

Cartilla

Textos Sin Autor

proyecto de construcción de textos
e ilustración artística

William Solarte Salas
José Ignacio Malagón

La creación artística como estrategia
didáctica para la generación de
competencias lectoras y escritoras.

Bogotá, Mayo de 2018

Ficha bibliográfica

Autores: **William Homero Solarte Salas y José Ignacio De Jesús Malagón**

Título: Cartilla “Textos sin Autor”

Proyecto de Aula: La creación artística como estrategia pedagógica para la generación de competencias lectoras y escritoras

Diseñador gráfico: Camilo Solarte Bastidas.

Fecha de elaboración y primera edición personal: **2017**

Ciudad: **Bogotá D.C., Colombia**

Contactos: wiaart58@hotmail.com, jmalagon80@hotmail.com

Palabras clave

Competencias lectoras y escritoras, Creación artística, Interpretación textual, Interpretación vocal, Construcción textual, Lectura de imagen.

PRESENTACIÓN

La cartilla “Textos sin Autor”, constituye una estrategia didáctica producto de una experiencia de aula denominada “La creación artística como estrategia didáctica para la generación de competencias lectoras y escritoras”.

El concepto de “TEXTOS SIN AUTOR”, surge dado que las creaciones artísticas generadas en el aula, son el resultado del trabajo grupal o colaborativo de formación artística y de construcción de textos, los cuales corresponden a un proceso de conjugación de ideas, a la implementación lúdica del desarrollo de pensamiento y de comprensión lectora. La ilación es el eje transversal de la construcción del texto colectivo y por consiguiente es propiedad de todos los niños y niñas de la clase.

Ellos (as) siendo conscientes de esta situación lo celebran como un logro grupal al cual han aportado de una u otra manera su talento individual, lo cual eleva su autoestima como creadores aportantes de la obra. Desde esta perspectiva, se comprende la razón del título de esta cartilla y se puede inferir además el efecto formativo en los niños en cuanto a la valoración o apreciación del aporte de los otros y en relación con el desarrollo de una responsabilidad comprometida honestamente con el esfuerzo grupal, desde un despliegue asertivo y creativo del talento individual.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	1
2. JUSTIFICACIÓN.....	2
3. OBJETIVOS	2
4. MARCO TEÓRICO.....	4
4. 1. Competencias lectoras y escritoras.....	4
4. 2. Semiótica de la expresión artística en los niños y niñas.....	5
4. 3. Aprender a leer y a escribir en el Siglo XXI	7
4. 4. Características de los niños y niñas en el nivel de Educación Básica	8
4. 5. La creación artística como estrategia didáctica para la generación de competencias lectoras y escritoras.....	9
4. 6. La educación artística, la creación artística y los procesos de aprendizaje	11
4.6.1. Sobre el uso de estímulo sonoro rítmico.	11
4.6.2. Sobre el uso de estímulo pictórico en el aprendizaje	12
4.6.3. Sobre el proceso de ilustración	13
4.6.4. Sobre el uso de herramientas de atención para trabajo individual y colectivo relacionado con la comprensión lecto-escritora.....	15
4.6.5. Sobre el poder motivador de las estructuras poéticas	15
4.6.6. Sobre el incentivo a la creatividad con música alegre o positiva.....	16
4.6.7. Sobre la conveniencia de apoyar el aprendizaje en juegos de fantasía.....	16
4.6.8. Sobre el mejoramiento de habilidades motrices al utilizar música en el aprendizaje.....	16
4.6.9. Factores asociados al aprendizaje a partir de la Creación artística	17
5. PROCESO METODOLÓGICO. CICLOS DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS Y ESCRITORAS.....	19
5. 1. CICLO I “TRANSCRIPCIÓN-COMPOSICIÓN INICIAL”	19
5.1.1. Fase I.....	20
5.1.2. Fase II.....	21
5. 2. CICLO II: COMPOSICIÓN-RECONTEXTUALIZACIÓN (RIMAS, VERSOS)	29
5. 3. CICLO III: CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN.....	33
5. 4. CICLO IV: EXPRESIÓN CORPORAL	36

5.4.1. GARABATEO RÍTMICO	36
5.4.2. DESARROLLO DE TEXTO A PARTIR DE COMPOSICIÓN PICTÓRICA.	37
5.4.3. EL PROCESO DE GARABATEO A PARTIR DE LA MÚSICA	38
5.4.4. CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN CORPORAL.....	39
5.4.5. LÍNEA DE EXPRESIÓN	40
5.4.6. PASO A PASO DE ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.....	40
5.4.7. PASO A PASO DEL PROCESO DE ILUSTRACIÓN.....	41
6. CONCLUSIONES	43
7. RECOMENDACIONES	44
8. MUESTRAS DE ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA APOYADA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN -TIC-	45
8. 1. Ilustración para el video “Desapareciendo a la bruja”	45
8. 2. Ilustración para la canción “Los niños le cantan a la paz”	47
8. 3. Ilustración para el video “Estrella Villancico”	48
8. 4. Ilustración para el “rap” de “El Jinete Fantasma”	48
8. 5. Ilustración artística para El Grillo y Yo.....	50
8. 6. Ilustración artística para Metamorfosis	51
8. 7. Ilustración artística para Mariposas	54
8. 8. Ilustración artística para Una Mirada	55
9. BIBLIOGRAFÍA / INFOGRAFÍA.....	57

1. INTRODUCCIÓN

La cartilla es un documento didáctico que surge de un proyecto de aula el que se siguen los planteamientos y directrices que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha venido estableciendo para la Educación Artística, en la cual se contempla la educación musical, las artes visuales, el teatro y la danza y adicionalmente se consideran las competencias específicas en las artes: Sensibilidad, Apreciación estética y Comunicación. El proyecto de aula incluye así mismo los tres procesos: recepción, creación y socialización que se contemplan en las “Orientaciones Pedagógicas para el Área de Artística”. Es desde esta base epistemológica y legal que se legitima pedagógica y didácticamente la presente propuesta que articula la formación artística con el desarrollo de competencias lectoras y escritoras.

2. JUSTIFICACIÓN

Escribir y leer constituyen actividades intelectuales complejas que requieren del desarrollo de procesos cognitivos y creativos para desarrollar con éxito, la construcción, codificación y elaboración de mensajes con significado que permiten la comunicación de ideas en distintos contextos.

Es un reto para educación actual, específicamente en la educación básica, generar ambientes de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de procesos comunicativos como la lectura, la escritura, el habla, la ilustración de las ideas mediante el dibujo, la música, el teatro que constituyen en conjunto competencias para la lectura y la escritura, llevando consigo el fomento de la creatividad, la fantasía propia de los niños y niñas y en últimas el gusto por escribir autónomamente y leer a partir de sus intereses.

En el presente proyecto de aula, se llega a la producción de obras escritas en conjunto que potencialmente son canciones, cuentos, poemas a través de la creación artística como estrategia lúdica. Por ello, constituye una herramienta que es punto de referencia para orientar las didácticas educativas que pretendan potenciar los procesos escritores y lectores.

3. OBJETIVOS

Dar a conocer una propuesta didáctica innovadora para la generación de competencias lectoras y escritoras a partir de distintas modalidades de la creación artística, en niños y niñas de educación básica.

Específicos:

- Generar en el aula actividades artísticas para desarrollar competencias comunicativas básicas como leer, escribir, escuchar y hablar.

- Estimular la creatividad de los niños y niñas a través de elementos de la música, la creación pictórica, la ilustración y la escritura.
- Diseñar actividades que potencialicen la producción artística individual y colectiva de los niños y niñas a partir de su capacidad inventiva.

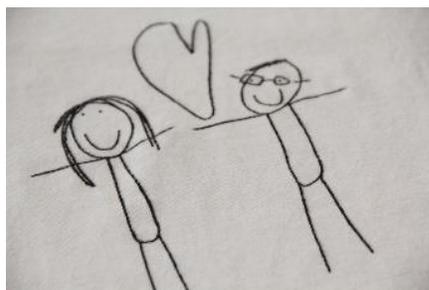
Está dirigida a la comunidad de docentes de primaria, docentes con formación artística, docentes de las áreas de español y literatura y en general a los profesores que están interesados en generar en el aula estrategias lúdicas y demás personas que en distintos contextos estén interesadas en desarrollar competencias para la lectura y la escritura en los primeros años de escolaridad.

De manera pragmática se expone lo esencial de los procesos desarrollado en el aula para dar respuestas de tipo metodológico a las siguientes preguntas de carácter pedagógico - didáctico:

- ✚ **¿Cómo generar en los niños y niñas la motivación para leer y escribir a partir de sus creaciones artísticas?**

- ✚ **¿Cómo potenciar la creación artística, los procesos comunicativos y expresivos a través de elementos de la música, la creación pictórica, la ilustración y la escritura?**

- ✚ **¿Cómo hacer para que los niños y las niñas se expresen con los lenguajes del arte sin restringirse por la disparidad de sus talentos?**

4. MARCO TEÓRICO

4. 1. Competencias lectoras y escritoras

La competencia lecto-escritora, esto es, la capacidad para ejercer con eficacia los procesos de lectura y escritura o, de forma más sencilla, la capacidad para identificar, entender, interpretar y construir enunciados o textos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entidad responsable de los Informes PISA, la competencia lectora es “La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009).

Visto en el contexto de los niños y niñas de los niveles de educación básica primaria, este concepto está en directa relación con la capacidad de elaborar significados a partir de la interacción con la diversidad de textos que se le presente en el marco de una clase, cuya elaboración depende de sus ideas previas.

De acuerdo a como lo afirma Gonzáles, Carlos (2013), la competencia escritora hace referencia a la capacidad de construir un texto coherente, adecuado y cohesionado, de acuerdo con la intención, la situación y la función comunicativa subyacentes. Y en esta competencia se incluyen procesos, habilidades esenciales como escribir para verbalizar, visualizar, aprender, descubrir, transmitir y

comprender, y para comunicarse en redes de solidaridad, y también incluye la habilidad que tienen las personas para enriquecerse entre textos y otras personas. Aspecto relevante y de implicaciones pedagógicas y didácticas primordiales para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En la Ley 115 de 1994, se establece entre los objetivos de la Educación Básica Primaria: Literales c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; y d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; bajo estas premisas, una propuesta didáctica que busque el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en los niños y niñas, debe conjugar estos aspectos en la generación de ambientes de aprendizaje que impulsen a leer y a escribir a partir de:

- La reconstrucción de significados en relación con las propias experiencias (Interpretar y contextualizar)
- El reconocimiento de características y discriminación de otras (Describir).
- El despliegue de propuestas de diversas formas de apreciar el mundo (Crear y Recontextualizar)
- El disfrute de diversas situaciones de lectura (Apreciación)
- La escritura de textos con sentido
- La motivación al ejercicio escritural como medio de expresión de emociones, sentimientos y pensamientos.
- La identificación de intereses propios de los infantes.

4. 2. Semiótica de la expresión artística en los niños y niñas

La interacción con los niños y niñas del nivel de la básica primaria permite afirmar que todos los aprendizajes están mediados por el acercamiento a la realidad, por el nivel de satisfacción de sus expectativas e intereses. Despertar el interés e intención de los infantes en el aprendizaje en los primeros años es incentivar el gusto por la expresión a través del dibujo, de la lectura y de la escritura y demás formas de comunicar sus emociones y sentimientos.

Así mismo, en edades tempranas surge de manera natural el interés por las producciones escritas, gráficas y orales de sus pares, en la medida que se reconozcan como medios de reconocimiento de los pensamientos de los otros acerca de un mismo tema en común, dándole así una intención a los procesos comunicativos.

En forma espontánea, los niños y niñas expresan a través de las distintas manifestaciones artísticas lo que conocen, lo que han interpretado a partir de sus experiencias, las cuales están mediadas por sus características personales, se constituyen en medios de comunicación, son discursos posibles de interpretar.

Si se toma como ejemplo, el valor de la expresión a través del dibujo, se puede mencionar que para Moreno (2002) “acercarse al dibujo de los niños implica ponerse en contacto con una de las fuentes más puras, espontáneas y candorosamente sinceras de la expresión plástica. La esencia del dibujo yace en la conciencia de que es sólo un instrumento y se utiliza para comunicarse con uno mismo y con los demás. Todo dibujo representa una abstracción. El dibujo es un lenguaje en tanto que maneja aquello que se percibe como real, no la realidad misma.”¹

Análogamente, en la edad infantil, las demás creaciones artísticas juegan un papel relevante en la educación, dado que estimulan el aprendizaje, porque involucra el desarrollo de la percepción, motricidad y la capacidad interpretativa de su contexto, aumentando el sentido al aprendizaje. Las actividades artísticas generan oportunidades de manifestar la propia creatividad y consecuentemente, la seguridad en sí mismo en todas sus dimensiones personales, incluyendo la actividad intelectual en las demás áreas del conocimiento.

De igual manera, potencia el desarrollo social, pues aumenta la capacidad de apreciación estética de actividades artísticas desarrolladas en grupo, porque los hace conscientes de su pertenencia y aporte al trabajo del colectivo. Una de las áreas a las que contribuye la actividad artística es el desarrollo del lenguaje porque aumenta su bagaje, vocabulario y herramientas expresivas. ´

¹ Citado en Semiótica del dibujo infantil: una aproximación latinoamericana sobre la influencia de la televisión en los niños: casos de estudios en ciudades de Chile, El Salvador y México Yáñez, J. César. P. 154. 2008.

