

Finalmente, el tercer capítulo denominado “*Imagen y significado*” da cuenta de las conclusiones y reflexiones en torno a los hallazgos y la proyección, para continuar con propuestas de investigación que aporten al estudio de las representaciones sociales a través de la educación artística.

1. EXPERIENCIA Y SIGNIFICADO

1.1. Una reflexión acerca de la escuela y la educación artística

En el espacio escolar tradicional se puede evidenciar que la educación artística es vista como un mecanismo de distracción para los estudiantes que les permite salir de la rutina y que por ende no representa ningún tipo de esfuerzo mental lo que allí se haga, en el imaginario colectivo de los docentes que no pertenecen a esta área y de algunos que si pertenecen, pero no la dominan, subyace la idea de que la educación artística visual corresponde al ámbito de las manualidades, de la enseñanza de la técnica y nada más.

Según (Efland, 2004)

“La tendencia actual de la educación artística parece ser un formalismo pedagógico derivado de las iniciativas del currículo centrado en la disciplina, poniendo el mismo énfasis en el orden y la estructura. En otros momentos la educación artística ha tendido a emanciparse de las limitaciones pedagógicas, tal como lo demuestra la filosofía de la expresión personal que surgió tras la Primera Guerra Mundial y de nuevo tras la Segunda Guerra Mundial. Uno se pregunta si sería posible encontrar un equilibrio entre estas dos tendencias, algo parecido a lo que buscaba Platón entre la música y la gimnasia de su época. Hoy en día deberíamos hablar de un equilibrio entre las artes, las ciencias y las humanidades. Las artes tienen un papel que desempeñar como parte de la educación general. A lo largo de este siglo, el debate en el campo de la educación artística se ha planteado en términos de aquellos que se concentran en la enseñanza de los contenidos y aquellos que ven el arte como expresión personal. En nombre de esta última los niños han sido frecuentemente abandonados a sus propios medios y se les ha negado el acceso a un conocimiento que podría iluminar sus propias investigaciones en el campo del arte. Y sin embargo cuando se insiste en la enseñanza de las técnicas artísticas, o de los nombres y las fechas de los estilos artísticos, o de los elementos y los principios del diseño, es fácil perder de vista el sentido del arte como medio que poseen los seres humanos para realizar su propio espíritu y destino a través de las acciones y los productos de su imaginación. Queda por ver cómo se resolverá en el futuro el drama de la educación artística”

Lo importante entonces será visualizar la educación artística, como parte fundamental del proceso educativo, como elemento esencial que permite, concebir la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no dispone de dichos elementos, una educación artística que permita afianzar los elementos necesarios para poderse comunicar de manera asertiva; estos elementos se dan a través de las imágenes, la forma, el color, los sonidos, los gestos, entre otros.

Para los estudiantes el arte es primordialmente, un medio de expresión; es para ellos, un lenguaje del pensamiento, es así como los niños y jóvenes, ven el mundo de forma diferente y, a medida que crecen, sus expresiones se modifican de tal forma que pueden ir dilucidando maneras de ser y de comprender su realidad social. Inicialmente el arte para los niños, puede aparecer en forma de juego, en donde pueden recrear sus experiencias, vivencias y emociones; para los infantes significa un medio de expresión, aquí reelaboran creativamente su vida cotidiana, erigen nuevas realidades que van acordes a sus gustos y necesidades. En coherencia con ello, (Lowenfeld, 1980) considera que “el arte puede significar una actitud hacia la vida, un medio de formular nuestros sentimientos y emociones y darles una expresión concreta. Es un medio de elevar y refinar nuestra sensibilidad hacia las experiencias” (pag.243).

Por lo tanto, es importante considerar que la educación artística, debe tratar de estimular a sus estudiantes para que se identifiquen con sus propias experiencias, motivarlos para que se desarrollen en la medida de lo posible en la sensibilidad estética, la cual es entendida en marco de esta investigación como una forma de elaborar la propia identidad, reconociendo estilos y modos que hacen de este aspecto algo particular en cada uno de los sujetos, es así como la capacidad creadora, se convierte en un constante reto para el educador, ya que la creación es un acompañante normal y permanente en el desarrollo del estudiante, pero en reiteradas ocasiones se ve coartada por las pretensiones de los maestros, la capacidad creadora necesita de un ambiente específico, una atmósfera particular, que es la que precisamente no se tiene en la escuela.

Entonces ¿será que los docentes carecen de creatividad e imaginación? ¿Es más cómodo no generar estas situaciones de creatividad? ¿Es el sistema cultural que afecta? ¿No se tienen los medios adecuados?, estas y otras preguntas surgen de cara al ambiente escolar, que en ocasiones es desesperanzador, donde pareciera que reinaran las fórmulas para aprender “x o y” cosa, donde se desconoce muy a menudo la verdadera esencia de sus protagonistas que son los estudiantes; por ello, el arte en la escuela es un camino de reivindicación con los niños y jóvenes, un dejarlos ser desde sus propias vivencias, igualmente es un camino que en muchas ocasiones los dignifica, les permite el encuentro con el otro de manera transparente, los humaniza aún en situaciones muy difíciles para ellos. Si los niños y los jóvenes pudieran desenvolverse sin ninguna interrupción del mundo exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para su trabajo creador; por consiguiente la escuela tendría la tarea de orientar las cuestiones artísticas hacia la formación del ser humano, como lo refiere (Acha, 2001) cuando dice que al alumno se le educan su sensorialidad, sensibilidad, mente y fantasía.

La escuela debería repensarse como un espacio de construcción de conocimiento, pero no en los programas y currículos, si no en la esencia de los distintos saberes puestos al servicio de las diferentes necesidades del contexto donde se desarrollan los estudiantes. En la experiencia de la investigadora desde su práctica docente, se ha evidenciado la importancia de la educación artística en la escuela, no solo como el camino para salir de la formalidad o el aburrimiento como lo expresan los estudiantes, sino como una posibilidad de construcción de conocimiento desde sus propias vivencias, el arte les permite establecer nuevas formas de comunicación desde la expresión, al igual que los acerca un poco a la cultura en la que viven.

En ese sentido, se considera que la experimentación del arte a través de los sentidos, puede generar aprendizaje, sin embargo, esto aparentemente no se tiene en cuenta en nuestro sistema educacional. Es posible que la educación esté simplemente reflejando los cambios que se producen en nuestra sociedad, pues parece que el hombre cada vez confía menos en el contacto real con el ambiente, a través de los sentidos. El hombre se está convirtiendo en un observador pasivo de su cultura, antes que en un constructor activo de ella.

De ahí la importancia y vitalidad de una educación artística con sentido, es necesario que los educadores se propongan como uno de los primeros objetivos, el fomentar la creatividad. Si se continua con el sistema tradicional y repetitivo como recurso casi exclusivo de la enseñanza, se seguirá fomentando la escuela perezosa, pasiva y rutinaria, matando la creatividad, la sociedad reclama creatividad, y esto se logra en el reconocimiento de las habilidades y fortalezas del otro, en potenciar su alfabetividad visual, en sacar a la luz todo aquello que es valioso y original en las ideas de los niños y jóvenes estudiantes. Al respecto, (Gennari, 1997) considera que “el pensamiento creativo establece mundos y, por tanto, posee lenguajes propios. En el conjunto de procesos y funciones que constituye la visión humana, la creatividad, a causa de su carga interna de interpretatividad, se configura como una de las constantes de reflexión mental” (p. 60).

De acuerdo con (Dondis, 1973) la experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar ante él, por ello, enseñar arte en la escuela es alfabetizar visual y estéticamente. Se trata así, de desarrollar la competencia estético-expresiva con tiempo, paciencia y trabajo sistemático, integrando conceptos, quehaceres y actitudes que permitan producir y comprender mensajes estéticos desde el lenguaje artístico, como un modo de posibilitar un desarrollo más integral.

En educación artística, el producto final está subordinado al proceso creador. Lo importante es el proceso del estudiante, su pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en resumen, sus interpretaciones del medio. Las expresiones que se manifiestan son un reflejo del sujeto en su totalidad. Un niño o joven expresa su manera de ver el mundo y lo demuestra en el conocimiento que posee de la cotidianidad, por medio de su expresión creadora. Ese juego que se plantea en la actividad creadora, se da como un conjunto de procedimientos simultáneos y de interacción en un momento dado; el factor intelectual y el factor emocional, se encuentran en ese círculo de la actividad creadora como pensamientos y sentimientos, susceptibles de ser representados a partir de las imágenes que producen.

Al respecto, en uno de sus planteamientos, (Vygotsky, 1986) afirma: “Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano”.

Esta actividad creadora es evidente durante la investigación, cuando se realiza el taller cartográfico y los estudiantes se enfrentan a sus realidades por medio del dibujo y la pintura, logrando simbolizar aquello que sienten, es claro que aquí cada uno posee unas maneras de representar su realidad social, su cultura específica. Es evidente entonces: que “el arte, en su aspecto global, no es una creación inútil de objetos que se deshacen en el vacío sino una fuerza útil que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma humana” (Kandinsky V. , 1996) (p.102).

1.2. Experiencias Artísticas

Experiencias significativas a nivel de investigación con relación a la educación artística y a su aporte en la construcción de las representaciones sociales y los imaginarios estéticos, se han dado en diversos lugares tanto en plano local, nacional y mundial.

La Secretaria de Educación de Bogotá (2010) presenta una propuesta que se lleva a cabo en Bogotá desde el 2009, en desarrollo del programa Escuela-Ciudad-Escuela de la Secretaria de Educación, que incentiva a docentes y estudiantes a participar del Festival Artístico Escolar [FAE] como el gran evento anual, que visibiliza los procesos pedagógicos artísticos que se realizan en los colegios oficiales y que tienen como uno de sus objetivos desarrollar en los estudiantes sus capacidades y modos de ser en la sociedad.

En ese contexto, se expone el caso del Colegio Eduardo Umaña en la localidad de Usme, allí se integró el arte y el gozo cultural al mapa de necesidades, dándole un lugar y una visibilización a los aportes de la práctica artística, a partir de intensas experiencias a nivel expresivo y

conceptual. Lo que posibilitó la transformación de su realidad social a partir de las representaciones sociales hechas a través del cuerpo, la pintura, la voz, el video entre otros.

Igualmente valiosa e interesante la propuesta de la docente de artes del colegio Sierra Morena, quien a través del pretexto de la corriente artística land art, logro involucrar a sus estudiantes en un proyecto que vinculo lo artístico con lo ecológico, experimentando con nuevas intencionalidades, procedimientos y materiales; lo que permitió sensibilizar a los estudiantes y comunidad educativa, posicionando las artes plásticas y visuales en el imaginario colectivo, como una posibilidad de representar conceptos e ideas al igual que expresiones y sensaciones frente a la naturaleza.

Desde la mirada humanista para crear asombro y pasión en los estudiantes, el Colegio Agustín Fernández desarrollo una propuesta que se estructuro a partir de la observación del mundo, desde su vida, su contexto y los planteamientos realizados por los estudiantes, lo que posibilitó el tejido simbólico de los sueños y las fantasías de niños y niñas, integrándolos a los saberes de la comunidad, la riqueza del territorio, y el interés permanente del docente; la experiencia aportó elementos propios de los modos de ser de los estudiantes, reconociendo el potencial transformador de la práctica artística. Así como se hizo referencia a estas experiencias, se puede encontrar muchas más recopiladas en el marco del FAE, donde se reconocen las expresiones artísticas escolares, desde el libre juego que ellas proponen, desde el contagio de la emoción, coraje y entusiasmo, desde la reflexión situada y el deseo de expresión e innovación. Todo ello ha permitido la transformación de los imaginarios en torno a la noción de arte y la relación establecida con la estética, comprendiéndola desde la vida misma y sus manifestaciones y no como un estatus de belleza (Bogotá, Secretaria de Educación de, 2011).

En cuanto al tema del imaginario de estética en los jóvenes se encuentra un estudio desarrollado en España por (Jiménez, 2009) que no dista de elementos comunes con nuestros jóvenes escolares. El estudio describe los rasgos principales del imaginario estético que muchas culturas juveniles tienen en común:

1. Los repertorios de la cultura visual y del mundo de la música conforman los ejes que articulan los imaginarios juveniles, si bien suelen compartir espacio con los repertorios icónicos del deporte, sobre todo en el caso de los varones, y con los del entorno afectivo más próximo familia y amigos, especialmente, o los recuerdos personales.

2. A excepción de estos últimos, los repertorios visuales de los jóvenes están básicamente configurados por los medios electrónicos, televisivos y gráficos de difusión masiva.

3. Esto dota a dichos repertorios de dos rasgos que los caracterizan. Por un lado, la abundancia.

Jamás ha existido en la historia un acceso tan fácil y barato a las imágenes y esto es fácil de observar en los entornos juveniles.

4. Pero, por otro lado, esta abundancia en la cantidad de recursos icónicos y sonoros no va acompañada de la previsible variedad. De modo que los repertorios estéticos juveniles se caracterizan también por la redundancia, como es habitual en las culturas de masas. Esta redundancia es debida, en gran medida, también a la constante retroalimentación que se produce entre las culturas visuales y las musicales, tan frecuente que hace muy difícil determinar con precisión en muchos casos cuál nutre a cuál.

5. Uno de los rasgos que mejor define el imaginario estético de los jóvenes es el elevado índice de intensidad visual o de iconicidad que muestran. Por eso no es descabellado decir que estos jóvenes son “hijos de la imagen”. Aunque resulta llamativo encontrar cierta inconsciencia o desconocimiento sobre la procedencia de los recursos gráficos, o de los parentescos temáticos, formales, conceptuales o estilísticos que los artefactos visuales de su entorno guardan con otras formas artísticas.

