

REGISTRO INDIVIDUAL	
PERFIL	FORMADOR ARTISTICO
NOMBRE	BEATRIZ LORENA VALENCIA VARGAS
FECHA	27 DE JUNIO DEL 2018
OBJETIVO: Desarrollar en conjunto con los estudiantes de la IEO, las prácticas y/o didácticas y practicas pertinentes para el ejercicio de la clase, a través de la educación artística.	
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	TALLER ARTISTICO
2. POBLACIÓN QUE INVOLUCRA	ESTUDIANTES GRADO 9-1
PROPÓSITO FORMATIVO: Búsqueda de Potencialidades y aspectos a mejorar, a través de las diferentes artes (música, teatro, artes, y expresión corporal).	
3. FASES Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES <div style="text-align: center;"> TALLER ARTISTICO – ESTUDIANTES FASE DIAGNOSTICO POR EJES ARTES PLASTICAS-TEATRO-MUSICA-DANZA </div> <p>Para cada eje se tiene preparada una dinámica y metodología diferente con un mismo objetivo, identificar las potencialidades y dificultades de cada muestra de alumnos.</p> <p>Para el presente taller los estudiantes de la IEO Ciudad Córdoba Sede Olaya Herrera, siguen en base al eje de artes plásticas-movimiento surrealista y como título a este (El visitante de los sueños) previamente seleccionado, con el propósito de resaltar los talentos artísticos que cada uno de los estudiantes posee a través del subconsciente.</p> <p>Es así como 11 estudiantes expresan un gusto extra por las artes plásticas y con ellos se da inicio al taller para el cual se pretende profundizar, trabajar y desarrollar el talento de los estudiantes, entregando inicialmente conceptos, técnicas y herramientas básicas para trabajar las artes plásticas, adentrándonos en el Arte de una manera un poco transversal, bajo previos diagnósticos ya realizados al grupo, buscando trabajar sobre un boceto de plan de acción, en torno a las necesidades del grupo y este como multiplicador de cambios para la institución en general.</p> <p>Este en particular se presentó al inicio del proyecto como grupo problema, con indisciplina y bajo rendimiento académico, hoy después de casi ya tres meses entre diagnóstico y análisis de necesidades, observamos a un grado 9-1 más manejable, pues la llegada del arte a su salón, ha sido totalmente significativo para todos, abordando el lado sensible, imaginativo, espiritual y físico de cada uno de ellos.</p>	

EL VISITANTE DE LOS SUEÑOS

EL VISITANTE DE LOS SUEÑOS, entre los múltiples artistas que se acercaron al mundo surrealista, Salvador Dalí, se convirtió en uno de los máximos exponentes del movimiento, el cual permite al visitante adentrarse en su particular mundo, cargado de imágenes oníricas.

SURREALISMO

Trata de imágenes que exploraron las áreas subconscientes de la mente. Las obras de arte frecuentemente tienen poco sentido, dado que se trataba de ilustrar un sueño o pensamientos al azar.

Dicho esto, como movimiento a trabajar buscamos la técnica a través de la representación de una de las más grandes artistas y profesoras Betty Edwards; conocida por su libro de 1979, *Dibujar usando el Lado derecho del Cerebro*. Ella dio clases e investigó realmente en la Universidad Estatal de California, Long Beach, hasta que se retiró a finales de los años 90. Allí fundó el Centro para las Aplicaciones Educativas de la Investigación de hemisferio cerebral; Edwards utiliza los resultados de la investigación del cerebro, que muestran que los hemisferios cerebrales tienen diferentes funciones. Ofrece ejercicios que tratan de mostrar la capacidad creativa del lado derecho del cerebro, a diferencia de las habilidades analíticas y lógicas del cerebro izquierdo. Algunos consideran que esta base teórica tiene elementos pseudo-científicos.