En esta línea de ideas cuando se solicita a los niños y niñas que expresen en forma escrita sus emociones, sentimientos e interpretaciones generadas a partir de una creación artística el aprendizaje de la lectura y la escritura toma un matiz significativo, divertido y creativo. Se constituyen en procesos cognitivos dinámicos y motivantes que están claramente relacionados el sentido personal y colectivo.

4. 3. Aprender a leer y a escribir en el Siglo XXI

Los medios, los formatos y la accesibilidad para la lectura y la información en la actualidad ha variado en relación con los siglos anteriores. En el siglo XIX el medio por excelencia era el libro en formato de papel y estaban al alcance principalmente de los grupos selectos de intelectuales que pertenecían a las clases altas y pudientes. En el siglo XX, y manteniendo los medios antes mencionados, se agregaron las tiras cómicas, los periódicos y las revistas, abriendo paso a la democratización de la información de tipo científica y cultural. Adicionalmente, los medios audiovisuales, principalmente el televisivo se constituyó en una fuente importante de información a la cual pudo acceder cualquier persona.

En el siglo XXI, a partir de las nuevas tecnologías de la información y la Comunicación, se han incrementado sustancialmente los medios y formatos, de tal forma que en la actualidad los niños, niñas y jóvenes tienen acceso adicionalmente a los ya existentes a medios digitales, sitios webs, blogs, redes sociales (Tweets, WhatsApp, Chats, ...) y pueden llegar a estos medios desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Es así, como se constituye en un reto para los y las docentes de la actualidad, proporcionar los ambientes de aprendizaje propicios para desarrollar las competencias que le permitan a las nuevas generaciones interpretar la información adecuadamente, para que ésta procure aprendizaje y se transforme en conocimiento. Es por ello, que en esta generación se deben potenciar y motivar en el aula las habilidades para leer y para escribir. “El niño deberá desarrollar sus capacidades lectoras a lo largo de toda la vida, y nunca acabará de aprender. Hay que despejar el camino para que su relación con la lectura, con la letra impresa, sea placentera, agradable al menos, para que pueda por sí solo darse cuenta de que el abecedario será parte integrante y fundamental en su vida y de que de su relación con él dependerá su futuro.” Linares (2009).

En este sentido, es fundamental desarrollar al máximo en el aula su creatividad a partir de estrategias en donde puedan crear sus propios textos, recrear los de otros, representarlos, graficarlos, dibujarlos; disfrutarlos tarareándolos, cantándolos, recitándolos. De tal forma, que la motivación para leer y escribir

textos en papel sea compartida y potenciada con el uso de los medios que ofrece Internet y las redes sociales, los cuales lejos, de considerarlos una amenaza se deben integrar y combinar en el aula.

Es así como en la presente experiencia de aula, los y las niñas han visto sus creaciones artísticas colectivas transformadas en productos tecnológicos como grabaciones en CDS.

4. 4. Características de los niños y niñas en el nivel de Educación Básica

Es importante establecer que las etapas cronológicas en que se encuentran los estudiantes con los cuales se pueden desarrollar los contenidos de la Cartilla, son niños y niñas de 6 a 11/12 años.

Según lo planteado en el documento “Características generales del alumnado de primaria”, los niños y niñas de los 6 a 12 años de edad (Grados primero a quinto/sexta en promedio) en su mayoría han superado el período egocéntrico y se manifiesta una madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más abstracto.

A partir de los postulados piagetianos, los niños y niñas se encuentran en el período denominado de “Operaciones Concretas”, no obstante, las operaciones-actividades de la mente pueden desarrollarse superando la percepción inmediata y supone la capacidad de hacer ordenaciones en el tiempo proyectivo y retrospectivo y juegos con el espacio.

De igual forma se identifican avances en la capacidad metacognitiva, -el conocimiento sobre el propio conocimiento- logrando procesos de autodirección en la dimensión cognitiva, lo que facilita en el aula procesos de autoevaluación y autorregulación.

Los niños y niñas al llegar a la educación básica primaria poseen un desarrollo lingüístico que está estrechamente relacionado con los aspectos afectivos y la interacción con los demás. Se caracterizan por tener un avance en el dominio de las estructuras sintácticas, de los fonemas de la lengua materna y un nivel de léxico aceptable para desempeñarse en el contexto cotidiano.

En esta etapa se consolida su identidad, hay conciencia de sus capacidades y limitaciones, aparece paulatinamente la percepción de su situación en el mundo social, lo cual lo capacita para comprender y

aceptar normas y acuerdos sociales generando un comportamiento cooperativo. Se puede contar con el desarrollo de actitudes y comportamientos de participación, respeto recíproco y tolerancia.

4. 5. La creación artística como estrategia didáctica para la generación de competencias lectoras y escritoras

Para alcanzar el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras en los niños y las niñas, se requiere desarrollar al interior del aula estrategias que motiven el gusto por la lectura y la escritura, máxime en los grados iniciales de escolaridad.

La lectura es la habilidad que les permite a los niños y niñas adquirir un vocabulario con sentido y ésta se constituye en el camino de motivación hacia un aprendizaje independiente.

Se evidencia en el contexto escolar y en los ciclos (1 y 2) que algunos niños y niñas van evidenciando problemas para el desarrollo de la competencia lectoras y escritoras, dificultades que deben ser abordadas por los docentes, de tal forma que se solucionen las dificultades y no se conviertan en una limitante para el aprendizaje en los siguientes ciclos educativos. En este sentido, se justifica el diseño de estrategias educativas eficaces para iniciar a los niños y niñas en el gusto por la lectura y la escritura y en el desarrollo de las competencias propias para estas habilidades.

La creación artística a partir de los lenguajes del arte como la música, aporta a desarrollar conciencia sobre la estructura de las palabras, de las frases y de las oraciones potenciando de esta forma el aprendizaje de la lectura y la escritura en el marco de la producción de distintos textos. Por ello, como lo plantea Gómez (2008), “Un requisito indispensable para aprender a leer es que los niños tengan conciencia de la estructura sonora del lenguaje hablado; a este conjunto de habilidades se le denomina conciencia fonológica, que incluye la manipulación de sonidos de manera auditiva y oral. Esta conciencia se nota cuando los niños muestran apreciación por las rimas y las aliteraciones”. (Gómez, 2008).

La reiteración de estructuras consecutivas, en este caso de sonidos como sílabas o palabras construidas por los niños y niñas, y de otras no construidas por ellos y ellas pero que van adquiriendo sentido a través de la creación de versos, frases, oraciones, canciones. Menciona Gómez, a partir de otros autores que “el déficit en la conciencia fonológica es una de las principales causas de los problemas de lectura”

Se parte de la premisa de que las habilidades fonológicas constituyen elementos fundamentales para el desarrollo del proceso lector y escritor y para ello se debe garantizar la conciencia fonológica, la cual se define como la “habilidad de percibir y manipular piezas sonoras del sistema de sonidos de una lengua, o sea las unidades que llamamos fonológicas, como la palabra, la sílaba, el fonema, entre otros. Uno de los primeros signos que aparecen sobre la sensibilidad para la estructura fonológica de las palabras es la habilidad para hacer rimas”.

Como elemento prático de esta propuesta, se considera la comprensión como otro aspecto fundamental para el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras, la cual se desarrolla, se propicia y se potencia en los niños de educación básica primaria a través de expresiones artísticas como el dibujo, la danza, la pintura, el diseño y la apreciación artística.

Para desarrollar las competencias escritoras los niños y niñas se parte del reconocimiento de que hay una conexión entre el dibujo como expresión no oral- “escrita” y su posterior expresión como lo es la escritura. A partir de las investigaciones de Ana Teberosky se afirma que la escritura en los niños constituye un sistema de representación del lenguaje que incluye el aprendizaje de códigos como letras y números, la asimilación de información y conocimientos sobre los textos. En este sentido, la conexión entre los dibujos propios como medio de expresión y de interpretación de otros; la interpretación sonora de sílabas y palabras, frases y oraciones y su traducción/transcripción en elementos escritos constituyen experiencias de organización de elementos gráficos implicados en la potenciación del ejercicio escritural.

El trabajar con sílabas y luego pasar a palabras con sentido tiene un significado potencial para el ejercicio escritural. Según la mencionada autora “La utilización de la segmentación silábica como procedimiento para escribir indica un avance en el sentido de la comprensión de la estructura del sistema desde un etapa de escritura pre-silábica hacia una escritura silábica. En efecto, toda notación gráfica es una representación externa que está “en el lugar de” otra cosa, que re-presenta (y no sólo presenta) alguna idea, imagen o representación interna. La escritura es un sistema gráfico que está “en el lugar del” lenguaje, de las unidades sonoras mínimas del lenguaje.”

Complementariamente en la presente propuesta didáctica y se considera como base del trabajo la perspectiva John Lancaster, en la que se afirma que el trabajo artístico es el medio propicio para promover en los niños y niñas la inventiva y la confianza en su creatividad. Asimismo, se incrementa sus capacidades estéticas, éstas fundamentales para el aprendizaje de la “gramática visual” o conocimiento de los elementos del arte, como otro ámbito de la lectura del mundo. En el mismo sentido afirma “Las

artes visuales, así como la música, la danza y el teatro benefician el espíritu y los niños tienen la fortuna de poder llegar hasta la esencia del arte en sus humildes aulas. (Lancaster 1990)

Y en la visión formativa de que la escuela debe ser el espacio para el desarrollo de las potencialidades, de los talentos, de las aptitudes se justifica la generación de estrategias lúdicas que posibiliten el aprendizaje significativo el cual solo es posible cuando hay una participación activa y motivada. Por ello, en el trabajo en la clase de música se parte del principio epistemológico de que la creación artística es una herramienta lúdica para el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras de los niños y niñas.

4. 6. La educación artística, la creación artística y los procesos de aprendizaje

4.6.1. Sobre el uso de estímulo sonoro rítmico.

Al integrar los lenguajes del arte, uno de los elementos de gran impacto durante el aprendizaje, es la música como estímulo sonoro. A partir de la revisión del estado del arte sobre el uso de la música como marco rítmico y emocional para facilitar diversidad de objetivos de aprendizaje escolar, realizado por la organización Arts Education Partnership –AEP- (2011), se sintetiza a continuación la amplia gama de beneficios pedagógicos que se puede conseguir a través de experiencias grupales con la música.

- ✚ La música optimiza la capacidad de aprendizaje porque facilita el desarrollo de motricidad fina, incrementa la memoria de trabajo y cultiva mejores habilidades de pensamiento.
- ✚ La interacción musical facilita el logro académico porque mejora la recuperación y la retención de informaciones verbales y fortalece las habilidades de lectoescritura, según las investigaciones de Ho et al (1998 y 2003) y de Baker (2011) y Catterall (1998).
- ✚ La música ayuda a desarrollar capacidades creativas para el éxito a lo largo de la vida, porque facilita la atención concentrada del estudiante, fortalece la persistencia para superar niveles de aprendizaje, induce mejores hábitos de estudio e incrementa la autoestima.

Adicionalmente, Rauscher (2000) descubrió que los niños con capacidad de apreciación musical son superiores en las habilidades de razonamiento abstracto y en la aplicación del conocimiento para visualizar mejores soluciones ante problemas de aprendizaje.

Finalmente, el grupo de College Board (2010), descubrió que los estudiantes familiarizados con el uso de estímulo musical obtienen en promedio mejores notas en las áreas de matemáticas y de aprendizaje de un segundo idioma.

Una conclusión de estos hallazgos de investigación pedagógica es que la música puede ser utilizada como una herramienta de apoyo transversal para los aprendizajes de diversas áreas académicas en los colegios. Por su parte, Rodríguez (2012) explicó el mejoramiento cognitivo de los niños con frecuente interacción musical, por la formación de conexiones alternativas en el cerebro, efecto que en el futuro ayuda a contener las pérdidas cognitivas por envejecimiento. Señaló además que según investigaciones de la Universidad de Northwestern, el estímulo musical genera conexiones neuronales que mejoran las capacidades de comunicación y una mejor capacidad de comprensión lectoescritora. Esto explicaría el logro de aprendizaje cooperativo apoyado en rondas.

4.6.2. Sobre el uso de estímulo pictórico en el aprendizaje

Montse Arboix (2016) explica las ventajas pedagógicas de utilizar el dibujo y la pintura como parte de una formación integral en arte y en formación general de los estudiantes, desde los siguientes aspectos:

- ✚ El dibujo y la pintura son una herramienta de autoexpresión que en los niños facilita relajarse y dejar fluir la creatividad. La forma de los trazos permite develar si el niño está estresado. La tendencia monocromática en el coloreado de los dibujos es síntoma de estados depresivos.
- ✚ El dibujo con movimiento rítmico ayuda a desconectarse de pensamientos intrusivos o estresantes y permite focalizar y concentrarse. Además, aporta bienestar durante la actividad y al finalizarla.
- ✚ Pintar favorece el autoconocimiento mediante estados de alta concentración que abren la mente y fomentan la creatividad.
- ✚ El doodling o garabateo provoca efectos cognitivos de autoexpresión creadora y agudeza motora, así como efectos emocionales relajados de conciencia interna y sobre sus acciones.
- ✚ Pintar mejora en los niños la percepción espacial y el descubrimiento de distintas texturas y colores, con lo cual resulta más divertido el aprendizaje y se fortalece la autoestima.
- ✚ Pintar ayuda a justipreciar el esfuerzo y el trabajo propio y de los demás.