6. El elevado grado de iconicidad de las imágenes viene a constituir un rasgo sustitutorio del más netamente moderno de la belleza, que no es una categoría estética relevante en el imaginario visual de los jóvenes. En las imágenes de su preferencia muestran más inclinación por lo pintoresco, lo grotesco, lo humorístico o lo horrible, es decir, por sentimientos o sensaciones de gran intensidad emotiva, propias de la cultura del espectáculo, que por otras más sutiles o delicadas.

7. Finalmente, la belleza en sí misma, entendida en términos de la estética moderna, no es determinante en la experiencia estética juvenil, que exige un alto índice de narratividad a los artefactos visuales de sus prácticas culturales. Intensidad emotiva y densidad narrativa. (Jiménez, 2009).

1.3. Intención Investigativa

El interés investigativo emerge desde la experiencia docente de la investigadora, en el campo de las artes plásticas y visuales con jóvenes entre los 11 y 18 años de edad, al evidenciar el modo en que abordan la lectura de imágenes artísticas los estudiantes, los referentes de la historia del arte con que cuentan, la producción gráfica dirigida y espontánea que realizan los jóvenes al interior del aula, la indagación sobre las representaciones y la respuesta desde lo gráfico sobre estas, al igual que los trabajos colectivos sobre la imagen; planteando como pregunta ¿Cuáles son las representaciones sociales en las expresiones artísticas visuales en los jóvenes escolares del I.E.D. Kimy Pernía de la ciudad de Bogotá?

A partir de dicho cuestionamiento, se deriva el objetivo general de la investigación, el cual se enfoca a determinar cuáles son las representaciones sociales en las expresiones artísticas visuales en los jóvenes escolares encontrando los significados que subyacen frente al imaginario de estética y cómo se evidencian a través del trabajo visual que realizan, para lo cual se hace necesario:

- Especificar el papel de la educación artística visual
- Identificar cómo se representan los jóvenes lo estético.
- Establecer los factores externos e internos que participan en la construcción de lo estético en los jóvenes.

1.4. Enfoque investigativo

Interpretar, comprender, conocer serían las vías de acceso y disposición que se debe poseer para efectuar una investigación en el campo de las ciencias sociales, planteando siempre diversas alternativas de indagación del fenómeno de estudio, que en la situación del presente trabajo se apoya en la etnografía como enfoque de la estrategia metodológica; el carácter hermenéutico del trabajo etnográfico, da cuenta del sentido y el valor de lo que son las cosas para los grupos sociales con los que se establecen las relaciones de trabajo y comunicación.

Esta investigación toma como referentes el planteamiento de (Gubert, 2001) “la etnografía como enfoque es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”) y por (Geertz, 1987) aclarando que “el segmento de realidad sobre el que trabaja el etnógrafo es la interpretación de lo real y no la realidad misma, mas no por ello sus elaboraciones teóricas son falsas. Las interpretaciones sobre lo real pueden ser tratadas en forma científica y la verificación de éstas consiste en que con el conocimiento producido se pueda lograr la comunicación, en el significado "amplio" de la palabra, con el otro”, lo que lleva a localizar esta investigación de tipo cualitativo en un alcance descriptivo.

1.5. La educación Artística un camino vital en la formación escolar

El ser humano se ha expresado a través del arte y ha documentado de esta forma la historia de la humanidad. Las expresiones artísticas son parte de la sociedad que les da vida y marcan su identidad; diversas actividades del devenir cotidiano están atravesadas por las distintas expresiones artísticas, aunque no sea de forma explícita, significa entonces que por medio del arte se puede establecer una lectura de las características de las sociedades. Así lo afirma (Efland, 2004) al considerar que:

“La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y continúa siendo una tarea de ‘construcción de la realidad’. Las diferentes artes construyen representaciones del mundo [...] que pueden inspirar a los seres humanos para comprender mejor el presente y crear alternativas de futuro. Las construcciones sociales que encontramos en las artes contienen representaciones de estas realidades sociales que contribuyen a la comprensión del paisaje social y cultural en el que habita cada individuo”

En ese sentido, la educación artística se plantea como dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la formación de los estudiantes. El dibujo, la pintura, la danza, el teatro constituyen un proceso ininteligible en el que el estudiante reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, el estudiante da algo más que un resultado; proporciona

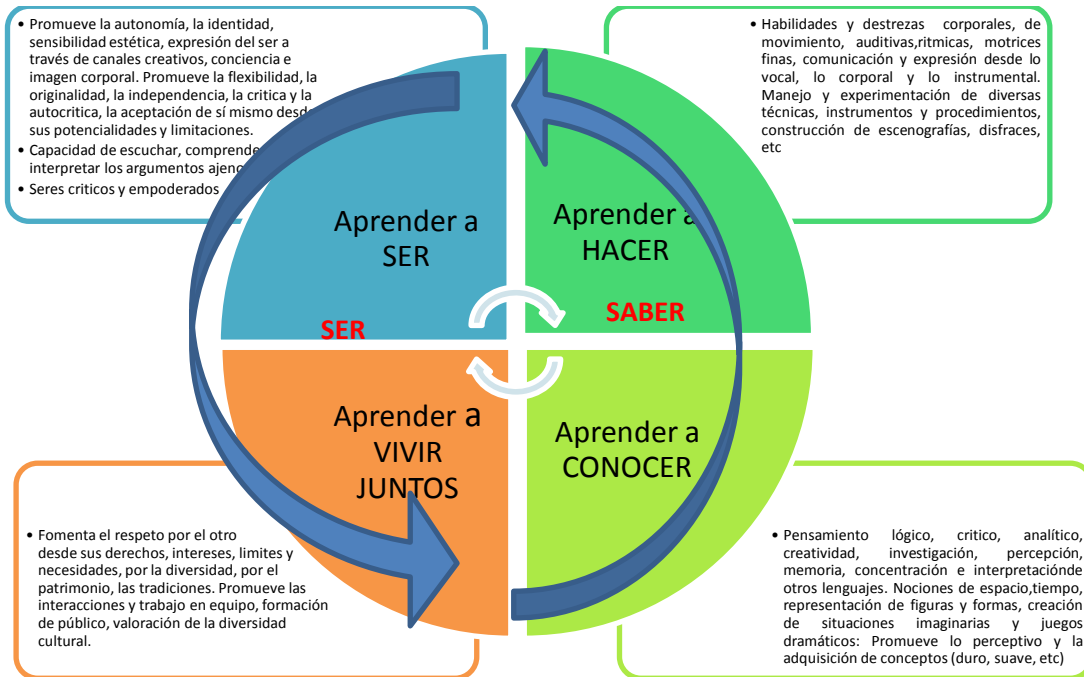
una parte de sí mismo: su manera como piensa, como siente y como observa; es evidente entonces que las artes estimulan a los estudiantes a prestar atención a las cualidades de lo que se oye, se ve, se palpa para poderlo experimentar; lo que se busca en las artes es la capacidad de percibir las cosas, no el simple hecho de reconocerlas (Eisner, 2004).

En relación a lo que implica la educación artística en el contexto escolar, la Secretaría de Educación Distrital toma como punto de partida, y plantea un desarrollo, profundización y nuevos alcances, de la propuesta del Ministerio de Educación Nacional sobre las orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media, a partir de lo cual esta se entiende como:

"el campo de conocimiento y práctica social que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio" (Ministerio de Educación Nacional [MEN] , 2010)

Así mismo el MEN establece los diferentes desarrollos y aprendizajes integrales para el buen vivir que potencia la educación artística en niños, niñas y jóvenes (Figura 1).

Figura 1. Aprendizajes Integrales

Fuente: Tomado del Ministerio de Educación Nacional (2010). Editado por la autora

Se tiene como criterio para el desarrollo de esta investigación que la educación artística visual ayuda al joven a desarrollar una receptividad estética, mejorando su capacidad de selección y de decisión para generar representaciones simbólicas. En este propósito la subjetividad se muestra como el camino para la reflexividad, en la idea del cuestionamiento constante de sí mismo y desde fuera, de un proceso de crítica y autocrítica, cabe agregar que en el ámbito de la educación artística el “arte” es una ventana abierta para todos los jóvenes, hacia las infinitas posibilidades de su muy propia y libre expresión. La educación artística, entendida desde lo formativo, es una acción de desarrollo subjetivo del conocimiento y de las capacidades humanas, donde la subjetivación es la manera en que el joven asume el conocimiento como propio, es allí donde reflexiona sobre su corporalidad, sobre sus pensamientos, es decir sobre sí mismo.

Al respecto, (Read, 1943) afirma que el punto de partida es la sensibilidad estética, a partir de lo cual considera que la educación estética se presenta como el camino que lleva a la armonía racional, el equilibrio físico y a la integración social. En ese sentido, cabe agregar que el sujeto creador posee unas cualidades fundamentales, que lo hacen sensible ante lo acaecido en su mundo, concediéndole elementos como fluidez, originalidad personal, curiosidad, observación, aptitud para transformar las cosas, todo esto posibilitando el desarrollo de la creatividad y la educabilidad en la estética.

Los aprendizajes subjetivos, la necesidad de comprender desde la mirada de joven, está ligada al desarrollo de las relaciones interpersonales, al igual que a las que se establecen con el entorno; en tal sentido lo que se busca definir es la identidad de los sujetos. Con respecto a este propósito se debe anotar que para lograr aprendizajes significativos los jóvenes estudiantes deben tener la capacidad de subjetivar los contenidos, con referencia a ello (Gonzalez Rey, 2008) declara que:

“No es posible comprender el arte como manifestación humana sin reconocer una instancia de producción subjetiva que no está mediada, ni por el lenguaje, ni por ninguna forma de racionalidad (...) los sentidos subjetivos permiten la emergencia de figuras simbólicas de naturaleza diferente, que solo son visibles a través de la fuerte emocionalidad asociada a ellas (...) Es esta la verdadera materia prima psicológica del arte”

Por su parte el arte ofrece enormes posibilidades para descubrir y desarrollar las diversas potencialidades individuales y sociales de los jóvenes estudiantes.

Tal como se ha visto, por medio del arte los jóvenes expresan el sentido de la subjetividad individual, capaz de visibilizar lo simbólico y emocional a la vez, a través de algunos recursos que se ajustan a estilos y maneras de ser. Al respecto, Bertin citado por (Gennari, 1997) piensa que la forma estética encuentra expresión no únicamente en el mundo literario y artístico, sino

también en los sectores más variados de la experiencia y de la actividad humana: el paisaje y la ciudad, la máquina y el objeto que ésta produce, la moda y el vestido [...] son susceptibles de valoración estética y por ello se incluyen en el ámbito del gusto.

Por todo lo dicho, formar en educación artística en la escuela, es comprender que el arte como producción subjetiva, da sentido al devenir diario de los jóvenes estudiantes y que su negación, en gran medida anula la subjetividad. Se trata de reconocer como lo plantea (Eisner, 2004), que el arte es descendiente de la inteligencia humana, que no se limita a los objetos de los museos, que penetra en nuestra vida cotidiana y que la habilidad de poseer la forma de la experiencia que Dewey llama “arte” es algo que la cultura en general y las escuelas en particular pueden fomentar.

1.6. Representaciones Sociales

El mundo social es un hecho inevitable, que se presenta de manera objetiva, pero que en realidad no es así al momento de interpretaciones. Las representaciones sociales se originan en los sujetos de manera colectiva cuando la representación se construye sobre los individuos o de manera social cuando esta se construye en la interacción de los mismos.

Con respecto a las representaciones sociales Serge Moscovici ha señalado en *El Psicoanálisis, su imagen y su público*, las siguientes consideraciones:

Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas. Sabemos que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra en su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia o los mitos corresponden a una práctica científica y mítica.

(Moscovici, 1979), p.27)

Para ilustrar esta idea en la investigación, a continuación se describe la manera como los estudiantes del IED Kimy Pernía Domico abordan la representación social desde las expresiones artísticas visuales; para ello se toma como referente las tres dimensiones de la representación social expuestas por Moscovici:

- a) La información: -dimensión o concepto- se relaciona con la organización de los conocimientos que posee un grupo respecto a un objeto social. (p.45); para el caso de la investigación en curso este elemento se trabajó desde una encuesta básica que permitió encontrar unas percepciones y algunos saberes sobre el tema, permitiendo así realizar un análisis cualitativo y cuantitativo en términos de las preguntas dicotómicas generadas.
- b) El campo de representación: Nos remite a la idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del objeto de la representación (p.46). Aquí la representación se centró en dos momentos, primero en la observación y apreciación de tres obras de arte para luego a través de un instrumento llamado “soporte gráfico” escribir las percepciones hechas al respecto y el segundo a través de un taller cartográfico por medio del dibujo y la pintura de una silueta de un rostro, teniendo como pretexto de creación el concepto de “expresionismo”, bajo el cual se dio la orientación técnica y conceptual; se generaron preguntas estandarizadas frente a como cada uno representaría determinados sentimientos o acciones relacionadas con su vida cotidiana.
- c) La actitud: Es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social (p.47). Desde los intereses de la investigación se refiere a la disposición que demuestran los jóvenes estudiantes frente al análisis y representación de las imágenes, se puede observar la inquietud que generan las imágenes en cuanto a las formas, los colores, el tema en si, además de la cuestión evidente del gusto, que implícitamente refiere a la propia estética.

Se deduce que la actitud es la más frecuente de las tres dimensiones y, quizá, primera desde el punto de vista genético. En consecuencia, es razonable concluir que nos informamos y nos representamos una cosa únicamente después de haber tomado posición y en función de la posición tomada (Moscovici, 1979), p.49).