Es así como en base a estos dos grandes artistas anteriormente mencionados se crea una metodología artística con la cual se inicia el taller, brindando a los estudiantes bases básicas de dibujo como lo son los cánones universales para dibujar el rostro, sustentado teóricamente en el libro APRENDER A DIBUJAR UN METODO GARANTIZADO Por BETTY EDWARDS; quien muestra un método dinámico para que el artista aprenda a dibujar a través del saber ver. (aprender a ver), la artista entrega una serie de actividades graficas que a medida que se desarrollan se va perfeccionando la técnica, para ello se enfoca en las facciones del rostro, como reto que genera confianza al momento de realizar cualquier trazo.

El objetivo principal según Edwards es proporcionarle los medios para liberar ese potencial en los estudiantes, para ganar acceso conscientemente a los poderes inventivos, intuitivos e imaginativos que hasta ahora han estado frenados por nuestro sistema verbal, cultural, tecnológico y educativo

En base a la problemática identificada como agresión escolar y rechazo a las diferencias, se trabajan todas las propuestas artísticas a través de las competencias básicas, enfocadas a la convivencia escolar (competencias ciudadanas) en los grupos de:

- ✓ Convivencia y paz
- ✓ Participación, identidad y valoración de las diferencias
- ✓ Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

Las cuales representan las habilidades y los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democrática-mente y valorar el pluralismo; a través de estrategias y dinámicas artísticas para el desarrollo moral, el respeto y valoración de las diferencias.

Según Betty Edwards Lo principal para aprender a dibujar es preparar las condiciones que provoquen el cambio mental a un modo diferente de procesar la información, el estado de conciencia ligeramente alterada que permite ver bien.

«Aprender a dibujar es en realidad cuestión de aprender a ver -a ver correctamente- y eso significa mucho más que el simple dirigir la mirada.»

Kimon Nicolaides
The natural Way lo Draw

«He aprendido que lo que no he dibujado no lo he visto realmente, y que cuando empiezo a dibujar una cosa ordinaria me doy cuenta de lo extraordinaria que es, un puro milagro.»

Frederick Franck
The Zen of Seeing

De allí la metodología a implementar combinando el surrealismo con el dibujo del rostro a través de las diferentes investigaciones y procesos llevados a cabo por Betty Edwards.

Ya conocido el concepto técnico y metodológico, se busca desarrollar y potenciar la creatividad e imaginación, ya que considero que debemos disminuir el aprendizaje memorístico y aplicar aprendizaje basado en la experimentación.

TECNICA: DIBUJO LIBRE EN TEMPERA

Dibujar impulsa el crecimiento del:

-Capacidad de expresión: **(Desarrollo Emocional)**

-Proceso de simbolización general **(Desarrollo Intelectual)** Creatividad, simbolizar, expresar y crear.

A través del movimiento surrealista se trabaja la parte cognitiva del estudiante, a través de la relajación y la inducción al micro sueño, para ello se recomienda al estudiante recostar su cabeza sobre el pupitre o recostar su cuerpo sobre las colchonetas, para luego cerrar los ojos, bajo una profunda concentración y espiritualidad, inducida por medio de la reproducción de melodías suaves y relajantes.

Se induce a la imaginación entrando a un mundo diferente, en el cual la idea es vivenciar experiencias fuera de lo lógico o común totalmente surrealistas; para este paso los estudiantes poco a poco van relajando su cuerpo y mente; y es que el hecho de compartir la experiencia con los compañeros de clase, les hace sentir en comunión con todos. Porque lo que allí se comparte, es una parte muy íntima del ser; haciendo que eso que habita dentro del estudiante, tome su propia forma, una forma que es perceptible por la vista a través de las representaciones gráficas y la sensibilidad de los demás al momento de comprender las diversas situaciones que allí se expresan.