Sobre el garabateo y el uso de esquemas o esbozos, Agarwal (2012) describe como esta actividad ayuda al cerebro a generar nuevas conexiones, ampliar y focalizar mejor su visión de trabajo, y facilitan pensar, explorar, recordar, reflexionar, experimentar y coleccionar sus pensamientos creativos.

Las teorías científicas modernas, basadas en investigación de factores coadyuvantes al aprendizaje, indican que el aprendizaje de la ilustración gráfica se mejora significativamente cuando:

- ✚ Se logra “poner en línea” colaborativa a los niños mediante la motivación soportada en la intercalación de ritmos musicales alegres durante los procesos pictóricos y textuales colaborativos.
- ✚ Se promueve la fantasía infantil y la creatividad para conectar textos e imagen.
- ✚ Se convierte el aprendizaje en un escalamiento de comprensión lectoescritora tanto de texto como de imagen.
- ✚ Se propicia la coautoría colectiva poética, gráfica y musical y se la convierte en productos para presentación escolar pública, lo cual reafirma la autoestima y la capacidad colaborativa de los niños.
- ✚ Es fundamental que los niños vivan el proceso de producción artística completo hasta la obtención de un producto final. Esto reafirma el valor de la producción o el trabajo colaborativo.

4.6.3. Sobre el proceso de ilustración

Figura 1. El proceso general de la ilustración a partir del texto. Fuente propia

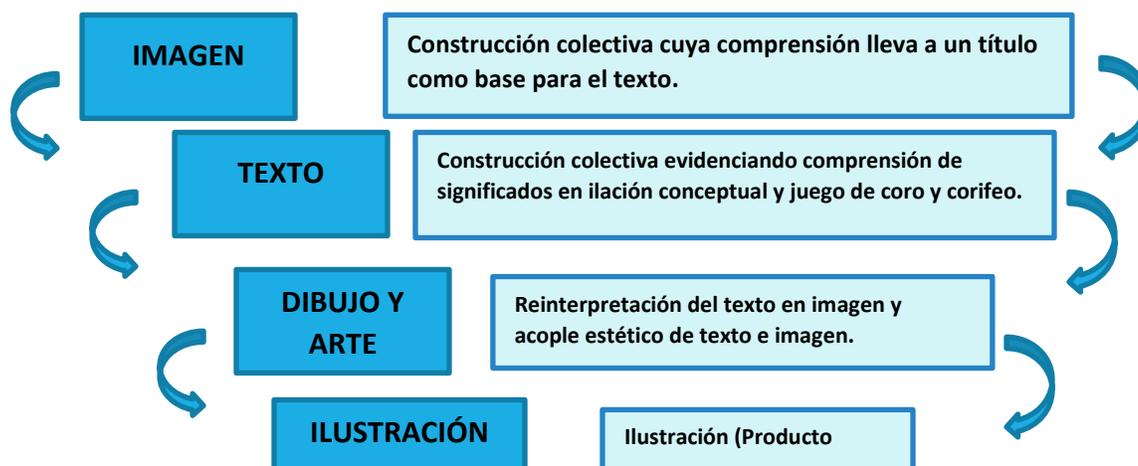

Figura 2. El proceso general de la ilustración a partir de una imagen. Fuente propia

Las figuras indican que, en el proceso de ilustración, asociado al mejoramiento de la comprensión lectora y de imagen, se puede partir opcionalmente, ya sea de la construcción de un texto o de la construcción de una composición pictórica y que en el proceso ocurren interacciones de refuerzo entre texto e imagen.

Por este motivo es comprensible que se plantee la ilustración artística como un proceso de tipo cíclico donde se realimentan todas las veces que sea necesario el texto y el dibujo, antes de llegar a la fase de arte integrador de dibujo y texto y finalmente al producto final que es la ilustración o producto editado:

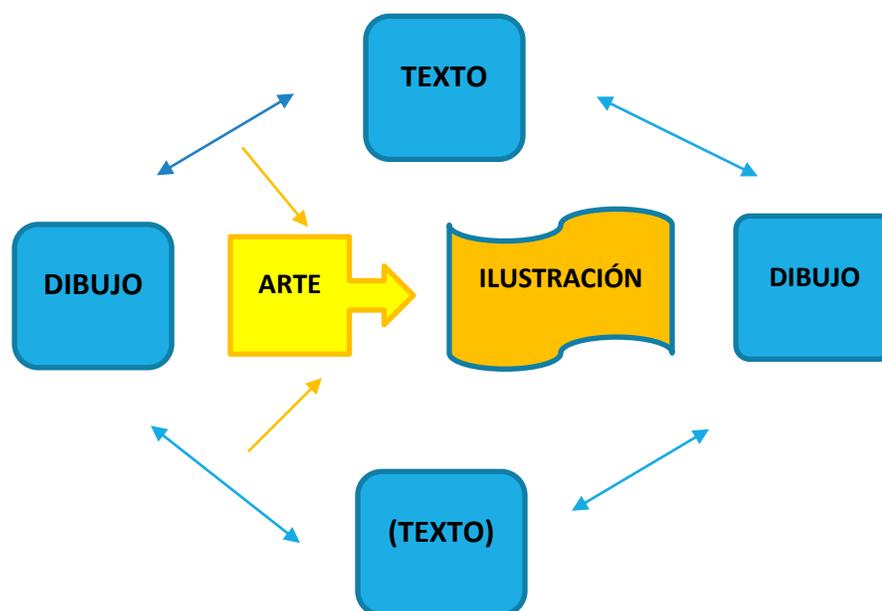

Figura 3. El ciclo de iteración entre texto y dibujo como base de la ilustración.

En la iteración hay dos premisas:

- ✚ Escribir es el desarrollo de una o varias ideas en la construcción de un texto, manteniendo una ilación de sentido.
- ✚ Ilustrar es expresar un texto, en principio, mediante un dibujo y luego con la composición pictórica que sustenta el sentido del texto.

4.6.4. Sobre el uso de herramientas de atención para trabajo individual y colectivo relacionado con la comprensión lecto-escritora

María Jesús Llorente (2014) describe la conveniencia de facilitar la comprensión lecto-escritora mediante actividades lúdicas ligadas al aprovechamiento de la imagen, en los siguientes términos:

“Uno de los desafíos que dificulta la interacción o atención individualizada es el número de alumnos que participan en la clase. Cada uno con un nivel diferente de dominio de la lectoescritura. Observamos en la práctica diaria una cierta desmotivación hacia una adquisición de conocimientos que plantea objetivos a largo plazo. Es necesario mantener a todos estos estudiantes ocupados en tareas provechosas que estimulen su interés y favorezcan el aprendizaje...Cada aprendiz tiene un portfolio personal que permite la atención individualizada por turnos...a cada estudiante. Esto se combina con actividades comunes de interacción que normalmente tienen un carácter lúdico, bien sea en forma de concurso, reto, juego, etc. o a través de material audiovisual y llamativo siempre con la imagen como centro”. (Llorente, p. 383)

En el caso de la ilustración gráfica ligada a la construcción textual apoyada en estímulos rítmicos, se cumple lo propuesto por Llorente.

4.6.5. Sobre el poder motivador de las estructuras poéticas

La utilización de rimas o estructuras poéticas tipo verso, como apoyo en los ejercicios de comprensión lectoescritora, ha demostrado su razón científica a partir de la investigación de Vaughan-Evans y otros (2016), quienes demostraron que el cerebro humano reacciona electrofisiológicamente con agrado e interés, a las estructuras poéticas, una fracción de segundo después de escucharlas, lo cual indica que el cerebro humano está biológicamente programado para apreciar la estructura melódica o musical de la poesía, incluso de manera independiente a su significado literario. En este sentido, comprobaron la afirmación del poeta T. S. Eliot, quien ya en 1932 señaló que “la poesía genuina puede comunicar antes de que se entienda”

Los investigadores concluyeron: “Es la primera vez que mostramos el procesamiento inconsciente de construcciones poéticas por parte del cerebro y, por supuesto, es extremadamente emocionante pensar que uno puede inspirar la mente humana sin ser notado”.

4.6.6. Sobre el incentivo a la creatividad con música alegre o positiva

Los investigadores Ritter y Ferguson (2017), compararon la capacidad de pensamiento divergente para solucionar problemas entre un grupo de estudiantes que escuchaban música clásica alegre o positiva y otro grupo que trabajaba en silencio. Los resultados demostraron que “la música alegre, por su carácter positivo y animoso, aumenta la flexibilidad del pensamiento, permitiéndonos estar más atentos a nuevas soluciones. Asimismo, puede disminuir las inhibiciones y estimular el riesgo, además de aumentar nuestra capacidad de asociar informaciones aparentemente inconexas”.

4.6.7. Sobre la conveniencia de apoyar el aprendizaje en juegos de fantasía

La investigadora Bunce (2016) señaló que "Los resultados proporcionan evidencia de que participar en juegos que involucran imaginar escenarios cada vez más irreales está relacionado con pensar de manera más creativa”.

Esto sucede por ejemplo en el caso de la ilustración y la construcción textual basada en el método del garabateo, explicado en esta cartilla.

4.6.8. Sobre el mejoramiento de habilidades motrices al utilizar música en el aprendizaje

Según Emma Moore et al (2017), se comprobó mediante escaneos al cerebro, que el entrenamiento apoyado con música “mostró un aumento considerable de la conectividad estructural en la vía de materia blanca que une las regiones auditiva y motora en el hemisferio derecho del encéfalo. El grupo de control no mostró cambios”.

Esto explica la habilidad creciente observada en los niños participantes de los ejercicios descritos en esta cartilla, quienes mejoran aceleradamente su capacidad de ilustración gráfica vinculada a la construcción textual, mientras son motivados con trabajo rítmico grupal.

4.6.9. Factores asociados al aprendizaje a partir de la Creación artística

En una investigación en el Instituto Max Planck de Alemania, los investigadores Domberg et al (2017), encontraron que los niños que trabajan en equipo aportan más rendimiento, motivación y creatividad para aportar soluciones, que los niños sometidos a un ambiente de trabajo competitivo.

Este aspecto sobresale en la metodología descrita en esta cartilla, en aspectos tales como la composición textual y pictórica colectiva, así como en el sistema de lectura con corifeo y coro.

De otra parte, como aspectos que se asocian y potencian la creación artística en el niño están:

La Escucha como factor de comprensión

La capacidad de escucha en los niños y en las niñas constituye un aspecto fundamental de formación. Se busca agudizar la percepción de sonidos, ruidos, melodías, de tal forma que a partir de su interpretación pueda ser reproducido en gestos sonoros, con instrumentos, juguetes u objetos musicales.

En todo momento se trabaja con los niños y las niñas la importancia de la atención que les permita asumir posturas corporales propias para superar el oír y se alcance el escuchar para interiorizar y vivenciar la música. La escucha no solo de eventos musicales sino la escucha de las percepciones de los demás, de sus producciones y de otras vivencias.

Por ejemplo: Se presenta un texto y éste es leído por todos. Luego se le coloca melodía; el maestro lo interpreta en piano y los niños y las niñas siguen en forma mental dicho texto, sin cantar. Posteriormente se hacen cortes en la melodía y los niños y niñas deben identificar estas interrupciones en el mismo texto.

Esta actividad genera gran motivación y es oportuna para la apropiación melódica como introducción al canto (solfeo). El valor pedagógico se centra en la evolución que se va teniendo con respecto al desarrollo auditivo, de atención y de escucha; lo cual potencia el desarrollo de la autoestima y la expresión comunicativa.

Adicionalmente, una escucha atenta y vivencial de un estímulo sonoro puede llevar a interpretar la música trazando puntos y rayas o haciendo garabateo, hasta generar un dibujo convertible en una base nueva de exploración de significados.

Conjugados estos aspectos los niños y niñas van haciendo inherentes a sus comportamientos el desarrollo de estas habilidades, las cuales les potencian el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento.

La ilustración como indicador de los procesos de interpretación y creación

Cuando el niño y niña ha sentido y vivenciado un ritmo, una melodía, tiene la capacidad de traducirlo desde su estructura mental, proceso en el que despliega sus preconcepciones, nociones y sentires.

Por ello se constituye en uno de los aspectos vitales de la estrategia didáctica porque es desde allí donde se potencia su autonomía intelectual y moral, dado que el niño tiene la posibilidad de crear y de valorar las creaciones de los demás.

Ejemplo: A partir de un dibujo, texto corto –leído, narrado o cantado en forma individual o coral - los niños y niñas deben interpretarlo y recrearlo en una producción artística como un dibujo, otro texto, un friso o mediante imágenes corporales (línea de expresión).

Es importante anotar que en la mayoría de los casos los textos son producidos espontáneamente por el docente o los niños o en conjunto lo que evidencia una creación colectiva la cual puede ser literaria, pictórica o musical. El repertorio que se maneja en su totalidad es inédito.