Es claro que las representaciones sociales pueden manifestarse de diferentes maneras a través del uso de símbolos que se originan en los imaginarios, sea de manera individual o colectiva, esto establece una relación particular entre el mundo y el sujeto escolar, teniendo en cuenta que las cosas que se representan a través del arte proponen una deconstrucción constante de sí mismo y de los propios lenguajes, las manifestaciones artísticas de los estudiantes poseen una estética propia dada por la estrecha relación entre el objeto representado y la realidad.

Sin duda, la representación es individual, cognitiva, en tanto que la persona se apropia de un conocimiento, recreándolo de diversas maneras, pero es social, al mismo tiempo, porque la materia prima con que lo ha construido es de carácter social. (Abric, 2001). Es así como las voces de los estudiantes respecto a las imágenes observadas permiten evidenciar un conjunto de expresiones simbólicas, que han sido construcciones culturales en donde la percepción capta los elementos de la obra de manera contemplativa y los relaciona con el ámbito que les rodea; en ese mismo sentido la experiencia estética se manifiesta en los estudiantes a través de las acciones que realizan, que para el caso de la investigación se da en la elaboración de sus propias obras, ellas indudablemente constituyen un medio para conocer sus ideas, sus creencias y vivencias.

De la página 47 en adelante se pueden observar las representaciones sociales que hacen los jóvenes de la realidad como resultado, no solo de lo que piensan si no de lo que crean simbólicamente, del sentido que le otorgan a la realidad social.

Jodelet (1984) afirma:

“Toda representación social es representación de algo y de alguien. Así, no es el duplicado de lo real, ni el duplicado de lo ideal, ni la parte subjetiva del objeto, ni la parte objetiva del sujeto. Sino que constituye el proceso por el cual se establece su relación”

En el orden de las ideas anteriores, se podría decir que la categoría representación social cumple una función muy importante en la investigación, dado que posibilita comprender la realidad expresiva de los jóvenes de forma más cercana, promoviendo la reflexión frente a la acción como tal. En el ejercicio cartográfico a través del dibujo, la creación del rostro se presenta como la pieza clave de comunicación, del decir de los estudiantes frente a diversas manifestaciones humanas.

1.7. La Estética: Representaciones Escolares

En el lenguaje corriente la palabra “estética” denota lo bello, lo que nos gusta o nos parece artístico o armonioso en su forma. Sin embargo es indispensable remontarnos hasta el origen etimológico de la palabra griegas αἰσθητική (aisthetikê) “sensación, percepción”, de αἴσθησις (aisthesis) “sensación, sensibilidad”. Desde la perspectiva filosófica, la estética es la rama filosófica que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte, según asienta Kant en su *Crítica del juicio*. La palabra aparece por primera vez con Baumgarten en su metafísica de 1739.

Precisamente este término en la investigación, juega un papel crucial, pues se habla de una actitud estética frente a las diversas manifestaciones visuales, pero no solo aquellas que son ajenas de la vida cotidiana del estudiante, también de las que hacen parte de su rutina diaria, de su realidad social, de su relación con los demás en términos igualmente éticos.

Sobre estas consideraciones (Mandoki, 2008) señala:

La prosaica sencillamente es, la estética cotidiana. Esta pervivencia de la estética se expresa de mil maneras, desde nuestra forma de vivir, en el lenguaje y el porte, el modo de ataviarse y comer, de rendir culto a las deidades o a personalidades, de legitimar el poder, ostentar el triunfo o recordar a los muertos; pero el papel primordial que la estética tiene en nuestra vida cotidiana, se ejerce en la construcción y presentación de la identidades sociales. (p.9).

Las experiencias estéticas se presentan a lo largo de nuestra vida, algunas tal vez de manera incauta, simple y espontánea, en nuestra cotidianidad podemos contemplar un atardecer, observar la naturaleza con sus colores y formas radiantes, detenernos ante la perfección de la anatomía humana en la mirada de un cuerpo escultural, descubrir la riqueza del color en los frutos, en la perfección de las flores; también sentimos complacencia cuando concluimos con satisfacción un trabajo, cuando quedamos pensativos ante una representación teatral, cuando elegimos que ropa queremos vestir, en fin, cuando algún suceso incide en nuestra existencia.

Para Dewey la experiencia está siempre en acto, dotada de unidad propia, de intensidad y de cualidades cada vez diferentes. Cada acto práctico posee y denota caracterizaciones estéticas intrínsecas; en la realización, el sujeto participa en la experiencia y puede conducir a hacerlo con pasión. Sólo entonces se puede alcanzar un específico goce estético. (Dewey, 1934): 61).

Por varios motivos la estética de Dewey sigue vigente en nuestros días, aparece como una estética de la recepción y del ambiente. Según este autor, cuando el sujeto y el ambiente participan en una interacción positiva surgen las condiciones para la experiencia estética. En el momento cuando en un sujeto prevalece la apatía, el cansancio y el hacer mecánico, en cambio, lo que se obtiene es sólo una experiencia ordinaria y aburrida. Y cuando el ambiente no ofrece la posibilidad de establecer simbiosis con el sujeto, cuando no se genera el placer de la afinidad, entonces al sujeto sólo le resta adentrarse en la fantasía. Así mismo, la producción intelectual, la invención y lo que resulta del pensamiento fantástico son, en su dinámica perceptiva, experiencias estéticas.

Dewey otorga gran importancia a la educación estética, considerada como componente inseparable del hombre integral, del hombre cuya razón no ha perdido la perspectiva del imaginario. La obra de arte es, según este autor, el resultado de la imaginación, y es también un producto que opera en forma imaginativa sobre quien lo percibe. La experiencia estética es una tentativa de imaginación consciente y no hay objeto útil, según Dewey, que no sea producido sin

participación de la imaginación. En ese sentido, la experiencia estética más que placentera o displacentera, es educativa porque supone un progreso para el sujeto que la vive y experimenta. Es en la experiencia, cuando el único beneficio es o bien la propia ejecución (placer) o bien el logro en sí mismo (resolución del conflicto) o la formación o progreso personal (restauración de la armonía o continuidad de la experiencia) en donde el sujeto viviría una experiencia estética.

En ese mismo sentido, esta idea desde el planteamiento de Dewey, se relaciona muy bien con la idea que plantea (Camps, 2008) en su planteamiento “Creer en la Educación” *Que sean felices*, en el cual entendemos por felicidad, la voluntad de darle sentido a la propia vida, considerar una finalidad, unos objetivos, un proyecto que nos otorga ese bello placer de sentirnos bien con nosotros mismos de manera duradera. Por ello, la educación que se propone deberá contemplar este elemento “estético” como punto de partida: deberá enseñarse a los seres humanos a vivir con algún propósito que le dé sentido a sus vidas.

Es importante anotar que la estética propicia patrones imprescindibles en la formación de valores, una prioridad necesaria y preventiva en la formación educativa de nuestros estudiantes. Como bien expresara Adolfo Sánchez Vázquez (1999) lo estético no tiene límites preestablecidos porque “varían de acuerdo con los ideales, los valores y las convenciones estéticas en el contexto social y cultural correspondiente”. Por tal razón se puede asociar que el objeto de la Estética, no tiene que ver exclusivamente con la belleza, pues desde la perspectiva de formación integral, los valores forman parte de la conciencia estética que corresponde a los sentimientos frente a algo o alguien, el gusto, las maneras de actuar, entre otros aspectos.

Aquí es preciso volver a Victoria Camps cuando nos dice “es necesario saber también cuáles son los valores que queremos que no desaparezcan sino que sean preservados en el futuro” la autora hace referencia a que si hace falta la voluntad y la intención de enseñar otros valores distintos a los económicos, entonces aquellos de los cuales necesitamos tanto se esfuman (Camps, 2008): 27) y la pregunta sería entonces y ¿Cómo aporta la educación artística y la estética en este aspecto? Se podría decir que aporta desde varios puntos de fuga como: desde el nivel intuitivo, desde la sensibilidad, los sentimientos, el gusto como categoría de la individualidad, desde la capacidad para valorar de manera independiente y de dar un valor

estético personal a la realidad, en su diversidad, y esto a través de cada uno de los actos creativos que el estudiante ejerce, reflejando así la percepción original que tiene de su mundo.

En armonía con lo antes expuesto, se valora que el caso de lo bello no es sólo lo bello artístico, como muchos aún consideran. Es la categoría que sintetiza el valor estético más universal cuando lo bello o lo grandioso ocupan nuestra vista y nos subyugan. En la escuela no se pretende dar fórmulas para la enseñanza de valores estéticos, es una actividad de mucha imaginación y creatividad, lo que se pretende es generar procesos artísticos que permitan fortalecer la actitud estética ante la realidad, haciendo uso de los imaginarios que se tienen frente al devenir cotidiano de la vida, posibilitando en los estudiantes la creación de nuevos lenguajes expresivos. Siendo está una pretensión de la investigadora en la escuela y que considera posible desde la práctica docente, haciendo uso de un conjunto incontable de subjetividades en las herramientas que utiliza a diario en su quehacer pedagógico, desde la escucha activa de los relatos y vivencias de sus estudiantes hasta la manera en que establecen sus relaciones con los pares, su gustos en el vestir y sus predilecciones en las imágenes.

2. LOS VISUALIZADORES: Percepciones significativas de la imagen

2.1. Metodología de la investigación

Para esta propuesta se parte del reconocimiento de la Educación Artística como un eje fundamental en la formación integral del individuo y de su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad creativa.

En torno a la metodología de la investigación, se dio una orientación por la decantación de las categorías de imaginario y representaciones sociales, utilizando para ello la “Metodología De Recolección De Las Representaciones Sociales” expuesta por Jean Claude Abric como capítulo tres de su libro *Prácticas Sociales y Representaciones*. En dicha perspectiva siguiendo a Abric como también a Moscovici y Jodelet, se privilegió para la recolección del contenido de las representaciones de los estudiantes, respecto de las imágenes artísticas que les fueron ofrecidas para su análisis además de las creadas por ellos, los métodos para la recolección de datos como:

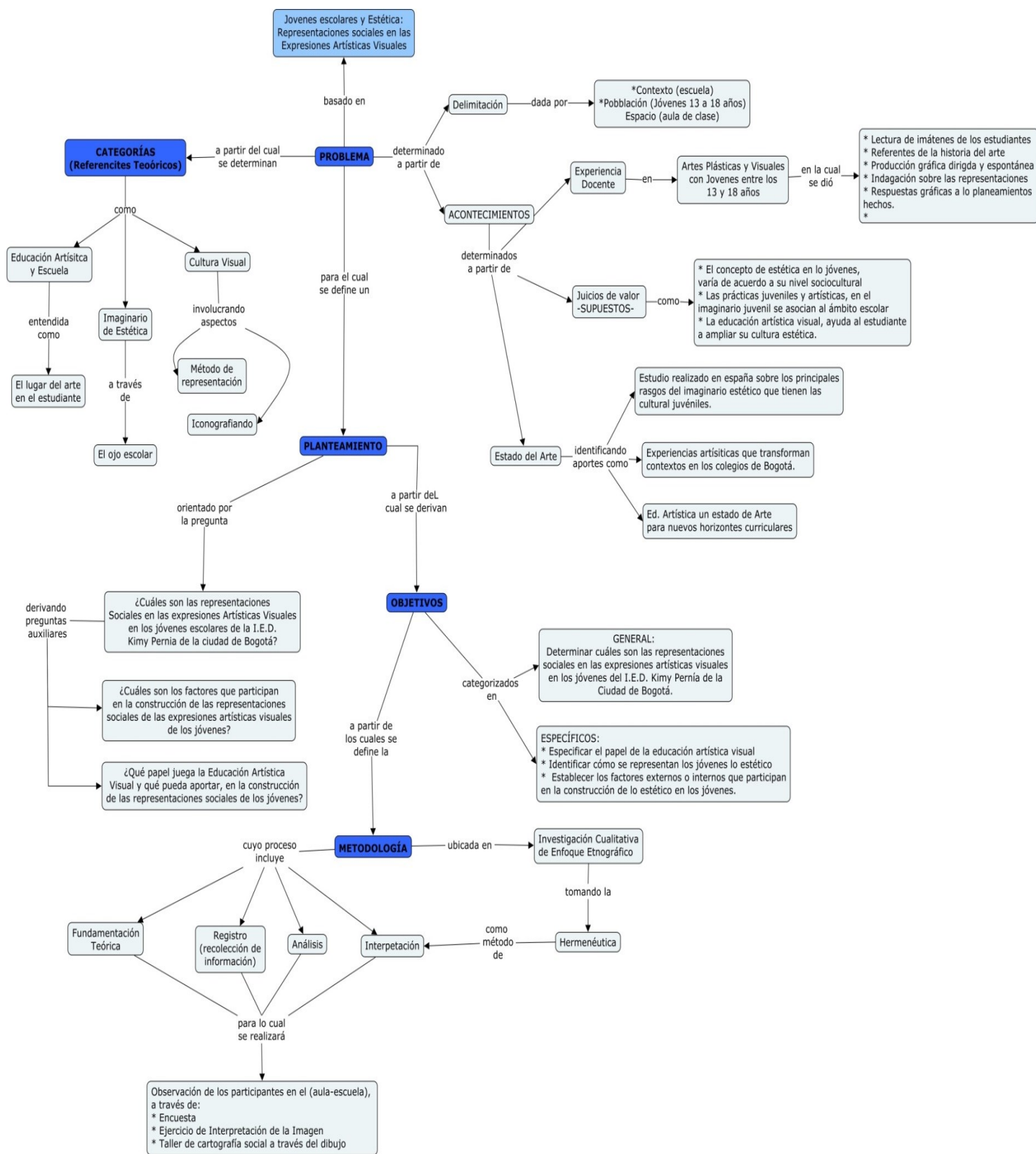
- Encuesta
- Soporte Gráfico
- Grupo focal-Taller cartográfico:

Esta fue la metodología utilizada que permitió paso a paso en el proceso identificar los significados que subyacen al imaginario de estética, al igual que el de representaciones y que se evidencian en el análisis de los datos encontrados.