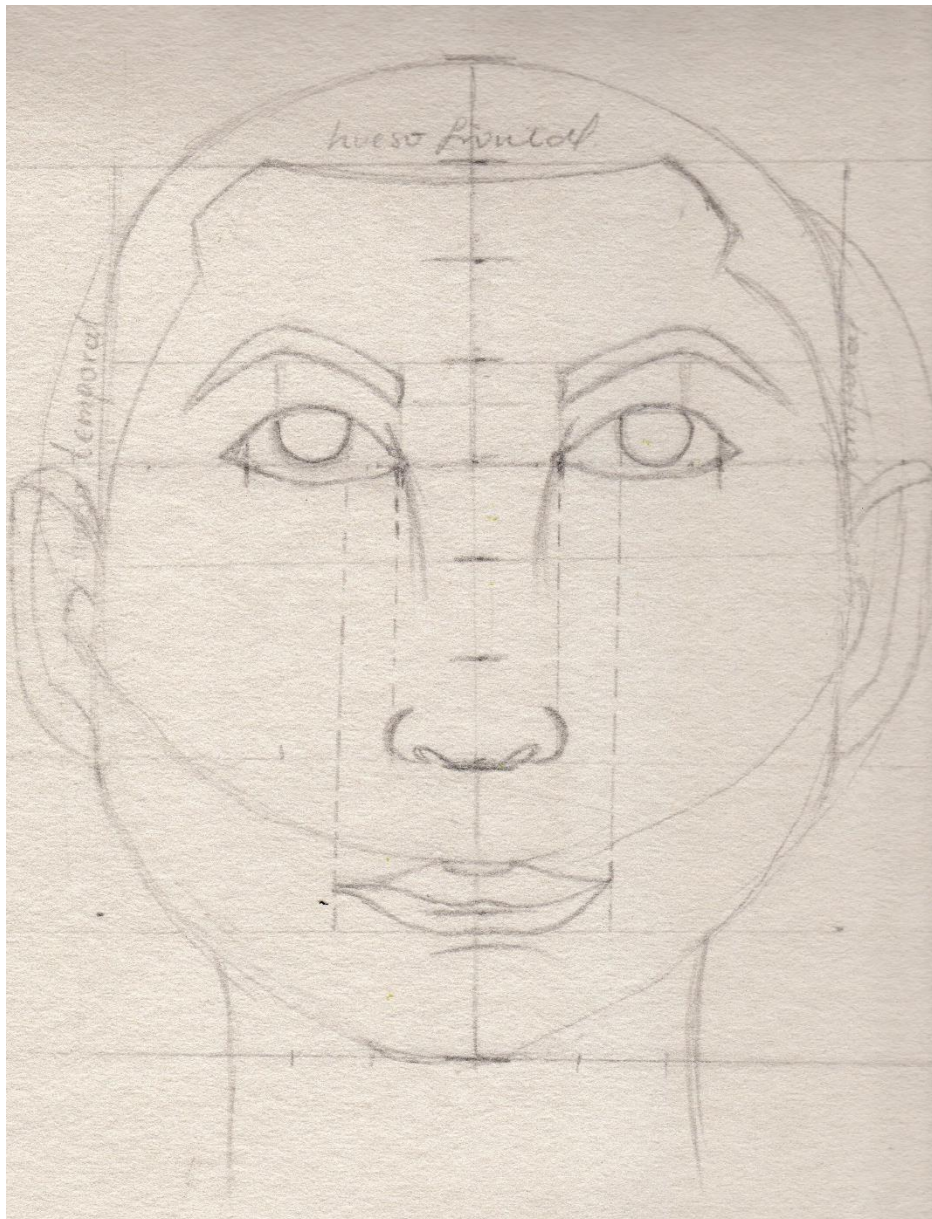
El arte surrealista se considera una herramienta no sólo terapéutica, sino de autodescubrimiento, que además fomenta la autoestima y la autonomía; esto es así ya que cuando una persona crea desde su interior, conecta con partes profundas y hace que aparezcan cosas que hasta uno mismo desconocía, y que resultan prácticamente imposibles de expresar con palabras; A la vez, se puede observar la capacidad de creación y descubres tu propio lenguaje artístico, con el que no sólo comunicas a los demás, sino también a ti misma.