Proceder mediante ejercicios de aprendizaje en donde los y las estudiantes imaginen, creen y se diviertan, potencia el desarrollo de la autonomía pues va en contra de la memorización acrítica de producciones ajenas y muchas veces sin sentido.

El error como factor de aprendizaje

Al niño se le pueden explicitar sus errores como incoherencias. Es así como cuando un niño o niña presenta una de éstas, se le insta a que analice y reconozca donde hay incoherencia rítmica, conceptual o melódica para que por sí mismo replantee su ejercicio.

La contra pregunta es una herramienta utilizada permanentemente que pretende conducirlo a un mayor acercamiento hacia el texto y hacia su comprensión; por esta razón, la crítica y la negación de su proceso no forma parte de la concepción de aprendizaje porque es a partir del error que se potencia la capacidad de pensar, aspecto fundamental en esta estrategia didáctica.

La pregunta y la contrapregunta se constituyen entonces, en factores valiosos para el desarrollo de la cognición e inclusive de la metacognición. Ejemplo: Sobre una frase propuesta por el docente como: “La casa está sucia y por eso renuncia”, se hace un análisis de métrica y de sentido. Los niños y niñas deben deducir, por ejemplo, que hay métrica, pero no sentido. En un segundo nivel se da el primer verso; “En el altillo...” Y se plantean cuestionamientos conceptuales como ¿qué es un altillo, lo han visto?, ¿dónde se usa, ¿dónde se ubica? Los niños y niñas construyen un segundo verso que tenga rima y a la vez sentido. Ejemplo: en el altillo de aquel castillo.

5. PROCESO METODOLÓGICO. CICLOS DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS LECTORAS Y ESCRITORAS

Se describen a continuación cuatro ciclos de trabajo y las fases que se cumplen en cada uno. Se identifican en cada ciclo los procesos lectores y escritores y los procesos artísticos.

5. 1. CICLO I “TRANSCRIPCIÓN-COMPOSICIÓN INICIAL”

Procesos lecto-escriitores: Identificación y apropiación de la estructura gramatical del lenguaje a través del desarrollo de ideas: Sílabas, Palabras, Frases, Oraciones, Versos. Identificación de verbos, sustantivos y tiempos.

Procesos artísticos: Creación pictórica con sentido en la composición y lectura coral.

5.1.1. Fase I.

Esta fase se centra en la construcción textual progresiva explorando sentidos escalonadamente a través de la secuencia:

- (a) identificar y construir palabras a partir de las 7 notas musicales.
- (b) Selección de palabras compuestas, identificadas, pronunciadas y que tengan significado previo para el estudiante. Se maneja el acuerdo: “Si no conozco el significado de la palabra, ésta no existe
- (c) Resaltado con el color apropiado al significado atribuido a cada palabra seleccionada y generar la paleta de colores – referencia de base
- (d) Elaboración de rimas que facilitan una verbalización rítmica (rap) individual o en grupo de estudiantes que incluyen las palabras compuestas/expresadas/identificadas por ellos.
- (e) Elaboración de frases que integran creativamente los sentidos de palabras sueltas, con una ilación tipo verso para la construcción de estrofas.
- (f) Construcción de rondas con las anteriores palabras y frases
- (g) A partir de la ronda de frases se establece una relación entre algunas palabras de la ronda con los colores que cada niño desde su experiencia le dé a la palabra. (Entre 5 y 10 palabras), generando otra paleta de colores.
- (h) Composición de un dibujo con los elementos significantes de la ronda
- (i) Coloreado del dibujo que represente los elementos de la ronda, con selección lógica y contrastante de colores.

El resultado final es una creación pictórica –primera fase de la ilustración (dibujo) donde cada línea y color corresponde a una previa comprensión del significado de la palabra trabajada.

Este proceso se apoya con la producción de audios con voz (ronda de palabras) y sin ella (pista) que se usa para la lectura oral y en grupo, lo que determina dos situaciones de aprendizaje distintas: Para el canto con la pista se requiere que el niño haya escrito las palabras y que las lea

con fluidez o que las haya memorizado para poder participar de la lectura grupal al unísono y a tiempo.

Cuando no escribió ni memorizó el niño denota que está fuera del sentido métrico, no canta, sino que grita demostrando inseguridad.

Paso a paso del proceso escritor

- Construcción de palabras con las siete sílabas de las notas musicales o las que bien tenga dictar el maestro.
- Elaborar un listado de las palabras compuestas para profundizar en el conocimiento del significado y significante en cada una de ellas.
- Construcción de frases, oraciones y/o fragmentos usando las palabras construidas.
- En lo posible escribir al frente de cada palabra del listado otra que rime para luego construir versos en rima.

5.1.2. Fase II

En la fase II de este ciclo se reinicia con el juego de “Palabra que escucho, palabra que escribo” con la siguiente secuencia:

- (a) Construcción y escritura de frases, de oraciones, de versos y de estrofas a partir de tópicos de interés de los estudiantes. Cada renglón se enumera.
- (b) Con el audio pista producida por el docente se seleccionan las frases por su sentido métrico, de rimas de dos versos y de oraciones con sentido para el texto de la ronda
- (c) Se construye el texto de la ronda de frases
- (d) se hace la producción del audio con voz de esta ronda y de la pista (sin voz)
- (e) Se reconstruye la ronda incluyendo versos y oraciones con sentido (oraciones de ilación)
- (f) Se define la ronda con sentido, melodía, ritmo
- (g) se genera una producción musical de esta ronda.

(h) A partir del texto final de la ronda de frases se establece una relación entre algunas palabras de la ronda con los colores que cada niño desde su experiencia le dé a la palabra. (Entre 5 y 10 palabras), generando una paleta de colores.

(i) El resultado final es una creación pictórica –primera fase de la ilustración (dibujo) donde cada línea y color corresponde a una previa comprensión del significado trabajado.

En ambas fases la composición pictórica es la evidencia creativa de la construcción y comprensión lecto-escritora.

RECOMENDACIÓN: Como preparación para la verbalización rítmica en la ronda se recomienda:

- (a) Explorar el texto con rondas tradicionales del folclore colombiano.
- (b) Jugar con la pronunciación de las palabras en diferente velocidad, volumen y emociones al vuelo de la imaginación de cada maestro para que los niños y niñas lo imiten, donde la entonación sea el propósito final (juego corifeo y coro).
- (c) Pronunciar las palabras frases o versos con los acentos de las regiones colombianas (paisa, pastuso, costeño... etc.)
- (d) Al utilizar el audio de la ronda; nuestra creación se sugiere escucharla varias veces antes de iniciar con la transcripción.
- (e) El proceso de transcripción debe iniciar con el juego de palabra que escucho, palabra que escribo y luego ir escuchando y transcribiendo renglón a renglón.

ACTIVIDAD 1

DEL PROCESO - TRANSCRIPCIÓN-COMPOSICIÓN INICIAL

El maestro les suministra a los niños el material de trabajo que aparece en la figura 4:

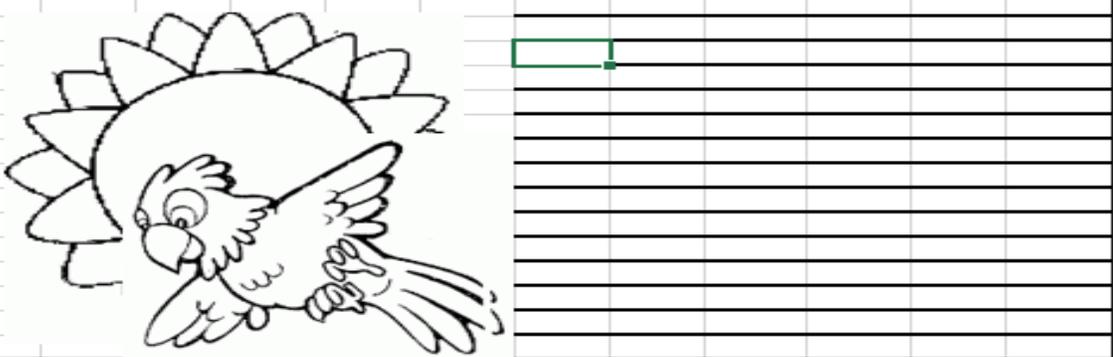
4	LARA	LALA	LAAAA	LERE	LELE	LEEEE	LIRI	LILI	LIIII	LORO	LOLO	LOOOO
5	JARA	JAJA	JAAAA	JERE	JEJE	JEEEE	JIRI	JIFI	JIIII	JORO	JOJO	JOOOO
6	TUTU	TUTU	TUUUU	TU TU	TU TU	TUUUU	TUTU	TU	TUUUU	TUTU	TUTU	TUUUU
7	DO SI	DO RE	MIIII	MI FA	MI FA	SOOOL	LA SOL	FA MI	REEEE	SOL FA	MI RE	DOOOO
8	YO TENGO UN LORITO QUE REPITE MUCHO TODO LO QUE ESCUCHA CUANDO SALE EL SOL											
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Figura 4. Cuadro de lectura rítmica “El sol y el loro”

Con base en la figura 4, se desarrolló la secuencia planteada:

- los niños seleccionaron de los cuatro primeros renglones escritos las palabras que para ellos tenían sentido: LARA y LILI (por ser un apellido y un nombre conocidos), LORO (por el ave correspondiente y que además se ve en el dibujo), TUTU (vestido de danza), TU (pronombre que indica una persona), DORE (por la acción de dorar), SOL (por el astro), MIRE (por la acción de mirar). Cada palabra seleccionada fue resaltada con un color apropiado al sentido y su significado.
- Los niños leyeron en coro y palmoteando rítmicamente las sílabas de los cuatro primeros renglones. Estas unidades rítmicas son a gusto del maestro según su sentido rítmico:

LARA LALA LAAAA

LERE LELE LEE, etc.

- (c) Se pide a los niños que coloreen el dibujo utilizando los colores con que resaltaron las palabras seleccionadas por su sentido y significado, para lo cual en los rayos del sol deben aplicar alternadamente dichos colores. Luego deben colorear el sol y el loro, utilizando como paleta de colores los que aplicaron en los rayos del sol.
- (d) Se procede ahora a hacer lectura de la imagen coloreada para que el niño profundice el sentido de la imagen pictórica. El niño se va a percatar que con el coloreado de los entornos la figura se transformó. En conclusión, este momento de percepción es una lectura de la composición-diseño resultante y es formación e innovación.
- (e) Al leer la composición-diseño resultante se inicia el proceso constructor de un nuevo texto colectivo que en este caso terminó como letra de una mini-canción que se inició con la frase motivadora: “Yo tengo un lorito”.

Esta frase se lee en forma coral con entonación rítmica y gestualidad varias veces y luego se pide a los niños que propongan la continuación textual e ilación de la frase, pero manteniendo la unidad rítmica. El resultado final aportado por el niño luego de varios ensayos coevaluados por sus compañeros, aparece escrito a la derecha de la ilustración pictórica y “la canción” completa, leída rítmicamente es:

*Yo tengo un lorito que repite mucho
todo lo que escucha cuando sale el sol.
Era muy temprano cuando el loro chico se puso a cantar
Lara, lara, lara, lara, lará.
Vino la mamita y lo regañó.
Y este loro chico ya salió a volar.
Y la lora mamita se puso a llorar.*

(Nota: en esta transcripción se eliminaron los errores de ortografía propios de niños de segundo año de primaria).

Otro de los niños, escribió: “al sol más bonito le quiero cantar porque siempre alumbra el más bello hogar. Lara lara laa. Cuando el sol se vaya la luna llegará y todas las estrellas alegres brillarán. El sol y la luna un beso se darán y toda la tierra oscura quedará”. Las siguientes son las figuras representativas del proceso:

CUADRO DE LECTURA RITMICA

LARA	LALA	LAAAA	LERE	LELE	LEEEE	LIRI	LILI	LIII	LORO	LOLO	LOOOO
JARA	JAJA	JAAAA	JERE	JEJE	JEEEE	JIRI	JJI	JIII	JORO	JOJO	JOOOO
TUTU	TUTU	TUUUU	TUTU	TUTU	TUUUU	TUTU	TU	TUUUU	TUTU	TUTU	TUUUU
DOSI	DORE	MI MI	MIFA	MIFA	SOL SOL	LASOL	FAMI	RE RE	SOLFA	MIRE	DOOOO
YO TENGO UN LORITO QUE REPITE MUCHO TODO LO QUE ESCUCHA CUANDO SALE EL SOL											

Y a muy temprano cuando el loro chico
se puso a cantar lara lara lara
lara lara lara y cuando la mamá y
la papá se fueron el loro chico ya
salio a volar la mamá se puso
a llorar

Figura 5. Ilustración infantil del sol y el loro.