Como estrategia de organización de la estructura conceptual de la investigación (Figura 2), la autora establece el diseño de un esquema conceptual que permite mostrar de manera clara y comprensible el proceso mediante el cual se instaura el corpus de la investigación. (Novak, J. &

Gowin, D., 1998) refieren que los mapas conceptuales pueden ayudar a quien los realiza trazar una ruta que les ayude a desplazarse desde donde se encuentran actualmente hacia el objetivo final. El pensamiento reflexivo es un quehacer controlado, que implica llevar y traer conceptos, uniéndolos y volviéndolos a separar.

Figura 2. Esquema conceptual de la investigación

Para nombrar las representaciones que los jóvenes generan frente a la imagen, desde la ruta metodológica establecida (Figura 3) se desarrolla una práctica investigativa que posibilita recoger información general sobre la educación artística y estética en la cotidianidad de la escuela, para lo que se acude inicialmente a la encuesta con el fin de identificar en los estudiantes algunas percepciones del imaginario frente a esta. Al identificar dichas percepciones se delimita la población correspondiente a los estudiantes de grados 6° a 11 para especificar la percepción que tienen sobre las expresiones artísticas visuales y cuáles son esas improntas frente a lo estético. Una vez reconocidos los sujetos se establecen grupos focales para finalmente implementar un ejercicio cartográfico (por medio del dibujo) con la intención de identificar significados e interpretaciones frente a lo estético en los jóvenes haciendo uso de la imagen de manera individual y colectiva.

En tal sentido, se determinan las fases de la investigación a través de una ruta metodológica (Figura 3) que permite establecer el tejido conceptual en torno al objeto de estudio, a partir de los objetivos específicos planteados (Tabla 1).

Tabla 1. Objetivos e instrumentos de investigación

OBJETIVOS	INSTRUMENTO
➤ Especificar el papel de la educación artística Visual.	Encuesta
➤ Identificar cómo se representan los jóvenes lo estético.	Soporte Gráfico Interpretación
➤ Establecer los factores externos o internos que participan en la construcción de lo estético en los jóvenes.	Grupo Focal Taller Cartográfico

Para describir cual es el papel de la educación artística visual en la escuela y cuáles son las percepciones de los estudiantes frente a esta, se acude a la encuesta como herramienta inicial. Por otra parte para identificar que entienden los jóvenes por estética en la lectura de imágenes, se establece, la aplicación de un instrumento visual que plantea tres imágenes de obras de arte, que distan tanto en temática, como en técnica y autor; estas se plantean con la intención de generar en los estudiantes un juicio crítico espontaneo respecto a las mismas.

Finalmente, para establecer los factores externos o internos que participan en la construcción de lo estético en los jóvenes, se determina realizar un taller cartográfico a través del dibujo con un grupo focal. Cabe resaltar, que todo el componente metodológico, se alimenta de forma constante del constructor teórico – reflexivo que permite fortalecer el proceso interpretativo para dar cuenta del objeto de estudio abordado.

2.2. Herramientas de la Investigación

La búsqueda de información es un proceso activo y flexible, en el cual se establecen diversas herramientas de investigación que posibiliten captar las percepciones, creencias, imágenes y diversas experiencias, de los sujetos participantes, así lo considera (S, Fernández, & L., 2006) cuando firma que “Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva” (p.409). De acuerdo a ello, se presentan las técnicas implementadas para ese proceso de recolección de información, el cual se convierte en insumo fundamental durante la experiencia investigativa.

2.2.1. La Encuesta o Cuestionario

Esta herramienta (Tabla 2) se usó luego de contextualizar a los estudiantes en el paraqué de la aplicación de la misma, pidiéndoles que las respuestas de carácter dicotómico, fueran lo más

sinceras posibles; dado su carácter exploratorio, resulta oportuna la definición que al respecto hacen: (Gómez Rodríguez Gregorio, 1996).

El cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del encuestador, por considerar que para recoger información sobre el problema objeto de estudio es suficiente una interacción impersonal con el encuestado [...] Esta modalidad de procedimiento de encuesta permite abordar los problemas desde una óptica exploratoria, no en profundidad.

Tabla 2. Instrumento para la encuesta

Nombre:			
Curso:	edad:	Género:	
o	Pregunta	I	O
	¿Tiene conocimiento sobre el arte?		
	¿Para usted, la educación artística es igual de importante que las demás asignaturas?		
	¿Cree usted que el arte es necesario para la escuela?		
	¿Cree usted que el arte incrementa la inteligencia?		
	¿Cree usted que el arte mejora la autoestima?		
	¿Practica algún arte?		
	¿Sabe que es la estética?		

Fuente: Elaborado por la autora

A través de este instrumento se busca obtener información de las fuentes primarias, con el fin de especificar el papel de la educación artística en la escuela; se aplicó a 48 estudiantes entre grados 6° y 11.

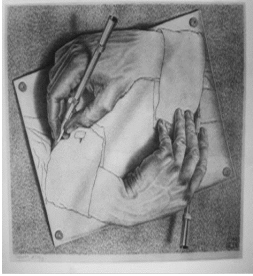

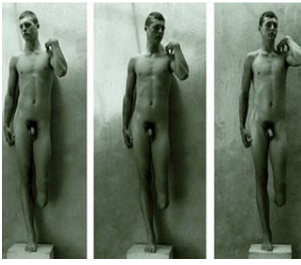
El instrumento permitió definir la siguiente categoría:

El lugar del arte en el estudiante, se presenta como una categoría emergente dado que allí se manifiestan las percepciones que tienen los estudiantes frente a aspectos como la autoestima, la estética, la necesidad del arte en la escuela, entre otros, dando cuenta de manera espontánea y honesta de los sentires frente a este aspecto.

2.2.2. Soporte Gráfico- Interpretación

Esta herramienta (Tabla 3) se utilizó para identificar que entienden los jóvenes por estética, en la lectura franca y sin prejuicios, que realizaron de las tres imágenes escogidas, como enunciados de un discurso que va más allá de su formalidad visible y que permitieron comprender lo estético desde el punto de vista de la cotidianidad de las personas, de sus relaciones sociales y de la situación del ser humano en el mundo. Las imágenes utilizadas corresponden a las siguientes obras de arte: “Drawing Hands” de Escher, “Amarillo-Rojo-Azul” de Kandinsky, “David” de Miguel Ángel Rojas.

Tabla 3. Soporte Gráfico

<p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Curso:</p> <p>“Drawing Hands”</p> <p>Autor: Escher</p>	<p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Curso:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Curso:</p> <p>“Amarillo-Rojo-Azul”</p> <p>Autor: Kandinsky</p>	<p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Curso:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Curso:</p> <p>“David”</p> <p>Autor: Miguel Ángel Rojas</p>	<p>Fecha:</p> <p>Nombre:</p> <p>Curso:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Fuente: Elaborado por la autora

La implementación de este instrumento permitió definir la siguiente categoría:

El Ojo Escolar, se presenta como una categoría emergente, que permite interpretar las formas a través de las cuales los estudiantes, le dieron sentido a las imágenes observadas, creando significados comunes y no comunes. En este propósito (Hall, 1997) plantea: “Los signos visuales y las imágenes, aún aquellas que tienen una semejanza estrecha con las cosas a las cuales se refieren, son signos que portan sentido y por tanto deben ser interpretados” (p. 6).

2.2.3. Taller Cartográfico

Esta herramienta (Tabla 4) se concibe como el mecanismo para establecer los factores externos o internos que participan en la construcción de lo estético en los jóvenes. Partiendo de un trabajo que se propone en el marco de la clase habitual de artes plásticas a través de un eje orientador que involucra como pretexto el expresionismo y que se lleva a cabo bajo la indicación de procedimientos técnicos más no de ideas de representación.

Tabla 4. Taller Cartográfico

Fecha:	
Grupo Focal:	
Ejes de trabajo	
Pretexto	-El expresionismo
Características de la Imagen	-Dibujo de la silueta de rostro y cuello -Trabajo gráfico de representación dentro de la silueta -Uso del color, textura visual, mancha, línea
Temas a representar	-Tristeza, Felicidad, Gustos, bien y mal -Los de propia elección

Fuente: Elaborado por la autora

El instrumento permitió definir la siguiente categoría:

Iconografiando, se presenta como una categoría emergente, que permite distinguir la comprensión e interpretación que los jóvenes escolares, hacen de la realidad, en un análisis del mundo donde habitan, dejando ver los factores externos e internos que determinan lo estético en su universo subjetivo.

Así las cosas, la iconografía como tal, reúne tres elementos que se hacen evidentes en la elaboración y lectura de las representaciones visuales, tales como: imagen, atributo y símbolo, lo que posibilita la identificación e historia de un determinado personaje (Gonzalez, 1989).

2.2.4. Análisis Categorías

El abordaje del objeto de estudio desde el trabajo de campo contó con varios momentos, en los cuales los estudiantes por medio de los instrumentos manifestaron las diversas maneras de entender y representar las formas de ver a través de las imágenes. En el análisis de estos instrumentos emergieron algunas categorías como se presentaron en cada una de las herramientas implementadas, y a partir de ello, se establecieron las definiciones conceptuales pertinentes al contexto investigativo (Tabla 5) las cuales están soportadas por el material escrito e iconográfico recopilado.

Tabla 5. Descripción de categorías

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Educación Artística y Escuela	El lugar del arte en el estudiante	Se presenta como la posibilidad de crear nuevas formas de comunicación, por medio de la expresión visual, al igual que vela por el propósito de edificar formas de ser a través de la creación, reconociendo en ella la experiencia liberadora que como consecuencia lleva la práctica artística.
Imaginario de Estética	El Ojo Escolar	Plantea una forma de “ver” la realidad y permite realizar una interpretación de la cultura en cada contexto, es decir que el estudiante puede ser capaz de “nombrar” su mundo y transformarlo a la vez.
Cultura Visual	Iconografiando	Se presenta como una herramienta que posibilita la comprensión e interpretación de la realidad, en la medida del uso de los recursos visuales de los que dispone cada joven escolar.

Fuente: Elaborado por la autora

En coherencia con la definición establecida de las categorías, se presentan los elementos que permiten dar cuenta de cada una de estas, como un soporte a la experiencia de las representaciones sociales de los jóvenes escolares desde las expresiones artísticas visuales.

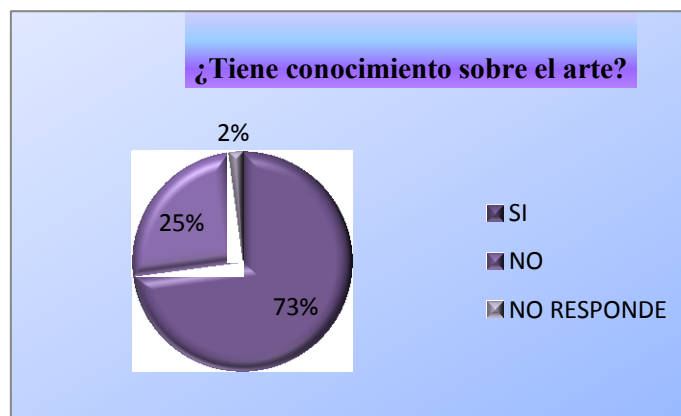
2.3.Desde sus Miradas

2.3.1. El lugar del arte en el estudiante

El lugar del arte en el estudiante implica tener en cuenta varios aspectos, tales como contexto, gusto, motivación, recursos, entre otros. Sin embargo, es sabido que para ellos la experiencia artística cobra sentido cuando están de manifiesto sus intereses, sus voces y opiniones. A través de la encuesta aplicada se indagó en aspectos específicos, que apuntan a captar información de la siguiente manera:

- I. La pregunta N° 1 tenía por objeto indagar, si algunos jóvenes estudiantes entre 13 a 18 años del colegio Kimy Pernía tenían idea sobre el arte. El resultado de la encuesta (Figura 4) muestra que el 73 % de los encuestados, posee algún conocimiento sobre el arte relacionándolo con manifestaciones específicas como el dibujo, el canto y la música urbana. El 25% no tiene conocimiento alguno sobre el tema.

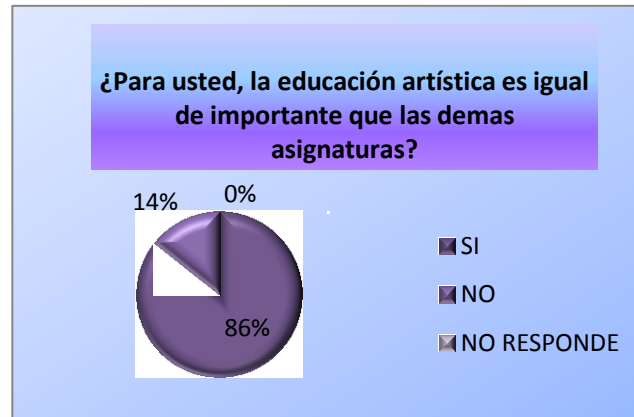
Figura 4. Conocimiento sobre el arte

Como referencia a esta pregunta se debe contextualizar que los estudiantes encuestados recibieron durante tres años consecutivos clases de Artes plásticas, en una intensidad de dos horas semanales. En la implementación de la misma se dio especial relevancia a la práctica del dibujo al igual que se abordaron aspectos teóricos desde la historia del arte y la resolución de problemas a partir de la imagen.