Como segunda etapa, los estudiantes en mesa redonda expresan sus experiencias si así lo desean.

Ya por último se entrega a los estudiantes los materiales a utilizar para la elaboración de la pintura.

- ✦ Materiales:
- ✦ Cartulina
- ✦ Pinturas
- ✦ Pincel
- ✦ Lápiz
- ✦ Borrador-sacapuntas
- ✦ Paleta artística.

Se crea una propuesta artística bajo todos los componentes inicialmente explicados, en la cual se realiza el dibujo del rostro, bajo los cánones establecidos, los estudiantes personalizan la mitad de la cara de manera surrealista, involucrando imágenes que representen de alguna manera la esencia del estudiante-artista; en el otro lado deberá dibujar su rostro tratando de recrear de la manera más natural posible los rasgos físicos propios de este.

EXPERIENCIAS

Los estudiantes de la IEO Ciudad Córdoba Sede Olaya Herrera del grado 9-1 se muestran totalmente interesados en la actividad y a medida que se desarrollan los talleres es más el interés por los temas y actividades a desarrollar, en esta ocasión, los estudiantes llegan al salón motivados y bajo las indicaciones y metodología del taller anterior, la disposición corporal y conceptual es mejor, entendiendo de entrada la importancia de los ejercicios en torno al movimiento artístico(surrealismo) el cual se trabajan bajo la relajación corporal; recostando el cuerpo sobre las colchonetas o suelo y por medio de la inducción al micro sueño buscamos ejercitar la creatividad y el ser.

Los estudiantes se sienten asombrados pues la mayoría de ellos nunca habían llegado a dibujar un rostro y mucho menos realizar un auto-retrato, así que al inicio de esta actividad, manifiestan no poder realizar este tipo de dibujo, condicionando desde el inicio sus capacidades creativas, a medida que se realiza el paso a paso, los estudiantes van retomando la confianza en sí mismo al ver que su dibujo va tomando la forma deseada; es así como el objetivo de generar confianza y autoestima en el educando se lleva a cabo.

Luego de estructurar el bosquejo del autorretrato todos los estudiantes observan los dibujos de sus demás compañeros, identificando la diversidad y rasgos físicos que les caracteriza; para luego en un pequeño conversatorio entender el valor de las diferencias a través de las competencias ciudadanas, conversatorio del cual surgen palabras como: diversidad, culturas, diferencia, sociedad, autoestima y empatía. Los estudiantes manifiestan no ser escuchados y ser víctimas de la falta comprensión por sus compañeros y docentes ante las diferencias culturales; entre ellas están: el tipo de música que se escucha, religión, aspecto físico, inclinación sexual etc.

Siguiente a la reflexión y conversatorio los estudiantes pasan a realizar la personalización de su autorretrato en la mitad del rostro, utilizando la técnica que mejor prefieran, ya sea: sombras, colorear, pintar, utilización de texturas etc. agregando elementos que les identifique; como el amor al deporte, dibujo de su comida preferida, su color favorito etc. Lastimosamente el timbre suena y culmina la hora del taller, los estudiantes manifiestan querer seguir realizando su trabajo artístico y ya debido a lo programado no se puede extender la duración del taller.

A diferencia de los demás talleres ya realizados, en esta ocasión los estudiantes se presentan en una calma y comportamiento participativo, incluso entre ellos mismos exponen una propuesta artista, la cual consiste en crear murales en base a las pinturas ya realizadas en el taller artístico.

Los estudiantes del grado 9-1, son jóvenes con problemáticas fuertes como: la drogadicción, integración de pandillas, bajos recursos y problemáticas familiares, aun así, de manera resiliente buscan a través del arte expresar sus emociones, tratando de ser escuchados y comprendidos.