En la siguiente figura, se partió de una matriz gráfica diferente:

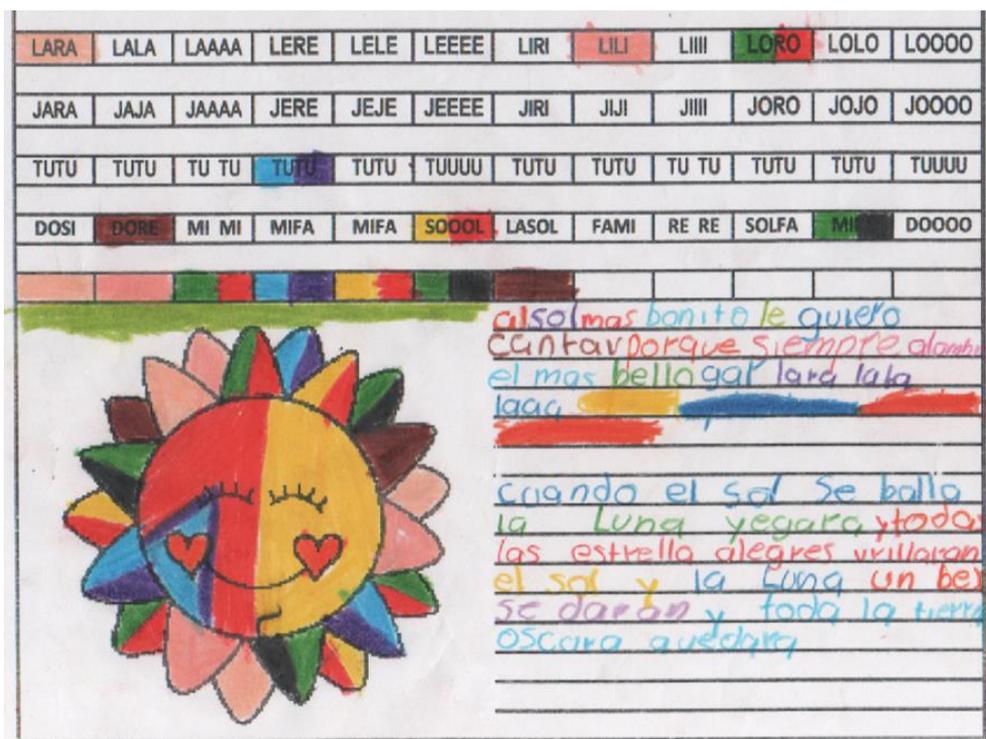

Figura 6. Ilustración infantil del sol.

Obsérvese en la figura 5 la riqueza y la fuerza en el manejo de la gama de colores y la aplicación durante la construcción de la paleta de hasta cuatro casos de combinación de colores al trasladar el significado de algunas palabras a su percepción cromática.

Los resultados esenciales de este proceso de ilustración artística fueron:

- El niño aprendió a identificar palabras y asignar un color que corresponda al significado.
- El niño aprendió el concepto de paleta de colores como base para el proceso de coloreado con sentido.
- Se comprendió el recurso de los colores contrastantes para resaltar la figura o destacarla del entorno.
- se entendió cómo en el proceso de coloreado la composición-diseño se transforma.
- La lectura de la imagen facilitó la construcción del texto.

(f) La Lectura de la imagen más el verso motivador permiten la construcción del texto colectivo.

(g) Se obtuvo una ilustración artística infantil cargada de sentido.

(h) Se amplió la comprensión lecto-escritora durante el proceso de integrar los lenguajes artísticos y las otras áreas del conocimiento.

Actividad 2

CONSTRUCCIÓN DE TEXTO A PARTIR DE CUADROS DE SOLFEO, E ILUSTRACIÓN DEL TEXTO COLECTIVO.

A diferencia del aprendizaje tradicional basado en la simple transcripción de textos, los niños escriben desde un proceso previo de exploración de palabras cuyos sentidos articulan en narrativas espontáneas pero lógicas, las cuales refuerzan en su significado con un proceso paralelo de ilustración o dibujo.

Proceso:

Los cuadros de solfeo están diseñados para:

- ❖ Identificar palabras.
- ❖ Construcción de palabras
- ❖ Completar textos con las palabras identificadas o construidas.
- ❖ Construcción de la frase como base de un verso.
- ❖ Construcción del verso subsiguiente teniendo en cuenta la rima o la ilación.
Lectura del texto construido.
- ❖ Dibujar el texto para: evaluar la comprensión lectora; quien comprende un texto lo puede expresar mediante un dibujo.
- ❖ Socialización intergrupala de los dibujos o ilustraciones.

La estrategia de composición de palabras con las notas musicales o sílabas del cuadro de solfeo desarrollan la apropiación del significado bajo la premisa de “palabra cuyo significado no se conozca no existe”. De esta manera el niño aprende a construir estructuras de palabra con sentido aplicando todo el potencial de su fantasía.

El niño dibuja lo que entiende del texto y lo colorea según la apropiación del significado de las palabras y la relación de éste con el color y las experiencias de vida.

Ejemplo: LORO implica como posibilidades: loro de color verde y amarillo, rojo y azul, azul y verde (el más común). Si un niño dice “en la casa tenemos un loro verde con azul”, se respeta esta experiencia y se lo deja que use esa combinación de colores y a la vez se lo invita a apelar a su memoria emotiva para que deje volar su imaginación y complete la composición de un cuadro.

El ciclo creativo implica que los dibujos o composiciones son un recurso que se aprovecha para la construcción de un nuevo texto.

Otro proceso alternativo: construcción de ronda

Como un ejercicio de escritura, se toma cada uno de los elementos de la composición pictórica y se construye la ronda.

Ejemplo: LORO LORO VERDE VERDE

ÁRBOL ÁRBOL RAMA RAMA

CASA CASA CAMPO CAMPO etc.

La ronda se usa para la marcación del pulso y las unidades rítmicas. También son ejercicios de fraseo.

La ronda es un juego de lectura con sentido métrico y rítmico que prepara para la rima y el rapeo. Al igual que en el proceso anterior, se puede construir un nuevo texto que finalmente también será ilustrado y que se convierte en lo que se conoce como adaptación de un texto.

5. 2. CICLO II: COMPOSICIÓN-RECONTEXTUALIZACIÓN (RIMAS, VERSOS)

Procesos lecto-escritores: Composición de rimas, fonética y de Ilación. Composición de textos

Procesos artísticos: Creación rimas, canciones, poemas, narraciones fantásticas y creación pictórica con sentido en la composición y lectura coral. Juego del coro y el corifeo, declamación, lectura interpretativa teatral

- (a) Se retoman la construcción de rondas de palabras y frases
- (b) A partir de la última ronda se cambian los verbos, sustantivos y adjetivos.
- (c) Se compone una nueva ronda
- (d) La nueva ronda de frases se graba y se hace la producción de audio-pita (Producción de la ronda No. 3)
- (e) Las rondas con frases se transcriben
- (f) Las rondas se leen en coro
- (g) Las rondas se cantan leyéndolas o de memoria con la pista musical (sin voz)
- (h) Se retoman las nuevas palabras (verbos, sustantivos y adjetivos) las que reemplazaron las originales y se construye una nueva ronda introduciendo el concepto de rima.
- (i) Los niños y niñas introducen nuevas palabras y el criterio de escogencia es cumplir con la rima, para luego construir nuevas rimas con las cuales se construyen versos.
- (j) Se leen los versos en rap sin pista
- (k) Se leen con la base musical de la ronda
- (i) El docente de música/productor retoma los versos y hace una composición musical que se graba (producción musical).

(j) Con la mezcla de versos de los niños se producen pequeños textos: poemas, narraciones fantásticas.

(i) Cada niño lee su texto en forma individual y silenciosa. Escoge las palabras para dibujar, dándole colores correspondientes a su significado y generando una nueva paleta. (Hasta 20 palabras en el mejor de los casos).

(j) Generación de una nueva creación pictórica de mayor complejidad a partir de nuevos elementos a partir de modelos de dibujo.

(k) Las nuevas creaciones dan lugar a nuevos textos que pueden expresarse como poemas o narraciones que pueden llegar o no a ser producción musical. Cada producción textual se expresa en un dibujo (producción pictórica)

ACTIVIDAD 3

CONSTRUCCIÓN DE RONDA DE PALABRAS

1. PAN PAN LARA LARA
LORO LORO VERDE VERDE
SOL FA MIMI RE
SOL FA MIMI RE
2. SOL SOL PARA PARA
SOL SOL PINPON PINPON
LORO LORO PONPON PONPON
SOL FA MIMI RE
3. PAN PAN PARA PARA
LARA LARA LORO LORO
VERDE VERDE SOL SOL
LILI LILI MIMI RE

CONSTRUCCIÓN DE RONDA DE FRASES

EN LA CALLE, EN LA CALLE
ESTE SOL NO CALIENTA
ESTE LORO SÍ ESTÁ LOCO
CUANDO SALE A PASEAR
CANTA SÍ SÍ CANTA NO
SOL FA MIMI RE

INTERLUDIO

MI MAMÁ ME DA JUETE
 PORQUE NO HAGO LAS TAREAS
 Y MI ABUELA SE ENOJÓ
 PORQUE MAMÁ ME PEGÓ
 DEL JUETAZO QUE ME DIO
 ESTA GATA SE ASUSTÓ
 LUEGO, LUEGO, ME ARUÑÓ
 ADAPTACIÓN

EN LA CASA, EN LA CASA
 ESTE SOL NO CALIENTA
 ESTE LORO SÍ ESTÁ LOCO
 CUANDO SALE A VOLAR
 PIDE QUESO, PIDE PAN
 CACAO, CACAO YA LE DI

INTERLUDIO

MI MAMÁ ME HABLA FUERTE
 PORQUE YO NO SÉ ESCUCHAR
 Y MI ABUELA SE ENOJÓ
 PORQUE MAMÁ ME GRITÓ
 DEL GRITAZO QUE ME DIO
 ESTA GATA SE ASUSTÓ
 LUEGO, LUEGO, ME ARUÑÓ

CONSTRUCCIÓN DE RONDA CON LAS SIGUIENTES PALABRAS:

CALLE, CALLE, CASA, CASA
 SOL, SOL, CALIENTA, CALIENTA
 LORO, LORO, LOCO, LOCO
 PASEAR, PASEAR, VOLAR, VOLAR
 CANTA, CANTA, PIDE, PIDE
 CACAO, CACAO YA LE DI

HABLA, HABLA, FUERTE, FUERTE
 ESCUCHAR, ESCUCHAR, TAREAS, TAREAS
 ABUELA, ABUELA, ENOJÓ, ENOJÓ
 MAMÁ, MAMÁ, GRITO, GRITO
 GRITAZO, GRITAZO, DIO, DIO
 GATA, GATA, ASUSTÓ, ASUSTÓ
 LUEGO, LUEGO, ARUÑÓ, ARUÑÓ

VERSIÓN FINAL

ESTE LORO SE ENLOQUECE
 CUANDO SALE A VOLAR
 POR LA CALLE, POR LA CASA
 PIDE QUESO, PIDE PAN
 Y CACAO YA LE DIERON
 SIN EMBARGO QUIERE MÁS
 ESTA GATA SÍ ES MUY MALA
 QUIERE SER DUEÑA DE TODO
 CUANDO ESTABA DISTRAÍDO
 LE QUITÓ EL CACAO AL LORO
 MI MAMÁ SE DESQUITÓ
 NO LE DIO LECHE A LA GATA
 LUEGO, LUEGO, SED LE DIO

ACTIVIDAD 4***ADAPTACIÓN DE TEXTOS CON PRODUCCIÓN DE DIVERSAS VERSIONES TEXTUALES***

Esta estrategia complementa las tres líneas anteriores, ya que retoma los productos de ellas y los transforma cambiando algunas palabras claves, lo cual obliga a reorganizar la redacción para que el nuevo texto tenga sentido. La reiteración de este proceso lleva a generar diversidad de versiones del texto colectivo.

La adaptación es ajustar un texto a las necesidades o requerimientos del escritor; como siempre, podemos tomar cualquiera de los textos ya contruidos para desarrollar el siguiente proceso:

- ❖ Identificar verbos del texto para cambiar los que sean posibles.
- ❖ Identificar y cambiar espacios que sea posible para que la historia no pierda el sentido.

Muestra de ronda:

Ronda del loro

<i>Versión original</i>	<i>Adaptación</i>
En la calle , en la calle, este sol no calienta, y este loro si está loco cuando sale a pasear . Canta sí sí, canta no.	En la casa , en la casa, Este sol no calienta, Y este loro si está loco Cuando sale a volar . Pide queso, pide pan

Se cambió: el espacio Calle por Casa, los verbos pasear por volar y cantar por pedir. Queda una nueva ronda producto de la adaptación y para hacer énfasis en el reconocimiento del verbo, espacio y tiempo, se puede construir otra ronda con las palabras cambiadas en la adaptación.

Ejemplo:

Calle, calle, casa, casa

pasear, pasear, volar, volar

Cantar, cantar, pedir, pedir.

De la ronda a la frase, de la frase a la oración o al fragmento y de este al dibujo o ilustración, el ciclo se estará cada vez reproduciendo de manera más compleja, hasta llegar del texto a la adaptación y una nueva versión.

5. 3. CICLO III: CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Procesos lecto-escritores: Composición de rimas, fonética y de Ilación. Composición de textos

Procesos artísticos: Creación rimas, canciones, poemas, narraciones fantásticas y creación pictórica con sentido en la composición y lectura coral. Juego del coro y el corifeo, declamación, lectura interpretativa teatral.