II. La pregunta N° 2 (Figura 5), tenía por objeto establecer si la educación artística es igual de importante que las demás asignaturas; el 86% de los encuestados considera que si es igual de importante y el 14% que no tiene la misma importancia.

Figura 5. Importancia de la educación artística

De acuerdo a estos porcentajes se infiere que ese 14% que no considera igual de importante la educación artística, puede estar en dos categorías: la primera, aquellos a los cuales se les dificulta tanto la parte motriz, como de creación propia a través de las imágenes y por lo tanto prefieren otro tipo de actividades y la segunda, aquellos que jerarquizan la importancia de las asignaturas por el valor cuantitativo de la nota y su relación con la aprobación o no del año escolar.

III. La pregunta N° 3 (Figura 6) tenía por objeto indagar si el arte es necesario para la escuela, a lo que el 100% de los encuestados respondió que sí.

Figura 6. Necesidad del arte en la escuela

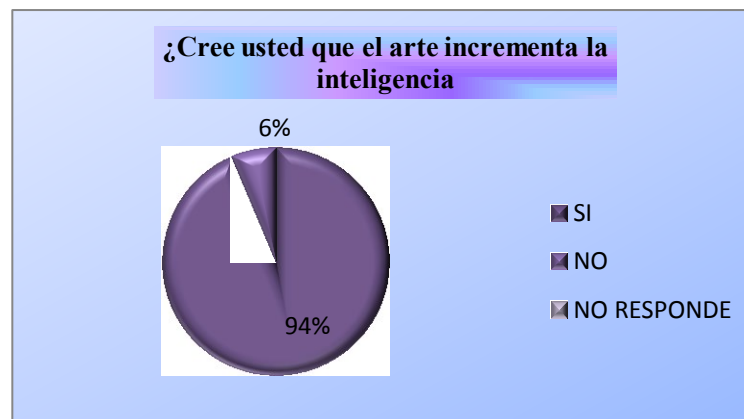
Curiosamente el 100% cree que el arte es necesario para la escuela, aunque el 14% haya manifestado que no es de igual importancia frente a las demás asignaturas, lo que da a pensar que los estudiantes lo consideran necesario precisamente porque el aporte a su experiencia escolar se evidencia en términos de logros expresivos, manifestaciones de talento y satisfacción personal, dejando de lado un poco su valor cuantitativo.

Dentro de esta perspectiva (Gennari, 1997) refiere que:

El arte es capaz de establecer uno de los equilibrios más convincentes respecto a la persona en proceso de formación; puede incluso convertirse en un modo de ser, en un paradigma vital, en un corroborador de experiencias enriquecedoras en el nivel del inconsciente y del consciente, en un canal para la expresividad, la creatividad o la actitud crítica. (p.160)

- IV. La pregunta N° 4 (Figura 7), tenía por objeto indagar si el arte incrementa la inteligencia, a lo que el 94% de los encuestados respondió que sí y tan solo un 6% respondió que no.

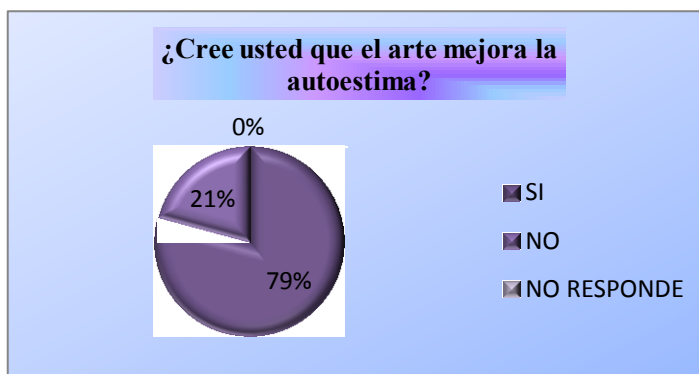
Figura 7. Arte Vs Inteligencia

Surgen aquí cuestionamientos sobre ¿qué concepto de inteligencia tiene los estudiantes? ¿en qué situaciones pueden evidenciar ese incremento de inteligencia? Esto con la finalidad de establecer cuál es el aporte que la educación artística le está brindando en el desarrollo de su formación integral.

- V. La pregunta N° 5 (Figura 8) tenía por objeto indagar si el arte mejora la autoestima, a lo que el 79% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 21% respondió que no.

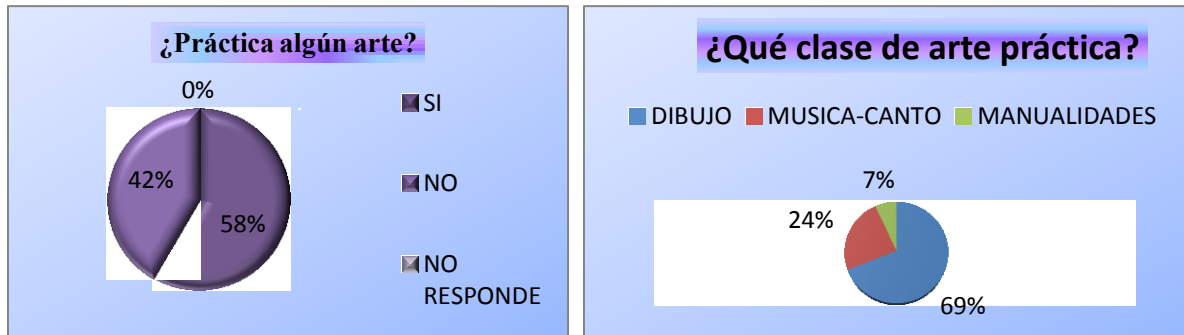
Figura 8. Relación arte - autoestima

Se debe anotar que en este contexto espacial y social, donde se encuentra ubicado el colegio, el desarrollo de actividades artísticas ha permitido la visibilización de los talentos y aptitudes de los estudiantes, frente a sus pares y comunidad en general, lo que ha ido fortaleciendo procesos de autoestima y reconocimiento en ellos. Importante establecer que si el 21% tiene que ver con estudiantes que no se identifican con los ejercicios o no participan en las actividades propuestas, desconocen de hecho lo que estas les pueden aportar en este aspecto.

- La pregunta N° 6 (Figura 9) tenía por objeto indagar si practica algún arte y si es así que especifique cual. El 58% del 100% de los encuestados contestó que sí y el 42% no; en la justificación de la respuesta, el 69% de ese 58% practica el dibujo, el 24% la música o el canto específicamente lo que tiene que ver con el hip-hop, el 7% relaciona la práctica del arte con las manualidades y la decoración.

Figura 9. Práctica de un arte

Se puede leer que hay una tendencia marcada a la práctica del dibujo, como medio de expresión bidimensional. El 24% que manifiesta la práctica de la música o canto, específicamente lo abordan desde la tendencia hip-hop o Rap como una forma de expresión y denuncia social frente a su situación en contexto (pobreza, marginación, exclusión, desplazamiento, entre otras) sin embargo se ha podido observar que esta tendencia se ha ido arraigando como parte de una identidad relacionada también con la moda y su práctica no necesariamente la hace el más talentoso, si no aquel que se arriesga y aprende de su par. Frente a ese 7% que relaciona arte con manualidades se puede aducir que no vienen del mismo proceso de formación que los otros estudiantes y por lo tanto bajo esta denominación han hecho diversas prácticas llamadas arte.

VI. La pregunta N° 6 (Figura 10) tenía por objeto indagar si los jóvenes estudiantes saben que es la estética como concepto y se puede evidenciar que para el 73% está palabra no les dice nada, no les significa por lo tanto no saben describir, para el 27% la estética se relaciona con lo agradable, lo bello, la perfección y la apariencia física de las cosas y de las personas.

Figura 10. Conocimiento sobre estética

En esta pregunta se evidencia que la palabra “estética” no le dice nada a un porcentaje alto de estudiantes; sin embargo en la práctica cotidiana de la escuela se puede inferir este concepto, en sus ideas-imágenes acerca de las producciones artísticas. Los estudiantes no son conscientes de su capacidad creativa y en este sentido la investigación quiso intervenir para que la creatividad se exprese. Al respecto (Gennari, 1997) afirma: “La educación estética se concibe, por tanto, como el camino que lleva a la armonía racional, al equilibrio físico, a la integración social” (p.128).

2.3.2. El Ojo Escolar: “Una Mirada al Arte”

A partir del ejercicio de observación de la imagen, se encuentran algunos aspectos comunes en la interpretación de las mismas, lo que evidencia la relación entre el mundo social del joven estudiante y los imaginarios frente a la obra de arte. Las siguientes son algunas de las percepciones hechas por los estudiantes, se trabajó con 120 estudiantes que oscilan entre los 13 a 18 años, quienes se encuentran en secundaria. Cada uno de ellos observó por un tiempo, una de estas obras y posteriormente escribió su percepción frente a la misma.

Estas son algunas de las apreciaciones comunes (Tabla 6):

Tabla 6. Apreciaciones Comunes

 OBRA: "Drawing Hands" Autor: Escher	 OBRA: "Amarillo-Rojo-Azul" Autor: Kandinsky	 OBRA: "David" Autor: Miguel Ángel Rojas
<ul style="list-style-type: none"> • Pintura bonita, hermosa • Lo que el artista quiso representar: "es que con nuestras manos podemos hacer muchas cosas" • Es una Obra de arte: Realidad e Irrealidad • La expresión de las manos; todo está bien terminado • Obra de arte: Real, alegría • Obra de arte: Creación del arte en sí mismo, lo que uno es. • Pintura linda • Pintura bonita que se relaciona con la destreza. • Dibujo Real: expresa fuerza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Obra de arte: retro y alocado • No es una obra de arte, las figuras son raras, me parece que no tiene forma. • Obra de arte: por la forma y el color. • Obra de arte: por las figuras y colores. • Formas raras • Obra de arte: Admiración total, es excelente. • Obra de arte: espectacular, alegra la vida. • Obra de arte: dibujo armonioso. • Lo que representa es un símbolo de paz. • Arte abstracto, relación con las emociones. 	<ul style="list-style-type: none"> • No es arte: Falta de respeto. • No es arte: exhibicionismo. • No es arte: imagen que produce asco. • Libertad de pensamiento. • Relación con Dios griego. • Obra de arte: realismo • Guerra sin pierna, hombre enfermo, triste, hombre que pierde su pie, su conocimiento. • Reflexión sobre el cuerpo: valores justicia. • Pintura bien hecha, pero muy triste lo que le paso al señor. • No es arte: no me parece que muestre todo y meos destruido. • Libertad de pensamiento. • Cuerpo como arte.

Con referencia a lo anterior, cabe decir que las experiencias visuales se instalan en la memoria y contribuyen a la creación de nuestro imaginario personal. Las visiones nuevas se sintonizan en la onda de las pasadas y modifican el mundo imaginario ya creado (Gennari, 1997). Comprendiendo por imaginario todo aquello que nace y vive en la mente del ser humano y que se traduce en diversas manifestaciones de orden físico, conductual, estético. Siendo importante para la investigación las expresiones propias de cada uno de los actores frente a la imagen se hace necesario darlas a conocer como textos con sentido, que no necesitan explicación sino interpretación y comprensión, pues precisamente las obras presentadas a los estudiantes no poseen un mensaje cerrado y definitivo, por el contrario son re-interpretables (Gadamer, 1967) examina el texto estético desde un subjetivismo sosegado. Nos dice: "Comprender aquello que nos dice una obra de arte constituye una especie de encuentro con uno mismo" (p. 79).

Sobre la obra: Drawing Hands

“Yo pienso que las manos dibujan su propia camisa (sic) porque las manos pueden hacer cualquier cosa ellas están dibujando sus propias prendas de vestir y veo que las manos están atrapadas en su cuerpo”

08-09-2014- Estudiante de Grado 7°

“Pues mi manera de ver esta obra es como lo que se vive a diario en la vida cotidiana porque todo gira alrededor de si mismo y es ay cuando se aprende a tropezar y sabemos que tenemos que levantar la cabeza”

19-08-2014- Estudiante de Grado

11°

“Esta obra parece la confucion,(sic) como un dejabu, que es como lo que sabemos que va a pasar pero no sabemos cuando a que hora ni nada por eso es como la confucion”(sic)

11-11-2014- Estudiante de Grado 10°

“ me parece que esta obra puede dar a entender que no todo va en la misma dirección que uno cree que tiene que ir y que una idea se puede hacer verdad que todo lo que uno piensa lleva un mensaje que tiene un pro y un contra que una creación no es sumisa ni imperfecta que todo lo que hay inspira a crear y al crear hace un mundo mejor y no mundano”

11-11-2014- Estudiante de Grado 8°

“Esta imagen es difícil de entender porque da a entender muchas cosas como por ejemplo sin las manos no puedes volar o soñar...esta obra de arte es majestuosa por las formas de líneas, sombras y el dibujo tan realista el ser humano tan perfecto que es y lo muestran a travez (sic) de los dibujos de pequeñas cosas hacen cambiar la forma de pensar de las personas”

11-11-2014- Estudiante de Grado 10°

“Es un muy Buen Dibujo, la forma que le da el Autor en un aspecto 3D Hace que Se Vea Realista. Es una Obra de Arte porque si vemos desde un punto de vista Diferente Al significado de Arte, Todo lo Bueno que Hace un Ser Humano es Arte”

19-08-2014- Estudiante de Grado 11°

La obra de arte nos dice algo, como todas las cosas que podemos identificar, por lo tanto pertenece al contexto de todo aquello que tenemos que comprender. Los jóvenes escolares observaron detenidamente las obras, en un ejercicio hermenéutico de interpretación desde sus universos simbólicos confrontándose a sí mismos.