- a) Se presenta una imagen de base, la cual es el punto de referencia para la construcción personal de un texto de mayor complejidad, que puede ser un fragmento de una historia, la estrofa de una canción o poema o un pequeño cuento o historia fantástica.
- b) Se leen los textos producidos. Como condición necesaria es la escucha para la identificación de semejanzas, coincidencias o afinidades para la construcción de un texto colectivo en pequeños grupos.
- c) Se produce el nuevo texto, el cual puede constituirse como letra de una canción, un poema, un cuento o una historia corta.
- d) Se representa pictóricamente y cuadro a cuadro conforme al tipo de texto construido: estrofas, párrafos, escenas, etc.
- e) Se genera un nuevo dibujo con intención y significado: Logo ilustrativo o representativo del nuevo texto.
- f) Los textos producidos por los niños son dados a estudiantes de los grados noveno y décimo y en la clase de artes plásticas se generan cuadro a cuadro (history board) logos, artes, afiches utilizando técnicas de las artes plásticas.

Para realizar el Juego teatral del coro y del corifeo:

- ❖ Se nombra un lector o corifeo, que lee en voz alta y que hace énfasis tonales y gesticulación para transmitir su interpretación de los textos leídos.
- ❖ El resto del grupo de estudiantes se constituye en un coro que repite en forma imitativa lo leído por el corifeo.
- ❖ La lectura coral interpretativa complementa la anterior estrategia, ya que retoma los textos construidos en el Ciclo I, para profundizar en la comprensión lectora, la entonación e interpretación vocal.
- ❖ Los estudiantes se motivan al sentirse actores declamando en forma imitativa sus propios textos. El grado de énfasis vocal y gesticulante del corifeo y del coro evidencia la comprensión lectora.

En el ciclo I se trabajó la comprensión escritora y en el ciclo II la comprensión lectora. Por consiguiente, los logros como valores agregados de este juego del coro y el corifeo son: La alegría de leer al reencontrarse con sus ideas aportadas a la construcción del texto.

El leer las ideas co-construidas facilita la comprensión lectora y se mejora la capacidad de entonación y de interpretación textual. Y es aquí donde el texto tiene vida para el lector.

La lectura con el juego del coro y el corifeo prepara para la oralidad (lectura de poemas y poesías, narración de cuentos) y para la dramatización (ejercicios parateatrales).

El juego del coro y el corifeo tiene como prerequisites:

- ❖ Lectura mental del texto seleccionado.
- ❖ Lectura coral al unísono para el desarrollo de la capacidad auditiva.
- ❖ Para poder leer en coro se necesita escucharse y escuchar a los demás.
- ❖ Lectura oral personal: se invita a quien quiera leer en voz alta.
- ❖ Lectura segmentada: se distribuye el texto en partes para que lo lean diferentes niños en voz alta.

Este juego lector del Coro y el Corifeo se encuentra publicado en Youtube canal WSOL ARTE,

Se toma el texto ilustrado “Pesadilla” cuyo video se encuentra en Youtube canal WSOL ARTE.

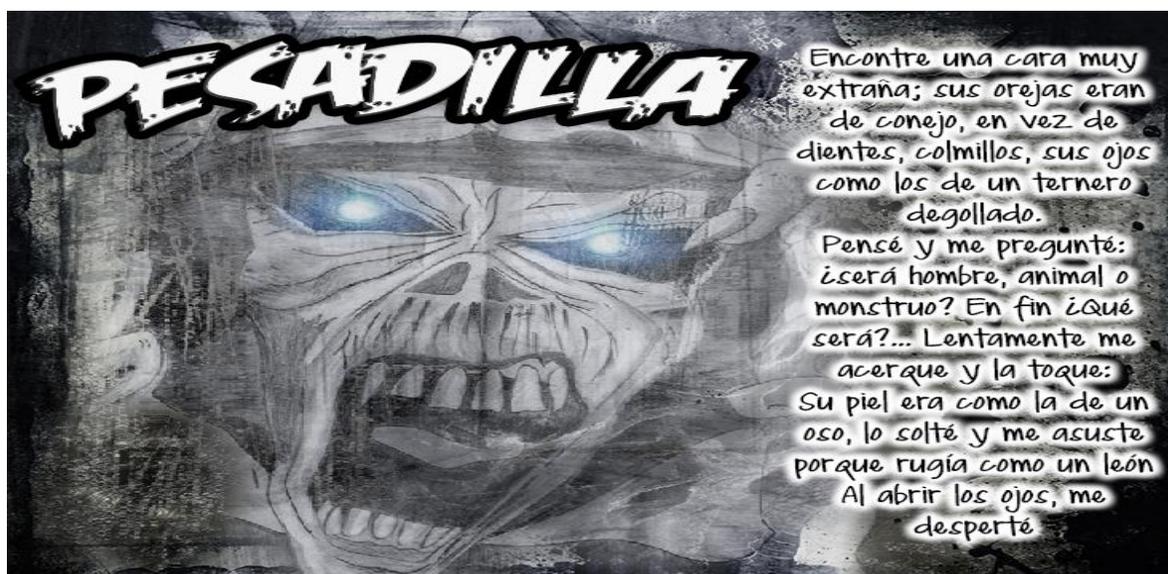

Figura 7. Ilustración Pesadilla correspondiente al texto.

5. 4. CICLO IV: EXPRESIÓN CORPORAL

5.4.1. GARABATEO RÍTMICO

Procesos lecto-escritores: Composición de textos.

Procesos artísticos: Creación de obras pictóricas abstractas o figurativas. Se parte del garabateo rítmico: Iniciación a la expresión artística. Se trabaja punto y línea como elementos básicos e iniciales de diseño.

- (a) Se trabaja la motricidad gruesa y fina al puntillar rítmicamente y trazar líneas melódicamente a partir del estímulo sonoro. Se puede utilizar cualquier género musical. Se recomienda el género clásico.
- (b) Complementariamente los trazos y los puntos se pueden registrar en una hoja con un color en cada mano, para luego alternarlos o en forma uniforme como respuesta estímulo sonoro. Posteriormente, se da libertad para el garabateo utilizando diferentes colores, alternancia o uniformidad.
- (c) Se crean imágenes en principio abstractos y luego se pasa a la lectura de imagen desde distintos ángulos, buscando a qué se le parece. Luego se asigna un nombre que le dé sentido a la interpretación.
- (d) Se muestra la obra ante el grupo y se socializa el nombre o título dado a la obra pictórica. El grupo aprueba o desaprueba la relación título/obra. Cuando no es aprobada obliga a reinterpretar y titular de nuevo su obra.
- (d) Se construye una frase, oración o fragmento con el título de su obra.
- (e) Se construye un texto colectivo dirigido por el maestro o por asociación libre.
- (f) El texto construido completa el ciclo con la creación pictórica.

Para el Garabateo

Se recomienda el siguiente proceso:

- (a) Escuchar la música en silencio y quietud.
- (b) Escuchar la música y moverse en correspondencia al estímulo sonoro.
- (c) Marcar con gestos sonoros como palmas, el pulso, acento y unidades rítmicas de la obra, fáciles de reconocer.
- (d) Interpretar con el cuerpo los scores melódicos de la obra y jugar a las estatuas para la composición de imágenes.
- (e) Dibujar la música. En las partes melódicas hacen rayones y en las rítmicas hacen puntos marcando el ritmo.
- (f) Se repite en otra hoja en blanco, dibujando de nuevo la música pero cambiando de color cuando quieran, pueden usar ambas manos, y tienen que marcar donde es punto, donde es raya guiándose por el oído, sin ayuda del profesor.
- (g) Lectura de imagen: Desde diferentes ángulos, bajo la pregunta ¿a qué se me parece? Los estudiantes deben poner un nombre a su composición o imagen.

ACTIVIDAD 5

5.4.2. DESARROLLO DE TEXTO A PARTIR DE COMPOSICIÓN PICTÓRICA.

En esta estrategia la ilustración se desarrolla a partir de una composición pictórica discutiendo verbalmente la lógica de sus componentes. Con la ilustración resultante se procede a construir el texto como sustentación del dibujo.

Hay dos posibilidades: partir de un dibujo seleccionado por el maestro con el fin de facilitar vínculos inmediatos con palabras de claro significado para los niños, o aplicar primero el método del garabateo, que se explica a continuación.

5.4.3. EL PROCESO DE GARABATEO A PARTIR DE LA MÚSICA

La percepción de un ritmo musical se puede visualizar por la forma en que se trazan rayas y puntos tratando de seguir la dinámica de la melodía con una interpretación personal de su significado. Los trazos pueden ser de varios colores y la idea es que el resultado presente alguna forma reconocible. Esto se denomina garabateo bajo el estímulo sonoro, que potencia la memoria emotiva o inteligencia emocional. La experiencia y las investigaciones pedagógicas nos invitan a utilizar la música que sea del agrado de los niños para que trastoque su mundo fantástico y emocional.

Muestra de garabateo:

Figura 8. Garabateo de un niño de 4° grado.

La obra musical que aporta el maestro tiene partes para rayar y otras para puntillar.

El objeto pedagógico del garabateo es el desarrollo auditivo que permita la atención, observación, análisis y lectura comprensiva musical. Todo esto facilita en el niño la ubicación espacial y el desarrollo de los hemisferios cerebrales. Se pueden utilizar ambas manos.

El maestro construye un pequeño texto con base en los títulos que le han dado los estudiantes a su obra.

Muestra:

El ave viajera cuando se encontró con el remolino perdió sus plumas. (Las palabras subrayadas fueron tomadas de los títulos dados por los estudiantes).

Cuando se ejercita la lectura del texto construido con los títulos de las obras, se promueve el gusto por la lectura y se eleva la autoestima.

En el proceso de construcción del texto, del título pasamos a responder la pregunta ¿A qué se me parece?, con una frase.

Ejemplo: “El ave viajera” “Superremolino” “La bola de fuego”

Finalmente, el maestro hace una redacción con las frases u oraciones construidas por los estudiantes como resultado de la lectura de imagen.

Este es un proceso de construcción de textos a partir de imágenes (incluso muchas de ellas abstractas).

5.4.4. CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN CORPORAL

(a) Bajo el estímulo sonoro se construyen imágenes corporales que expresan acciones o situaciones cotidianas, las cuales se “congelan” para interiorizarlas

(b) Secuenciación de imágenes. A partir de elementos musicales como unidades rítmicas, acento y pulso, se crea una secuencia corporal armónica en sus movimientos para la transición.

(c) A cada imagen congelada el actor le atribuye una palabra en concordancia con el significado. La secuencia de imágenes se constituye en una secuencia de palabras las cuales se organizan en una estructura gramatical del lenguaje escrito: frases, oraciones o fragmentos, este último por lo general es la puesta en escena de un performance o danza teatro.

ACTIVIDAD 6

El proceso se inicia con la construcción de imágenes corporales bajo el estímulo sonoro.

(a) Imagen corporal = a palabra escrita

(a) Secuencia de imágenes = frase u oración.

(b) Cuadros vivos = texto escrito

(c) La estrategia metodológica para esta construcción en el marco del lenguaje no verbal está basada en la reestructuración de la obra musical (estímulo sonoro) para propiciar juegos rítmicos y melódicos colectivos, que finalmente dinamicen la puesta en escena.

(d) Lo significativo para los alumnos de este proceso es la presentación en público del performance o danza teatro, como una evidencia de la articulación de varios lenguajes del arte.

5.4.5. LÍNEA DE EXPRESIÓN

Son gestos y movimientos que corresponden a la narrativa de una obra musical, conocida como coreografía.

(a) Apropiación y representación de la rítmica en el espacio (planimetría)

(b) Caracterización de los personajes o tema de la obra. (Coreografía)

5.4.6. PASO A PASO DE ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA

Paso 1: Transcripción; escuchar la obra musical y transcribir la mayor cantidad de palabras en la primera pasada, luego frases oraciones o versos. Y finalmente transcribir la letra de la canción renglón a renglón deteniendo el audio para dar tiempo a que se escriba el verso.

Paso 2: Lectura comprensiva: leer la obra mentalmente como preparación para la lectura coral

- Subrayar las palabras que el lector considere son las más representativas o importantes de la obra musical.

Paso 3: Escritura: Con las palabras subrayadas escribir en principio frases, luego oración y/o versos que puedan transformar y construir otra versión de este tema musical.

Paso 4: Ilustración: Para evaluar la comprensión del tema se les pide expresar la obra musical mediante un dibujo teniendo en cuenta las palabras seleccionadas como significativas y que contienen y expresan la obra.

Paso 5: EDICIÓN: Usando los editores de computadores o celulares transformar sus dibujos para mejorar la ilustración y proponer una nueva caratula del CD.

NOTA: En el siguiente ejemplo exponemos el paso a paso de la ilustración así: la paloma seleccionada por su colorido entre muchos dibujos de niños de segundo grado de primaria, el grafico editado por un alumno de cuarto de primaria utilizando el celular, el logo construido en el taller de artes con base en los gráficos anteriores por un alumno de bachillerato que en primera instancia expresa la obra musical y además representa a los diferentes lenguajes del arte (semiótica).

5.4.7. PASO A PASO DEL PROCESO DE ILUSTRACIÓN

Elaborado en segundo grado

Elaborado en cuarto grado

Elaborado por un estudiante de bachillerato

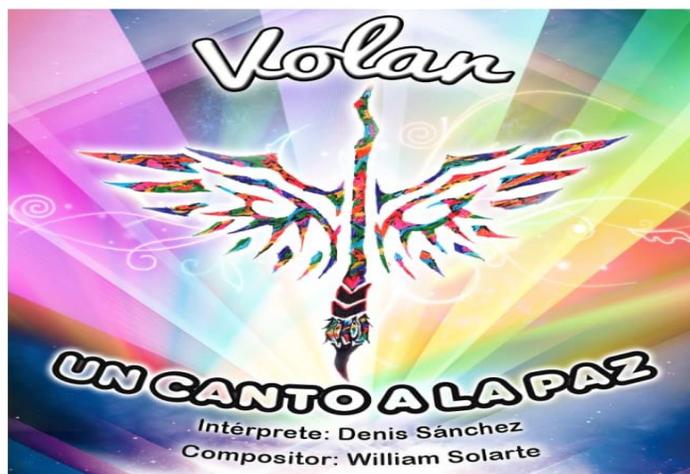

Figura 9. Los niños le cantan a la paz.

-Diseñador grafico

La animación de esta canción aparece en un video de YouTube con la siguiente dirección:
<https://www.youtube.com/watch?v=DW1hReOadvQ>

6. CONCLUSIONES

1. El proyecto de aula se desarrolla y retroalimenta en forma permanente en relación con los ciclos y conforme a las características cronológicas y contextuales de los estudiantes para la generación de competencias lectoras y escritoras.
2. El desarrollo de las creaciones artísticas y su consecuente uso, han sido validadas como estrategias para desarrollar los saberes previos de los estudiantes respecto al funcionamiento de la lengua escrita y favorecer un aprendizaje significativo por descubrimiento.
3. Los hallazgos aquí encontrados servirán para que los docentes del Colegio República de Colombia y de cualquier institución del nivel de básica primaria identifiquen como se despierta el interés y la motivación por la lectura y la escritura a partir de las propias creaciones artísticas.
4. Dado que la estrategia didáctica se basa en la creación artística, ésta se puede adaptar a las características y necesidades de cada grupo de niños y niñas, lo que permitirá ir haciendo las adaptaciones necesarias. Por ello, es posible a partir de la aplicación de las actividades que conforman la estrategia didáctica ir ampliando la serie de ejercicios artísticos de acuerdo a la creatividad del docente y conforme a los resultados que va obteniendo en cada grupo.
5. La estrategia se enriquece estableciendo alianzas pedagógicas con docentes de otras áreas y asignaturas, dado que se puede trabajar en la creación literaria alrededor de núcleos de interés común enriqueciendo de esta forma la generación de competencias lectoras y escritoras asociada al desarrollo de núcleos conceptuales.

7. RECOMENDACIONES

La metodología expuesta en la presente cartilla puede ampliarse teniendo en cuenta que:

1. Las creaciones artísticas pueden ser utilizadas en todas las áreas del conocimiento como medio de expresar sus sentimientos, emociones e interpretaciones.
2. Narrar la interpretación de las propias creaciones artísticas, así como describir las creaciones artísticas de los compañeros es un potente medio para desarrollar competencias escritoras.
3. Leer en voz alta las producciones escritas propias y de compañeros es una estrategia para eficaz para generar competencias lectoras.
4. Animar poéticamente las interpretaciones de los textos narrativos genera competencias escritoras.
5. Combinar roles de escritores, lectores, críticos, creadores de personajes de la ciencia, el arte y la tecnología al interior del aula aumenta la motivación para aprender y expresar las propias ideas.
6. Generar equipos de producción de obras compartidas posibilita reconocer talentos en forma personalizada y de agrupaciones artísticas.
7. Fomentar debates acerca de las producciones artísticas propias y de otros fomentan consecuentemente, la participación y expresión oral respetando las propias capacidades y la de los otros.
8. La expresión creativa puede ser parte permanente de las estrategias de enseñanza en cualquier área del conocimiento y es una habilidad que se aprende con la práctica.
9. La enseñanza focalizada en los intereses y motivaciones de los y las estudiantes potencia el aprendizaje.
10. Posibilitar el pensamiento, razonamiento y capacidad crítica sobre las creaciones artísticas, exponerlas en forma oral y describirlas en forma escrita desarrolla competencias comunicativas en los niños y niñas.

8. MUESTRAS DE ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA APOYADA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN -TIC-

8. 1. Ilustración para el video “Desapareciendo a la bruja”

Los pasos del proceso de ilustración y animación del video desapareciendo la bruja fueron:

- (a) Garabateo musical. El maestro emplea un estímulo sonoro para que los niños, previamente conocedores del método de rayado y punteado, hagan sus trazos sobre el papel.
- (b) Construcción espontánea de imágenes en respuesta al estímulo sonoro.
- (c) Colocar un nombre a la imagen construida durante el garabateo, respondiendo a la pregunta ¿A qué se me parece? Como un ejercicio lector de imagen.
- (d) Seleccionar las imágenes menos abstractas, o sea las que sirvieron de base para poner un título a la composición gráfica (ejemplo: “El supermegarremolino” de la figura 9) y construir colectivamente un texto haciendo ilación conceptual entre las palabras o frases que sirvieron de título en las imágenes seleccionadas.

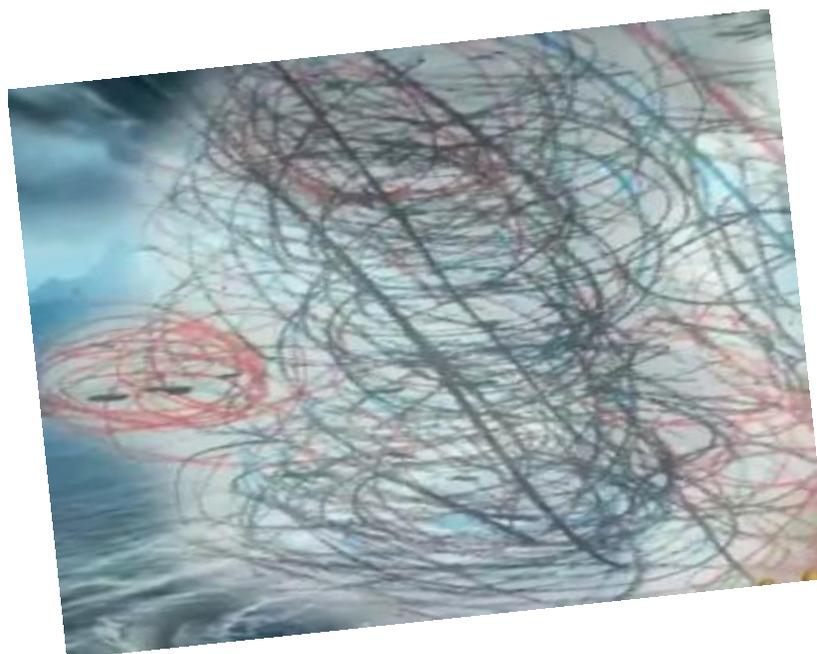

Figura 10. El supermegarremolino.

(e) Graficación. Consiste en superponer el gráfico elaborado en la computadora sobre las imágenes resultantes del garabateo musical.

(f) Montaje y animación. Con base en el texto colectivo se hace la secuenciación para la animación. Luego se procede a la musicalización y sonorización.

(g) Producción. Con base en la animación se graba las voces de los niños que interpretan el texto correspondiente a las imágenes. De esta manera se llega al producto final de animación y narración oral.

Este producto final ilustrado con apoyo de las TIC (Figura 10), aparece en la siguiente URL de Youtube del video:

<https://www.youtube.com/watch?v=AQzJGlcJAUo>

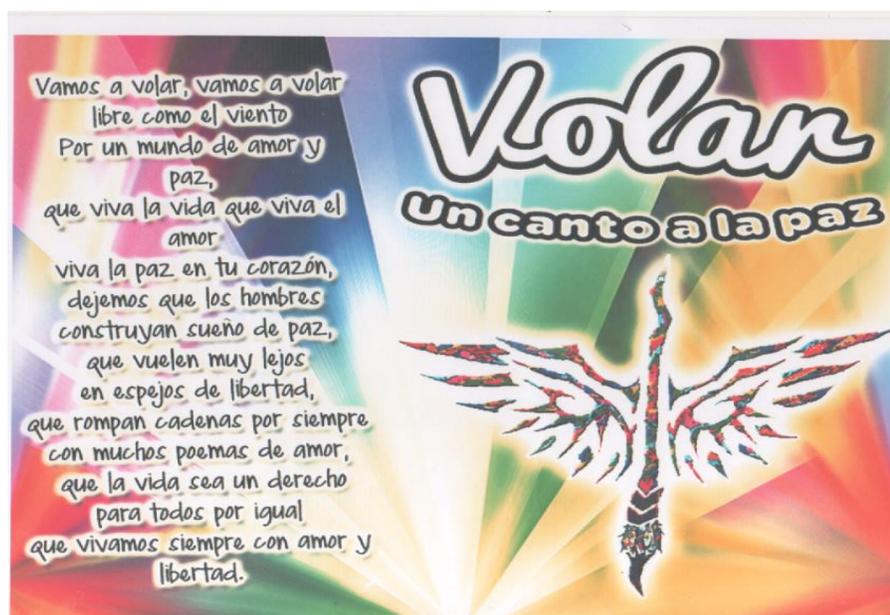

Figura 11. Desapareciendo a la bruja

8. 2. Ilustración para la canción “Los niños le cantan a la paz”

Volar un canto a la paz; una obra musical resultado de la reflexión permanente acerca de la paz en el ámbito escolar, el proceso riguroso de análisis de cada una de las ideas propuestas por miles de estudiantes día tras día fueron construyendo el verso en un ejercicio permanente de desarrollo de pensamiento; en la etapa de ilación y/o continuidad lleva a construir el siguiente verso así verso a verso se logra la estrofa y que significa el desarrollo y la apropiación conceptual de la paz en un contexto específico “mi escuela”. Su proceso de construcción lento; porque se requiere de un análisis agudo de la a idea en la construcción del verso es el pretexto perfecto para trabajar la ilación en la búsqueda del sentido para la apropiación conceptual de la paz y desarrollar conocimiento sensible y formar a los practicantes como gestores de paz y convivencia

Como podemos ver esta es una canción producto colectivo realizado con las ideas de miles de niños y niñas depurada en su texto y melodía tras varios años de aplicación de la metodología. Ahora es un himno informal del colegio. El producto de partida antes de la animación con uso de las TIC fue el texto de la canción y su representación pictórica de la paloma y su transformación en ave fénix como un logo de los lenguajes artísticos; hasta la ilustración de la caratula que la hace un diseñador gráfico profesional.

8. 3. Ilustración para el video “Estrella Villancico”

Otra opción de ilustración artística aprendida por los niños consistió en la construcción de maquetas que representan el pesebre navideño, que fueron base para la animación y construcción gráfica del video en Windows DVD Maker. URL del **video Estrella Villancico**:

<https://www.youtube.com/watch?v=492jZB5nMg4>

Para la ilustración artística con apoyo de las TIC, se utilizan las imágenes o dibujos, bocetos, logos, producidos por los estudiantes como expresión del texto construido bajo la orientación del maestro de arte y las composiciones musicales casi siempre pretexto de ilustración.

El aprendizaje adicional de los niños es que se puede hacer una obra artística con las habilidades pictóricas individuales, pero que también existe una serie de herramientas informáticas que facilitan ediciones de imagen con características técnicas avanzadas. El arte debe apreciarse sin limitaciones de tecnología.

8. 4. Ilustración para el “rap” de “El Jinete Fantasma”.

El texto colectivo el Jinete Fantasma tuvo como objetivo especial propiciar en los niños la apropiación de la rima. La idea es que hacer versos se puede lograr tanto con rima fonética como con ilación.

Otro aspecto manejado en el Jinete Fantasma (Figura 11), es que los versos se interpretaron con ritmo de “Rap”. El objetivo fue desarrollar agilidad o fluidez verbal y, por consiguiente, agilidad mental.

Cuando se evidenció un alto nivel de comprensión en el significado de los versos de este rap (nótese que hay cierta terminología regional), se procedió a enfatizar la lectura coral para reforzar en el grupo la verbalización rítmica y fonética con el acento propio de la región llanera.

Figura 12. El Jinete Fantasma

Como era necesario crear una carátula del CD se procedió a ejecutar un proceso específico:

- (a) Expresar mediante un dibujo el rap El Jinete Fantasma.
- (b) Elaborar el arte de la carátula.
- (c) Edición y producción de la ilustración para la carátula del CD, que exprese el contenido de esta rima.

Un resultado adicional en el aprendizaje de la ilustración artística es que los niños además de manejar su propia paleta de colores y las técnicas del arte; empiezan a comprender las posibilidades de perfeccionamiento de la ilustración que se puede alcanzar mediante el uso de las TIC.