Sobre la obra: Amarillo-Rojo-Azul

“Para mi esta imagen si es una obra de arte quiere representar formas figuras o cosas raras con colores combinados que salen bien con el resto de colores las figuras o colores hace llamar la atención por sus colores se hace ver interesante y hace que uno quiera saber que significa o que espresa (sic) estas figuras u objetos que hay”

15-09-2014- Estudiante de Grado 8°

“Esto es una obra de arte ya que tiene inspiración demasiadas combinaciones, variaciones de cosas y ya que esta difuminado también combinaciones de animales como gatos pata de elefante etc. También tiene algunos signos que simbolizan fuerza y expresión”

29-10-2014- Estudiante de Grado 6°

“En este arte abstracto titulado amarillo-rojo-azul vemos que el autor intenta representar la complejidad de nuestro mundo, que esta compuesto de diferentes elementos que afectan nuestra vida”

11-11-2014- Estudiante de Grado 10°

“En esta obra quiere representar varias cosas como el bien y el mal lo clarito es el bien y lo oscuro es el mal pero desde siertas (sic) perspectivas es como un mundo desconocido que el ser humano tiene miedo a llegar, también representa las banderas de las Metas de los seres humanos”

11-11-2014- Estudiante de Grado 10°

“Esta imagen según mi punto de vista es una obra que representa un mundo geométrico”

11-11-2014- Estudiante de Grado 10°

Sobre la obra: David

“Pues yo creo que esta obra de Arte tiene buena textura, color y imaginación...tiene también una buena pose...A mi no me gusta los pelos que le muestra en su parte intima. Tiene el cuerpo bien echo (sic), y es una buena obra de Arte...Tiene buena combinación de colores”

08-09-2014-Estudiante Grado 7°

“Esta obra de arte se puede significar un hombre que fue herido en batallas a muerte son personas que sobreviven a resistir mucho dolor que han resistido muchos golpes, abuso y maltratos que han dejado a este hombre como una obra de arte, para que muchas personas que cargen (sic) en la conciencia para que esta obra de arte, demuestre que la vida es buena pero vivirla en paz no haciendo la guerra”

08-08-2014-Estudiante Grado 7°

“Interesante obra de arte. Mirando esta fotografía llegué a algunas conclusiones: El rostro de ese muchacho refleja tristeza y rechazo. De una u otra forma me refleja homosexualidad y lastimosamente este hombre recibe un gran rechazo por ello. La falta de un pie me da la impresión de que significa la falta de algo no físico, es decir un complemento, significa tristeza... y julian lo tiene chiquito” (sic)

08-08-2014-Estudiante Grado 8°

“El autor trata de expresar mediante esta obra, el conflicto armado del país. Como las minas antipersona que han cobrado centenares de vidas y la integridad de las personas”

19-08-2014- Estudiante de Grado 11°

“nos quiere mostrar que una persona es bella sin importar lo que le haga falta, una persona es bella por dentro y no por fuera. Tambien representa la guerra en Colombia y que no hay que discriminar a una persona por sus rasgos físicos y sus defectos si no que son mas fuertes que nosotros, que tenemos todo y vivimos quejandonos”(sic).

2.3.3. Iconografiando

Para el caso de la lectura y elaboración de las imágenes, hecha por los estudiantes se tiene en cuenta, las influencias culturales, el contexto y el significado que cada uno de ellos otorga a lo observado, sin embargo resulta oportuno especificar el proceso de razonamiento visual en el que se encuentran los jóvenes escolares, para este fin el aporte que hace (Gennari, 1997) al respecto da cuenta de cómo entre los 12 y 16 años de vida el proceso de expresión icónica que viene desde la infancia alcanza su fin, dándole paso poco a poco a la autonomía visual del adolescente, generando cambios frente a la representación espacial, dado que el joven hace conciencia sobre la tridimensionalidad de los objetos y del mundo. El pensamiento formal aparece sobre la base del razonamiento otorgando de esta forma cualidades más concretas a los textos estéticos, no obstante el mensaje estético se desvaloriza y tiende a desaparecer durante esta etapa evolutiva debido a la influencia continua de los medios de comunicación quienes insistentemente bombardean la cotidianidad con signos que constituyen moda y verdad para los jóvenes.

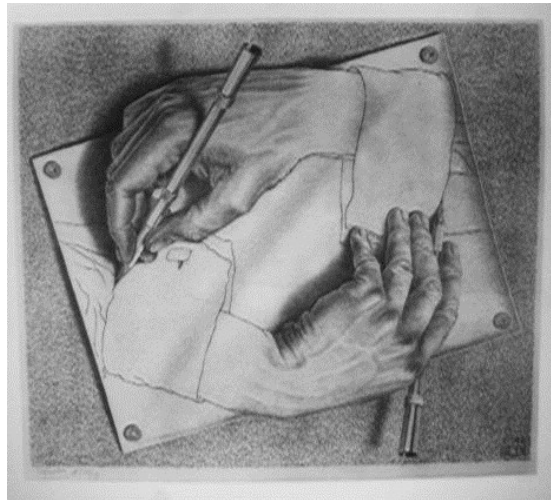
Precisamente las actividades creativas que realizaron los estudiantes se reconocen como producciones emergentes de su contexto cultural específico, lo que permite que cobren sentido y se puedan entender como producciones de la vida cotidiana, cargadas de un fuerte componente estético que es propio de su subjetividad. Las citas que a continuación se exponen, dejan ver la lectura visual espontánea que los estudiantes realizaron de las obras anteriormente descritas, relacionándola con aspectos de la vida, entre ellos valores y sentimientos.

2.3.4. “Una Mirada al Arte”

Maurits Cornelis Escher más conocido por sus iniciales como M.C. Escher, es uno de los más grandes artistas gráficos del siglo XX; sus obras no tenían grandes pretensiones sino que básicamente plasmaba lo que le gustaba, soluciones a problemas, juegos visuales y guiños al espectador. Las obras de Escher como lo refiere (Gennari, 1997) son “significativas para acreditar el valor de una incursión en la ilusión y para restringir los límites entre la imagen y el imaginario” (p.301).

Este es uno de los trabajos (Figura 11) con el que Escher quería mostrar los engaños del dibujo ya que, en este trabajo, cada mano pinta la otra, estando ambas además en un papel clavado con chinchetas que a su vez forma parte de la superficie plana que contiene el conjunto de la obra.

Figura 11. Obra de arte Drawing hands

La autora de la investigación toma esta obra precisamente por lo sugestivo de la imagen, el manejo de la técnica y la forma realista de las manos, elementos que captan la atención del espectador, que para el caso son los jóvenes estudiantes.

“El descubrimiento y la interpretación de los valores “simbólicos” (generalmente desconocidos por el artista mismo y que incluso pueden diferir marcadamente de lo que el artista intentaba expresar conscientemente) es el objeto de lo que llamamos iconografía en un sentido más profundo: de un método de interpretación que aparece como síntesis más que como análisis” (Panofsky, 1998) .

“Esta obra puede que represente como una sociedad crece poco a poco, cada acción genera un cambio, un cambio bueno va generando más cambios, en la pintura las manos que representadas en la imagen se ven una dibujando a otras, ambas manos generando la misma acción, que puede representar, que se puede construir una mejor sociedad si entre nosotros nos ayudamos” (sic)

11-11-2014- Estudiante Grado- 10°

“Yo pienso que esta si es una obra de arte y simboliza (sic) que nos debemos ayudar entre nosotros a construir una acción similar y que si nos ayudamos trabajamos mejor, yo piensó (sic) que esta obra fue creada para colaborar con los demás y que con ayuda se trabaja mucho mejor”

07-09-2014- Estudiante de Grado 7°

“Para mi esta obra representa o significa que es como una forma de ver el mundo, o el como unas personas aprenden de otras, y de como unas personas ven el mundo y tienen distintas formas, distintos pensamientos ante la sociedad en la que hoy vivimos” (sic)

11-11-2014- Estudiante de Grado 10°

“Para mi si es una obra de arte tiende a significar para mí en mi opinión se ve muy real sus colores son iluminados neutros mostraba una capacidad de poder simbolizar lo real de lo imaginario lo superficial de lo único de lo imaginario y de lo que nuestros ojos no alcanzan a ver “

08-08-2014- Estudiante de Grado 8°

“Esta obra el autor nos quiere infundir que nosotros dibujamos o hacemos nuestro propio futuro...y el dibujo nos demuestra gran realismo y un efecto poco visual”

19-08-2014- Estudiante de Grado 8°

Es evidente que las apreciaciones de estos estudiantes dejan ver la relación entre la imagen y las experiencias vividas, aquí cada uno en su pensamiento reflexivo, crítico y autónomo establece un sinnúmero de asociaciones simbólicas con la imagen, lo que les permite representar la realidad con un discurso propio. En este orden de ideas se puede citar a (Woodward, 1997) quien señala que las representaciones son:

“Aquellas prácticas significativas y sistemas simbólicos a través de los cuales se generan significados y nos posicionan como sujetos. Las representaciones producen significados a través de los cuales podemos dar sentido a nuestra experiencia y de quien somos. La representación como proceso cultural establece identidades individuales y colectivas, y los sistemas simbólicos proporcionan posibles respuestas a quiénes somos y quién queremos ser. Los discursos y los sistemas de representación construyen lugares desde los cuales los individuos se pueden posicionar y desde los que pueden hablar” (p.14).

La siguiente pintura (Figura 12) pertenece al pintor de origen ruso, Wassily Kandinsky quien fue uno de los iniciadores del arte abstracto del siglo XX; esta obra fue escogida para el ejercicio de soporte gráfico, por sus características de color y forma que vincula la geometría y el dibujo, elementos que de cierta forma han sido trabajados por los estudiantes en sus producciones artísticas de clase. El acercamiento a la lectura de la misma se dio de manera sosegada, pues no existió ninguna apreciación por parte de la investigadora, que influyera en las apreciaciones de los estudiantes.

Figura 12. Obra de arte Amarillo, Rojo,

De esta forma las citas que a continuación se retoman, tienen por objeto rescatar las narrativas que generan los estudiantes, frente a la imagen haciendo uso de las relaciones simbólicas y de vida cotidiana que cada uno puede construir.

En este sentido (Kandinsky V. , 1996) afirma que: “La forma misma, aun cuando es completamente abstracta y se parece a una forma geométrica, posee su sonido interno, es un ente espiritual con propiedades idénticas” (p. 57).

“creo que el artista intenta expresar sus emociones en esta imagen y hace uso de su arte abstracto para que logren entender sus diversas emociones”(sic)

11-11-2014- Estudiante Grado-8°

“es una obra de arte que espira como la naturaleza (sic) y objetos casuales la obra tiene animales como ratones, gatos etc tiene figuras muy irreconocibles pero si uno se concentra y entiende el arte uno puede ver el arte a su manera... mi opinión es que el arte se ve (sic) en todos lados como en una silla en una familia o Dios...esta obra de arte es como algo ejemplar para ver todo como arte”

11-11-2014- Estudiante Grado- 8°

“el arte abstracto, esa pintura me parece que habla de una imagen de que el mundo es mas de lo que uno ve y puede ser distinto. Puede dar un mensaje hacia la imaginación y no siempre seguir la misma regla ay (sic) que dejar que la imaginación vuele de eso es que nace un gran artista ”

11-11-2014– Estudiante Grado-8°

“Me parece una hermosa obra de Arte me encanta lo exclusivo lo eficaz ya que como el arte expresa todo lo que una persona le puede gustar inspira alegría en esta obra me gustaría llegar a conocer al director de esta obra de teatro tan hermosa. Me da la inspiración para pintar esta es una obra espectacular me encanta en una casa con una pared anaranjada...esta hermosa pintura alegre mi vida.

15-10-2014- Estudiante Grado-8°

“El uso de figuras geométricas es impactante, no es una obra la cual me cause alguna sensación directa... curioso como las figuras juegan en el cerebro haciendo que se localice mucha atención en un punto haciendo ver 2 formas totalmente diferentes. Es impresionante como al girar el cuadro se forman más y más imágenes”

11-11-2014– Estudiante Grado-10°

Aunque los estudiantes no tienen la palabra estética dentro de su léxico, se puede evidenciar en sus apreciaciones, características propias de la imagen al igual que significaciones y sentidos que se relacionan con sus universos simbólicos y que dan cuenta del concepto de estética. Al respecto, (Gennari, 1997) establece que:

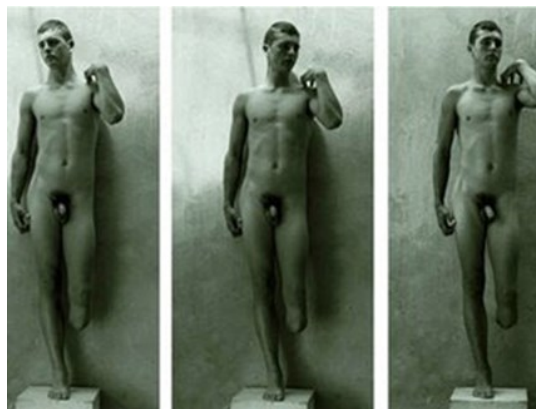
“El evento visual no está sujeto únicamente a una interpretación “neuronal”, sino que la interpretación de la imagen a través de la mirada se ajusta a un sistema de significación extremadamente sofisticado, capaz de destacar y dar sentido al universo textual observado por medio de las descripciones simbólicas” (p.69).

La siguiente obra (Figura 13) fue escogida por varias razones, primero es un instrumento visual desde la fotografía, establecido como obra de arte, sus connotaciones sociales son parte de la realidad a la que se enfrenta nuestro país diariamente y que no es ajena a nuestros estudiantes. Esto hace parte de la cultura visual a la que habitualmente tenemos acceso, solo que no se nos presenta de esta forma estética, sino descarnada y como una noticia más; la obra permitió que los jóvenes estudiantes hicieran una lectura desde su experiencia, desde su capital cultural y humano.

El “David” de Miguel Ángel Rojas (entrevista al autor):

Este es un muchacho campesino de Caldas, blanco de origen europeo casi puro, de esos paisas montañosos que fue carne de cañón porque le tocó ser soldado, un muchacho al que la guerra le voló la pierna, la perdió con una mina que le explotó cerca de Marquetalia. Cuando lo conocimos – digo lo conocimos porque lo encontramos gracias a Juan Gallo–, él todavía tenía la costura y ni siquiera había hecho conciencia de que había perdido un miembro y de que era discapacitado. Eso inspiró El David. Él no tenía cultura, no conocía la obra de Miguel Ángel, cuando yo le dije: “¿Me posa como el David?”, él me respondió: “¿Cuál David?” (López, 2014).

Figura 13. Obra de arte El David

No se puede ser indiferente ante una imagen como esta, que suscita cierta emoción estética en cuanto a la fuerza del mensaje que tiene tras sí. La realidad de esta obra de arte no solo corresponde a su horizonte histórico, forma parte de la memoria histórica de nuestro país, por las características de la misma en cuanto a su connotación ética y política, que como instrumento

visual ubica al espectador en este caso el joven escolar frente a un lenguaje con exceso de sentido permitiendo el “decir” como una manera de ser.

En este orden de ideas se puede citar a (Gennari, 1997) La emoción estética que experimentamos frente a una imagen exige la aportación de un lenguaje coínemico, es decir, de un sistema de afectos. [...] La imagen coínemica es, por tanto, el producto de una experiencia estética y de una experiencia afectiva (p.44).

“Esta obra representa para mi que el autor quería mostrar el cuerpo de un ser humano, la expresión la libertad. Quería representar lo bello del cuerpo humano del que no hay imperfecciones (sic) en una persona si no que hay muchas cosas bellas y que eso quería mostrar de la pintura de “David” sobre lo valioso del ser humano y que hay que cuidar lo más valioso de nosotros que es nuestro cuerpo”

11-11-2014 – Estudiante Grado-10°

“Esta obra representa al hombre en todo su esplendor y en sierta (sic) manera quiere expresar la libertad mostrando a un hombre desnudo, también crea en el publico una incógnita por la posición en la que se encuentra porque es poco varonil”

11-11-2014 Estudiante Grado –10°

“para mi se ve mucha violencia, mutilación, minas antipersona, como reconocer nuestro cuerpo como es cada parte, se ve triste, Amargura”

11-11-2014- Estudiante Grado- 10°

“Creo que el desnudo refleja las virtudes y desvirtudes (sic) del ser humano, muestra al hombre en su verdadera naturaleza. Pienso que el arte “Desnudo” es algo muy diferente a lo común, es un método de expresión con mucho de que hablar”

08-08-2014- Estudiante Grado- 10°

“Esta obra representa al hombre en todo su esplendor y en sierta (sic) manera quiere expresar la libertad mostrando a un hombre desnudo, también crea en el publico una incógnita por la posición en la que se encuentra por que es poco varonil”

08-08-2014- Estudiante Grado- 10°

“Para mi esta pintura es una obra de arte porque nos expresa como se ve el cuerpo del hombre, también nos puede expresar como nos vemos por fuera hay se puede ver el orgullo, la valentía, el honor y la igualdad esto sirve para poder ser humanos y aceptar tal y como es nuestro cuerpo tanto físicamente y psicológicamente”

29-10-2014- Estudiante Grado- 10°

“en mi opinión pienso que miguel Angel rojas expuso esta obra como si alguien osea la estatua estuviera como deprimida o pensativa y al estar desnuda demuestra su intimidad y yo creo que si puede ser una obra de arte porque demuestra expresión, pensamiento, intimidad y pues creo que algo de eso también indica confianza en si mismo como tratar de decir que no tiene miedo de lo que la gente piense sobre el o digan”

15-09-2014-Estudiante Grado-8°

“Esta obra me parece que se destaca en la belleza humana y expresa como la persona no tiene una extremidad inferior la cual me da a interpretar que fue desintegrada por aspectos de guerra. Me interpreta un desequilibrio físico en esa persona a la hora de estar en una sociedad”

19-08-2014-Estudiante Grado-8°

2.3.5. Realidades a través del Arte

Las imágenes de cualquier tipo y condición nos remiten, a otros ámbitos y aluden a otras realidades, a través de sistemas de representación que para el caso de esta investigación, acude al dibujo y a la pintura como herramienta para representar las realidades de los actores del colegio, es decir los jóvenes estudiantes. Quienes con su imaginación plasmaron diversas intenciones tal vez de temas ya tratados, pero con nuevos significados a nivel visual, otorgando relevancia a la forma y el color; al respecto (Arnheim, 1995) nos dice:

“La imaginación dista mucho de ser primordialmente una invención de temas nuevos, ni siquiera una producción de cualquier tipo de forma nueva. Se le puede definir con mayor precisión diciendo que es un hallazgo de una forma nueva para un contenido viejo, o- si se renuncia a la cómoda dicotomía de forma y contenido- de una concepción nueva de un tema viejo”.(p.148).

Las imágenes que a continuación se observan son el resultado de la implementación del taller cartográfico, los autores corresponden a jóvenes estudiantes que distan entre los 13 a 16 años aproximadamente. El espacio de trabajo correspondió al aula de clase, el uso de la técnica está ligado a los materiales que se indicaron con anterioridad y a los cuales los actores de la imagen pueden acceder.

De las Figuras 14 a la 22, los actores de la imagen representan personajes que caracterizan con determinados rasgos y cualidades, asignándoles unos nombres que refieren maneras de ser; se observa claramente que “las imágenes, como los relatos, nos brindan información, Aristóteles sugería que eran necesarias para cualquier proceso de pensamiento” (Manguel, 2002) (p. 21).

En estas manifestaciones sobre formas de ser uno y dos (Figuras 14 y 15), se establece una relación directa con el término personalidad, el cual proviene del griego “prosopón” cuyo significado de “máscara” alude a las máscaras que en el teatro griego se colocaban los actores para interpretar a los personajes de las tragedias. Puede considerarse que lo expresado por los estudiantes responde a esas maneras de ser, de percibir y de relacionarse con los demás; en estas representaciones el sentido de la personalidad se proyecta desde los imaginarios que sobre este concepto los jóvenes tienen y que sin duda están permeados por los diferentes medios de comunicación social.

Figura 14. Representación de Formas de Ser - 1

Título: Él y Ella

Título: La

Título: Así

Título: Él y Ella

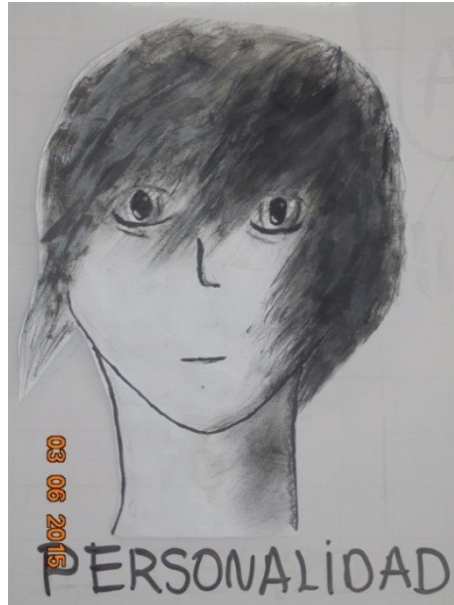

Figura 15. Representación de Formas de Ser - 2

Título: Intriga

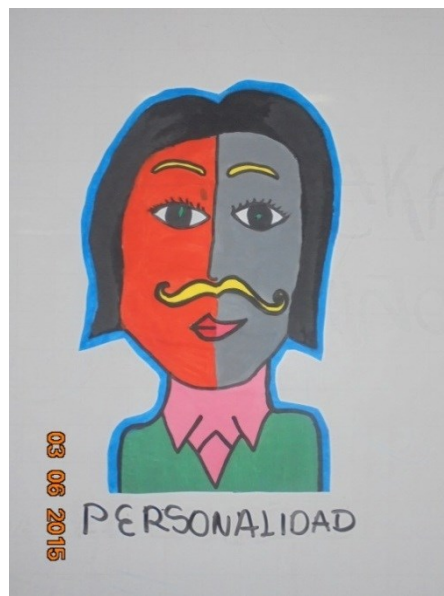
Título:

Título: Loco

Título:

Con relación al manejo del color y de las formas (Figuras 14 y 15), se evidencia una estética propia, en cuanto a la fuerza en el uso cromático y su significado, lo relevante de las formas ya que ninguna es igual a otra, sin embargo las narrativas respecto a estas experiencias artísticas visibilizan estados de ánimo, formas de relacionarse con el otro, recuerdos e imágenes simbólicas desde su cotidianidad. Un ejemplo de ello es la imagen titulada “Loco”, su autor considera que no sabe dibujar y mucho menos pintar, pero que si desea mostrar cómo es que en ocasiones sus pares se refieren a él. Para dar sustento al ejemplo anterior (Castillo B, 2000) refiere que: “El saber cotidiano se entiende como el conjunto de representaciones, imaginarios y certezas que, sin haber pasado, por la comprobación científica, se asumen en los procesos culturales como participes activos en estructuras específicas de práctica social e individual. (p.49).

Tal y como acabamos de ver en el apartado anterior, el concepto de estética que predomina en los jóvenes escolares con relación a las producciones artísticas que para el caso son de su autoría, no es precisamente el de estética como belleza, prevalece otros atributos que obviamente son del gusto de cada uno. Las representaciones de belleza (Figura 16) fueron realizadas por estudiantes de género femenino quienes dedicaron bastante tiempo en definir las características de su personaje.

El trabajo titulado “la belleza interior” pertenece a una joven de aproximadamente 16 años, quien demostró gran sensibilidad en sus apreciaciones y busco que su trabajo tuviera armonía en cuanto a la forma, el color y la expresión, el nombre que le asigno en el momento tiene que ver con el modo como ella define la belleza, entendida desde su subjetividad. Se observa claramente como dice (Hernández, 2000) “Toda interpretación es una representación mediante símbolos de una concepción de algo (p.131).

Figura 16. Representaciones de Belleza

Título: El Hada

Título: Miss

Título: La Mona

Título: La Belleza

Los símbolos visuales utilizados en las representaciones del bien y el mal (Figura 17 y 18), se dan de acuerdo a la construcción social que predomina en los jóvenes escolares, sus representaciones tienen una característica común y es el uso de cuernos y serpientes en sus personajes, prevalecen los colores cálidos y las formas curvas y sinuosas. Respecto al color (Kandinsky V. , 1996) nos dice: “El color tiene una fuerza enorme, pero poco estudiada, que puede influir sobre todo el cuerpo humano, como organismo físico. En general el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma” (p.54).

Figura 17. Representaciones del Bien y el Mal - 1

Título: El diablo Oscuro

Título: La desenmascarada

Título: Muerte

Título: El Maligno

Figura 18. Representaciones del Bien y el Mal - 2

Título: El Mal

Título: Diablillo

Título: El Bien y el Mal

Título: Mala

Si la obra de arte en sí misma, despierta emociones en el individuo, entonces las experiencias representadas por los jóvenes escolares en tanto humanas se convierten en las manifestaciones de sus propias emociones (Figuras 19 y 20), es así como el amor, la furia, el odio, el perdón, el llanto entre otros se materializan a través de las líneas, las formas, y el incesante color. La pintura titulada “silencio” pertenece a un joven escolar que valora muy poco su quehacer artístico, casi siempre manifiesta que no le gusta lo que hace, pero este trabajo supero sus expectativas pues al concluirlo exteriorizó su gusto por lo que logro, generando en el sentimientos de confianza y orgullo. En relación con esto último (Vigotsky, 2006) opina que: “la idea central de la psicología del arte (más bien del arte y la psicología), es el reconocimiento de la superación del material a través de la forma artística, o el ver el arte como una manifestación social del sentimiento”

Figura 19. Representación de las Emociones - 1

Título: Furia Infernal

Título: Tribu

Título: Silencio y Llanto

Figura 20. Representación de las Emociones - 2

Título: Silencio

Título: Emociones

Título: Emociones

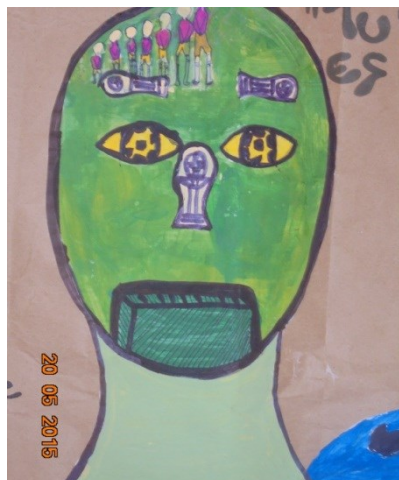
Estas expresiones demuestran libertad en todo sentido de la palabra, los autores de estas imágenes plasmaron con real interés sus imaginarios frente a los gustos que cada uno tiene, se puede observar que estas representaciones pictóricas poseen un símbolo específico, que de igual manera se destacan por el maravilloso contraste de color y diversidad en las formas. En efecto como lo expresa (Gombrich, 1995) “El milagro que realiza la pintura.... [ ] la pintura realista, es precisamente esta reducción sobre una superficie plana de lo que no puede ser traducido a dos dimensiones”. (p.97)

Figura 21. Representación de los Gustos

Título: Lado oscuro de la

Título: Futbol

Título: La Fantasía

Figura 22. Representación de los Gustos - 2

Título: Al Natural

Título: El Arcángel

Título: El Tiempo

3. IMAGEN Y SIGNIFICADO

Hallazgos y Conclusiones

3.1. Papel de la Educación Artística Visual

La Educación, artística visual es el instrumento pertinente de expresión en la medida que propone una dimensión emocional e interior, los elementos de expresión utilizados como la forma y el color proponen un modo de comunicación en el cual, significado y significante se manifiestan como formas de expresión y pretexto, como articulación de los universos oníricos, intrínsecos al ser humano y las realidades que viven los autores de estos trabajos artísticos. Y no sólo se trata de la articulación de esos mundos y sus puentes, sino de la manera libre de percibir y plasmar utilizando el recurso del arte como forma y contenido para decir, dar puntos de vista desde la autonomía, la creación la proyección de la forma.