8. 5. Ilustración artística para El Grillo y Yo

Se trata de un cuento en verso, de autoría del maestro William Solarte, que se socializó sin titulación a los niños para desarrollar la comprensión lectora en el marco del siguiente proceso:

- (a) Transcripción del texto, con el juego (verso que escucho verso que escribo.)
- (b) Lectura mental como preparación para la narración oral.
- (c) Trabajar la interpretación textual como recreación verbal que permita su comunicación al público de manera entendible y agradable y que posibilite una mejor capacidad de improvisación ante los problemas visuales que puedan surgir durante la lectura.
- (d) Trabajar lectura comprensiva e interpretativa. La premisa es que sólo quien comprende el texto lo puede interpretar adecuadamente, con entonación justa y gestualidad apropiada, aplicación correcta de signos de puntuación, respiración adecuada, pausas que no discontinúen la idea, fraseo concordante con las ideas, fluidez, sonoridad.
- (e) Para evaluar la comprensión lectora y la escucha de este texto se solicita asignarle un título a este cuento. (f) El texto se construyó además con la intención de trabajar la ilustración. La premisa es que si se comprende un texto se lo puede dibujar.

Figura 13. El grillo y yo

8. 6. Ilustración artística para Metamorfosis

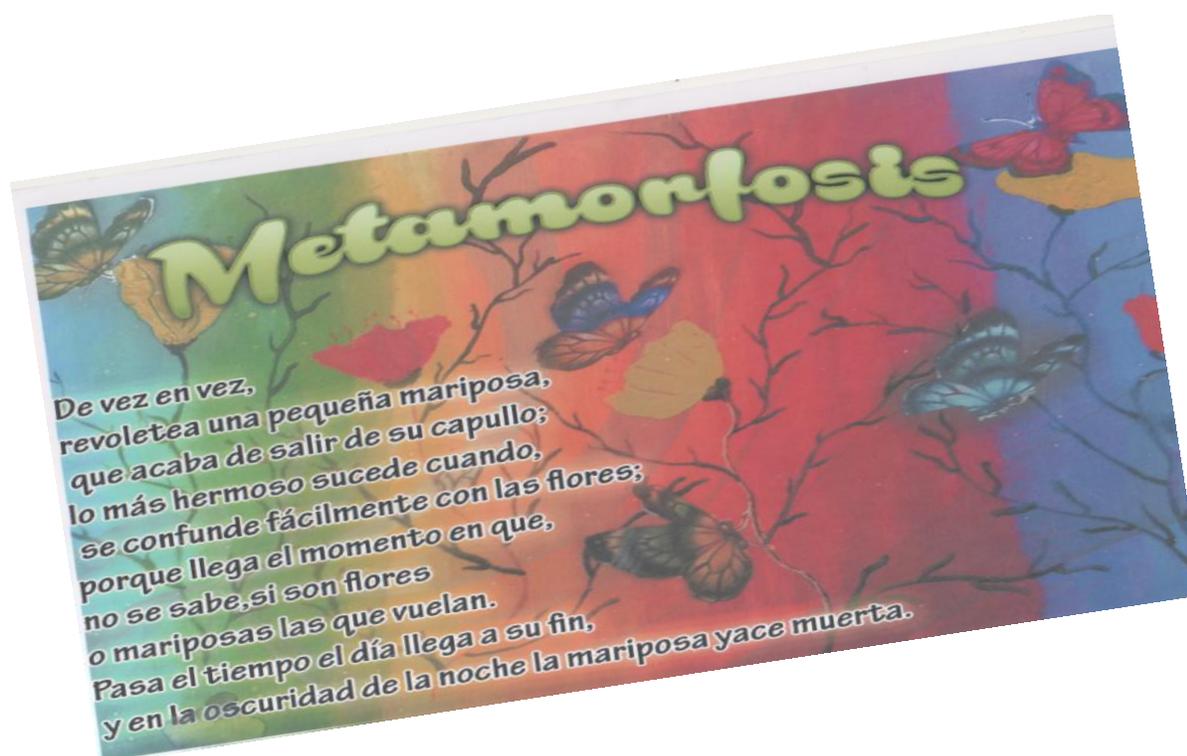

Figura 14. Ilustración para el tema Metamorfosis.

El origen de este producto de ilustración fue un título que el maestro de arte encontró en el tablero cuando entró a clase, lo cual sirvió de pretexto para iniciar con los conocimientos previos de la clase inmediatamente anterior de ciencias naturales, la construcción de texto e imagen con el título de Metamorfosis.

El proceso desarrollado fue el siguiente:

(a) Luego de que los estudiantes respondieron preguntas del maestro sobre el tema de la metamorfosis, éste construyó un renglón de texto pertinente y propuso a los niños que desarrollen la continuación, de tal manera que se mantenga la ilación del tema.

(b) Puestos de acuerdo sobre el texto, se realiza primero una lectura mental de la composición textual y luego una lectura oral.

(c) Se pone en práctica el juego del coro y el corifeo, hasta que quede evidenciada la comprensión de la adecuación del texto al título de la “Metamorfosis”, a pesar de que la

redacción lograda grupalmente no se basa en el uso de palabras técnicas sino en expresiones poéticas basadas en la idea de la metamorfosis. A los niños se les pidió responder las preguntas del maestro, visualizando lo que pasaba con la mariposa al salir del capullo, en su entorno natural de bosque.

De esta manera, los estudiantes reforzaron con metáforas poéticas su aprendizaje de ciencias naturales, o sea que recrearon poéticamente el proceso y el efecto es que el niño lo capta con mayor facilidad y la recordará mucho mejor.

Sobre la importancia del uso de la imaginación poética en el aprendizaje, véase en la sección 8 de la cartilla, el marco teórico correspondiente (Subtítulo “Sobre el poder motivador de la estructura poética”).

Con base en este trabajo, se realizó una ilustración final artística con el enfoque de cargar de una nueva dinámica la imagen mediante el recurso de proyectar el vuelo de las mariposas más allá del marco, o sea que cobran vida. Este es el resultado (taller de arte décimo grado):

Figura 15. Proyección de la metamorfosis.

Presentamos aquí otras dos ilustraciones de otros temas, buscando el mismo efecto dinámico, que las obras se salgan de sus propios límites:

Figura 16. Proyección prohibida del humo contaminador

Figura 17. Proyección de formas geométricas coloridas.

En general, la técnica que el maestro de arte desarrolla, es la obra más allá de sus propios límites, rompiendo su propio espacio para integrarse al entorno.

8. 7. Ilustración artística para Mariposas

Figura 18. Ilustración de texto poético sobre la mariposa.

El objetivo de este ejercicio de ilustración fue manejar el significado desde el análisis de un texto poético, para basarse en su comprensión como guía que permita a los niños plantear una ilustración pictórica.

Los versos del texto corresponden principalmente a rima de ilación y en unos pocos casos a rima fonética. Los dibujos planteados por los niños se complementaron durante la edición digital.

Esta ilustración es la carátula del CD de la obra musical "Mariposa".

8. 8. Ilustración artística para Una Mirada

Figura 19. Ilustración y texto de “Una mirada”.

Se trata de un texto colectivo a partir de historias espontáneas que los niños contaron sobre sus abuelitos. Los primeros fragmentos se construyeron renglón a renglón en discusión grupal.

Con el primer fragmento construido y con inclusión de grupos estudiantiles de otros grados, se prosiguió en la tarea de desarrollo de pensamiento buscando ilación y continuidad de la historia. Cada avance se sometió a los procesos de lectura comprensiva y luego de lectura interpretativa. En atención al carácter dramático del texto se enfatizó luego en la lectura coral.

Un objetivo conexo fue el desarrollo auditivo, dado que en un coro es necesario escuchar a los demás para ir a tiempo. En el momento oportuno, se inició la lúdica teatral del coro y el corifeo, en el cual éste lee un párrafo y el coro lo imita simultáneamente con una entonación enfática.

Se logró el resultado de mejorar las habilidades de atención y de escucha con el ejercicio coral.

En cuanto a la ilustración artística del texto, al tener claro el eje narrativo y el final, como lo evidenció la entonación coral, los estudiantes propusieron mayoritariamente la última mirada del abuelo en el espejo, en premonición de su muerte inminente, además del resplandor de un túnel de luz mencionado tradicionalmente como fenómeno en la transición de la vida a la muerte o a la otra vida.

En las propuestas de ilustración, los niños construyeron su paleta de colores con base en palabras seleccionadas del último fragmento del texto. Las mejores propuestas pictóricas se utilizaron para el proceso de mejoramiento de la ilustración en el taller informático de medios audiovisuales. El resultado se observa en la figura 18.

Es de señalar que esta historia-texto motivadora, se está reestructurando, como pretexto para abordar el lenguaje cinematográfico desde el cortometraje, con lo cual la ilustración traspasa a nuevas dimensiones con el Story Board, guion y libreto.

9. BIBLIOGRAFÍA / INFOGRAFÍA

1. Agarwal, Vincent. (2012). A sketchbook about drawing. 21 p. Glasgow. (En línea). URL: <http://www.gsa.ac.uk/media/956631/guide-to-drawing.pdf>
2. Arboix, Montse. (2016). Pintar y dibujar: beneficios. (En línea). URL: <http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2016/03/25/223507.php>
3. Baker R. A. (2011). The Relationship between Music and Visual Arts Formal Study and Academic Achievement on the Eighth-Grade Louisiana Educational Assessment Program (LEAP) Test. (Doctoral dissertation, Louisiana State University, 2011).
4. Bunce, Louise. (2016). Fantasy play helps creative thinking in children. *British Psychological Society's Developmental Psychology Section, Annual Conference*.
5. College Board. (2010). 2010 Collegebound Seniors Total Group Profile Report. New York.
6. Gómez, Luis Felipe. El desarrollo de la competencia lectora en los primeros grados de primaria. REVISTA LATINOAMERICANA... VOL. XXXVIII, NÚMS. 3-4, 2008
7. González D. Carlos. "El comentario crítico textual: un puente entre competencia lectora y escritora. <http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n18/n18a11.pdf>
8. Ho, Y., et al. (2003). Music Training Improves Verbal but Not Visual Memory: Cross-sectional and Longitudinal Explorations in Children. *Neuropsychology*, 17(3), 439-450.
9. Lancaster, Jhon. (1990) Las Artes en la educación primaria. Madrid. p. 20
10. Linares, V. Francisco. (2008). Otra forma de leer, otra manera de escribir: la revolución multimedia en la escuela Universidad de Castilla-La Mancha. 2008. P. 80
11. Llorente Puerta, M. J. (2014). La imagen en el proceso constructivista del aprendizaje del español como segunda lengua para neolectores. (En línea). Asturias: ACCEM. Consultado el 10 de agosto de 2016 en la Web http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/24/24_375.pdf
12. Moore, Emma et al. (2017). Diffusion tensor MRI tractography reveals increased fractional anisotropy (FA) in arcuate fasciculus following music-cued motor training. *Brain and Cognition*. Vol. 116, August 2017: 40-46.
13. Ritter, S. M. & Ferguson, S. (2017). Happy creativity: Listening to happy music facilitates divergent thinking. *PLoS One*. 12(9): e0182210. Doi:10.1371/journal.pone.0182210
14. Taberosky, Ana. Los sistemas de Escritura. Congreso Mundial de Lecto-escritura, celebrado en Valencia, Diciembre 2000. Universidad de Barcelona. P. 8
- 15.

16. Vaughan-Evans, A., Trefor, R., Jones, L., Lynch, P., Jones, M. W., Thierry, G. (2016). Implicit Detection of Poetic Harmony by the Naïve Brain. *Frontiers in Psychology*, 2016; 7. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01859.
17. Arts Education Partnership. (2011). Music Matters: How Music Education Helps Students Learn, Achieve, and Succeed, Washington, D.C., September 2011, pp 1-4. Consultado el 10 de marzo de 2016 en: <http://www.aep-arts.org/wp-content/uploads/2012/08/Music-Matters-Final.pdf>
18. Raffa, Ivete. (2016). Lenguajes del Arte. (En línea). Consultado el 21 de mayo de 2016 en la Web <http://www.acrilex.com.br/educadoresE.asp?visivel=sim&conteudo=&mes=12>
19. Rodríguez, José A. (2012). Música para un cerebro saludable. Disponible URL: <http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2012/07/22/210862.php>
20. Creix. (2019). Habilidades fonológicas – Aprender a leer-escribir. Recuperado el 15 de octubre de 2018, de Artículos: <http://www.creix.com/articulos/ninos-habilidad-fonologicas-aprenden-leer-escribir/>
21. El cajón de herramientas. (2 de junio de 2015). Cartillas pedagógicas. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de Recursos cooperativos: <http://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/06/02/cartillas-pedagogicas/>
22. Jiménez, E. (30 de enero de 2014). Bases de la competencia lectora: definición, niveles, dificultades, estrategias para entrenarla y evaluación. Recuperado el 25 de octubre de 2018, de ineverycrea: <https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/bases-de-la-competencia-lectora-definicion/31811cc3-52c2-4bcc-bee0-da56ddb51853>
23. Lancaster, J. (2001). Las artes en la educación primaria (3ª ed.). Madrid: Morata.
24. Martín, A. (14 de diciembre de 2014). Características generales del alumnado de primaria. Recuperado el 1 de noviembre de 2018, de SlideShare: <https://www.slideshare.net/marcoscarrillop3/caractersticas-generales-del-alumnado-de-primaria>

ESTOY EN SILENCIO PENSANDO, PENSANDO... LO QUE
VOY A DIBUJAR PARA LUEGO COLOREAR...

Fragmento de una canción para amenizar la composición
pictórica

Autor: William Solarte Salas