El papel de la educación artística visual “hoy” exige desde la escuela la integración del contexto exterior con el interior, ya que los intereses y sobretodo visuales de los jóvenes han establecido formas de ser y de pensar muy particulares, que si no se vuelven un recurso de proximidad entre docente y estudiante pasara a ser una clase más sin repercusión alguna en su cotidianidad, limitándose exclusivamente a la manualidad, el trabajo repetitivo y de mostrar, que sin duda no genera ningún tipo de conocimiento pues en la práctica ha carecido de reflexión. Al respecto (Acaso, 2009) refiere que:

Aprender a analizar los mundos visuales que nos rodean, aprender a pararnos a observar, aprender a quitarnos la venda y dejar de estar ciegos, quizá sea la meta más importante de un profesional del siglo XXI, ya que algunos de los estudiantes se convertirán en constructores de productos visuales pero todos, son y serán espectadores (p.117).

Sin duda el compromiso es bastante y requiere de un docente que tome posición de la realidad social y de lo que realmente considera es relevante, sin caer en el facilismo de todo sirve, sino más bien todo es analizable y por ende diverso y más tratándose de la cultura visual.

En el colegio Kimy Pernía la educación artística visual es necesaria, fundamental e inclusiva, de ello dan cuenta los contenidos de los trabajos de campo, que develan un proceso del acontecer humano en la escuela donde los actores se silencian para crear, para expresar y decir de sus múltiples contenidos; es así que detrás de esas formas y figuras coloridas, hay miedos, agresiones, máscaras, reflejos interiores, llantos, dobles identidades e intenciones diversas. Si no se tuviera el arte como herramienta y pretexto difícilmente se darían estas oportunidades de conocer lo que el otro manifiesta, como siente y lo avasallan las realidades y avatares de la vida.

Desde la experiencia como docente de artes plásticas, la autora ha podido constatar que la motivación hacia la creación, el respeto por las propias ideas y la búsqueda de una estética propia en los jóvenes estudiantes son fundamentales en el proceso de elaboración e interpretación de las imágenes, siendo este un camino propicio para iniciarse en la comprensión de la cultura visual de la que hacen parte, en donde la verdad es un tema cuestionable. Así lo devela (Acaso, 2009) cuando manifiesta que:

Teniendo en cuenta que ni siquiera lo que vemos de la realidad es verdad (puesto que nuestro cerebro reelabora lo que ve el ojo y lo que vemos es siempre una construcción cultural), los conceptos representación, hiperrealidad, interpretación nos llevan a un tema clásico: la verdad. ¿Qué es verdadero, qué es falso, quién soy yo, quién eres tú? Adentrándonos en el complejo mundo de la filosofía a través de la imagen, reflexionar sobre qué es el mundo y la vida debe ser uno de los temas centrales que ha de desarrollar en una educación artística emergente (p.116).

3.2. Representación de lo estético

Las representaciones de lo estético distan de significarse como en periodos anteriores y épocas cortesanas y románticas donde lo estético se constituía en un modelo de belleza y suntuosidad que magnificaba de una manera unívoca un sólo patrón de gusto y de concepción de la vida. En la actualidad lo estético aborda otros contextos que no sólo se rigen por el gusto o la belleza retomada del contexto griego o kantiano. De hecho el concepto de estética actual propone más un valor desde el universo cotidiano del ser y su relación marcada y significativa con lo que le sucede y acontece en sus espacio íntimo y vital, en este sentido la estética es más un modo de expresión y por ello cobra aún más valor en la medida en que los autores de obras artísticas se APROPIAN de una forma particular de comunicar; para ello retoman la libertad del arte y en este caso no atienden precisamente a un canon establecido para que se legitimen sus creaciones, sino es la expresión misma contenida en la composiciones las que se vuelven un objeto para la apreciación de lo estético.

Tenemos entonces que deducir que el sujeto en su condición de pensador, creador, ser expresivo, emocional y afectivo es el artífice directo de la expresión de sus sentimientos y para ello se vale de los colores y la formas, pero también debemos referirnos al contexto donde habita, al campus al que se refiere (Bourdieu, 1991) o al mundo atomizado y unidimensional que nos muestra (Marcuse, 1964). En este orden de ideas, la representación de lo estético se edifica de acuerdo al universo de sentido que los autores de obras de arte pretenden manifestar y éstas en sí mismas cobran valor estético, siempre que aluden a episodios significativos pertinentes a la subjetividad y la fuerza colectiva; para este caso no importa si el producto creado es literalmente FEO, este calificativo trasciende otras dimensiones que vinculan las múltiples dificultades del mundo actual, los fallidos intentos, las deconstrucciones, los mundos perdidos y heredados desde la fatalidad, las consecuencias de las guerras, la condición humana vista desde la muerte del ideal.

3.3. Factores externos e internos que determinan lo estético

A partir del reconocimiento las expresiones artísticas visuales de los jóvenes, se establecen como factores externos:

- El aspecto histórico familiar, heredado del árbol genealógico, determinante del avatar con el que el sujeto se instale y actúe en el mundo.
- El contexto histórico social que define el desarrollo humano y la proyección del ser, entendida como las posibilidades que éste tiene para construirse en lo humano, sus condiciones vitales, su relación con los otros y sus proyecciones subjetivas y cómo las promueve en el contexto social en el que habita, también cómo este contexto le permite o no promover su desarrollo.
- Los modelos educativos legitimados para formar las mentes individuales y las muchedumbres; aquí se debe tener en cuenta necesariamente como los modelos formativos han incidido en los maneras de ser, los comportamientos y las construcciones mentales individuales y colectivas.
- Los factores ambientales y su carácter constructivo o tergiversado que le apunta a utilizar los espacios vitales y los escenarios naturales para uso desmedido y explotado donde los actores abarcan la posesión y explotan los recursos para transformarlos y lucrarse de ellos descuidando alternativas coherentes y acorde a la dimensión del pensamiento y del ser humano.

A sí mismo, como factores internos en dicho proceso de construcción de estética en los jóvenes estudiantes, se establecen los siguientes:

- La manera de ser y de sentirse en el mundo, le posibilita al joven estudiante “decir” con determinado lenguaje su punto de vista sobre lo estético, atravesando por la autoestima como regulador de sus pensamientos en muchas ocasiones.
- El universo subjetivo, entendido como la dinámica de posibilitarse de una forma autónoma y libre espacios de creación y dimensión expresiva, sea ésta cual fuere. Implica dinámicas de conciencia, observación, análisis del mundo donde se habita, cómo este mundo rige los modelos y al mismo tiempo se vuelve un elemento de tensión.
- La individualidad, manifestada en la autonomía y la libertad para presentarse como ser íntegro y capaz de sostener su condición de ser pensante y activo en el análisis y las acciones que impliquen la complejidad, la reflexión y la conciencia.
- La Voluntad de hacer: la apropiación de una dinámica de acción que promueva las ideas, las planificaciones y los procesos y que den lugar a la hechura de productos de orden expresivo y emocional. En este contexto los trabajos de los estudiantes proponen actos expresivos en las relaciones con el color, la forma, el significante y el significado.

Antes de pensar que se halló todo lo propuesto, que se cerró un ciclo y ya, es un deber renovar el pensamiento frente a lo que se denomina la educación artística visual, dado que en la era de la hiperrealidad se hace necesario que tanto los docentes como los estudiantes aprendamos a apreciar la doble codificación, que tanto lo feo como lo bello, sean recursos de reflexión y de interpretación, esas miradas consientes aportaran al cambio que requiere la educación, influyendo obviamente en las maneras de ver el mundo y de representarlo.

Por último es importante resaltar la importancia que tiene la presente investigación para el campo de la Educación Artística, ya que permite visibilizar el concepto que subyace a los jóvenes escolares y que está anclado a sus representaciones visuales gracias a esa estrecha relación entre su mundo y el contexto escolar.

Esta investigación abre la posibilidad de ahondar en el campo de las representaciones sociales, en el contexto de lo cotidiano en la escuela marginal, se presenta como un abre bocas para comenzar a gestar una construcción sobre lo imaginario a partir de la educación artística en dicho contexto.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: CATARATA.
- Acha, J. (2001). *Educación Artística Escolar y Profesional*. México: Trillas.
- Adolfo, V. S. (1999). *Convite á estética*. Rio de Janeiro: Record.
- Arnheim, R. (1995). *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*. Madrid: Editorial Alianza.
- Bogotá, Secretaria de Educación de. (2011). *Experiencias Artísticas que transforman contextos*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Bourdieu, P. (1991). *El sentido práctico*. Madrid: Taurus.
- Camps, V. (2008). *Creer en la Educación: La asignatura pendiente*. Barcelona: Península.
- Castillo B, S. C. (2000). *Propuesta de creación de un programa en educación básica con énfasis en educación artística*. Bogotá: Policromía Digital.
- Dewey, J. (1934). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Dondis, A. (1973). *La Sintáxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Efland, A. D. (2004). *Arte y Cognición: La integración de las artes visuales en el currículum*. Barcelona: Octaedro EUB.
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós.
- Gadamer, H. G. (1967). *Estética y Hermeneútica*. Madrid: Tecnós.
- Geertz, C. (1987). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Gennari, M. (1997). *La educación estética. Arte y Literatura*. Barcelona: Paidós.
- Gombrich, E. H. (1995). *La historia del Arte*. México: Diana.

- Gómez Rodríguez Gregorio, G. F. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: ALJIBE.
- Gonzalez Rey, F. (Noviembre de 2008). Psicología y Arte: Razones teóricas y epistemológicas de un desencuentro. Tesis psicológica. p.140-159.
- Gonzalez, J. (1989). Iconografía e iconología como métodos de la Historia del Arte. *Cuadernos de arte e iconografía* 2 (3), 11-26.
- Gubert, R. (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.
- Hall, S. (1997). *Representaciones Culturales y prácticas significantes*. Londres: Jessica Evans.
- Hernández, F. (2000). *Educación y Cultura visual*. España: Octaedro.
- Hernández, Sampieri R., Fernández Collado C. & Baptista Lucio P. (1999). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Ediciones Aljibe.
- Jiménez, L. A. (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. España: Fundación santillana.
- Jodelet D. (1986) "La representación social: Fenómenos, conceptos y teoría". En: Moscovici S. "Psicología Social II" Ediciones Paidós, Barcelona, España. 469-494
- Kandinsky, V. (1996). *De lo Espiritual en el arte. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*. España: Paidós.
- Kandinsky, V. (1997). *Sobre lo espiritual en el arte*. Buenos Aires: NEED.
- López, A. (28 de Julio de 2014). *El Rojas de Miguel Ángel*. Recuperado el 10 de Marzo de 2015, de El Tiempo: [http://www.eltiempo.com bocas/miguel-ngel-rojas-en-entrevista-con-revista-bocas/14315536](http://www.eltiempo.com/bocas/miguel-ngel-rojas-en-entrevista-con-revista-bocas/14315536)
- Lowenfeld, V. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz S.A.
- Mandoki, K. (2008). *Prosaica uno. Estética cotidiana y juegos de la cultura*. México: Siglo XXI.
- Manguel, A. (2002). *Leer imágenes. Una historia privada del arte*. España: Alianza.
- Marcuse, H. (1964). *El hombre unidimensional*. Francia: Ariel.

- Ministerio de Educación Nacional [MEN] . (2010). Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media. *Revista Colección Revolución Educativa No. 16.*, p. 13, Bogotá.
- Moscovici, S. (1979). *El Psicoanálisis su Imagen y su Público*. Argentina: Huemul S.A.
- Novak, J. & Gowin, D. (1998). *Aprendiendo a Aprender*. Barcelona: Martínez Roca.
- Panofsky, E. (1998). *El Significado en las Artes Visuales*. Madrid: Alianza.
- Read, H. (1943). *Educación por el Arte*. Ibérica: Paidós.
- S, H., Fernández, C., & L., B. (2006). *Metodología de la Investigación*. México: Mc. Graw Hill.
- Vigotsky, L. (2006). *Psicología del arte*. Buenos Aires: Paidós.
- Vygotsky, L. (1986). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal.
- Woodward, K. (1997). *Identity and difference*. London: Sage Publications.