

EL ARTE COMO POSIBILIDAD PARA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL DE LA INFANCIA

MONICA ESTER ARIZA TARAZONA

MARIA ALEJANDRA DIAZ BOLIVAR

KAROL STEFANNY MENDOZA MACHADO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL

BOGOTÁ

2022

EL ARTE COMO POSIBILIDAD PARA LA EXPRESIÓN EMOCIONAL DE LA INFANCIA

MONICA ESTER ARIZA TARAZONA

MARIA ALEJANDRA DIAZ BOLIVAR

KAROL STEFANNY MENDOZA MACHADO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Licenciadas en Educación

Infantil

TUTOR

GUILLERMO PRIETO RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL

BOGOTÁ

2022

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi madre, Luz Marina quien desde el inicio me impulso a avanzar y cumplir mis sueños, confió en mí y mis capacidades, a mis hermanos Alejandra, Andres, Karen, Andrea y Alejandro, por ser mis amigos y acompañarme en momentos difíciles para mí, a mi compañero Esteban porque siempre me dijo de lo que soy capaz, me impulso a continuar y me acompañó durante este proceso, a mis sobrinas Mariana y Valentina por ser mi motor y ver evidenciado en ellas mi proceso de formación y también a más personas que me apoyaron y me inspiraron durante este camino, haciéndome confiar en mí y mis capacidades.

Y, además, me dedico este trabajo a mí, porque a pesar de las adversidades y obstáculos logre sobrepasarlos, entendiendo que todo se puede lograr cuando trabajo en ello con esfuerzo, amor y perseverancia.

Monica Ester Ariza Tarazona

Dedico este trabajo a mi familia en especial a mis padres Ana y Pablo por el amor y el cuidado que me han transmitido, por apoyarme y creer en mí aun cuando yo no lo hago, a mis hermanos Pablo y Juan por alentarme y motivarme para realizar mis sueños, a mis sobrinos Juan José, Emmanuel y Salome que son la motivación de mi vida, a Fabian por el amor que me transmitió por esta profesión, por sus consejos, por su compañía durante todo este proceso y por creer en mí y darme fuerzas.

A Bangtan por alegrar mi existencia y darme motivación para seguir adelante, por permitirme amarme, respetarme y ser un poco más feliz, con sus palabras logro de nuevo trazar rutas de nuevos sueños, a mis compañeras de vida Karol y Monica que han compartido conmigo este camino, las admiro, con certeza sé que serán las mejores profesoras.

Maria Alejandra Diaz Bolivar

Dedico este trabajo a mi familia. Mis padres, Erika y Eduardo, mi tía Yesica y mi hermana Laura, por acompañarme en este camino lleno de altibajos, en los mejores y peores momentos, que nadie mejor que ustedes saben lo que tuve que atravesar para llegar hasta donde estoy hoy; por no dudar de mí, de lo que soy capaz, por ser el soporte más grande y lo mejor que hay en mi vida.

A mis compañeras de trabajo y de vida, a mis amigas Alejandra y Monica por darme soporte en cada etapa del proceso, por permitirme crecer académica y personalmente, por enseñarme muchas cosas desde sus perspectivas y por darme impulso cuando me sentía sin ganas de continuar.

Y, por supuesto, me dedico este trabajo a mí, que logré atravesar y superar los obstáculos presentados, que me demostré que puedo lograr lo que me proponga con paciencia y esfuerzo.

Karol Stefanny Mendoza Machado

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la universidad pedagógica Nacional por abrirnos sus puertas y darnos la oportunidad de formarnos como maestras.

Al profesor y tutor Guillermo Prieto por su acompañamiento y aportes en la realización de este trabajo de grado.

A cada una de nosotras por nuestra unión y perseverancia durante este proceso tan importante para nosotras.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	5
2.1 OBJETIVO GENERAL	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. PROBLEMATICA	6
3.1. PREGUNTA PROBLEMICA.....	9
4. JUSTIFICACIÓN	10
5. MARCO METODOLÓGICO	14
5.1. MODALIDAD	14
5.2. PROCEDIMIENTO	15
5.3. DISEÑO METODOLÓGICO.....	16
5.4. FASES.....	18
5.4.1. Primera fase: Identificación del tema de estudio.	19
5.4.2. Segunda fase: Recolección de datos.....	20
5.4.3. Tercera fase: Análisis y conclusiones.	21
6. MARCO TEÓRICO	23
6.1. CULTURA DEL ARTE.....	23
6.1.1. EDUCACIÓN ARTÍSTICA.....	27
6.1.2. FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL DOCENTE	30
6.2. ARTE Y EXPRESIÓN	32
6.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ARTE.....	32
6.2.2. CREATIVIDAD	34
6.2.3. LENGUAJES ARTISTICOS	43
6.2.3.1. ARTES PLÁSTICAS.....	44
6.2.4.3. MÚSICA	51
6.2.4.4. LITERATURA	53
6.2.4.5. DANZA	55
6.2.4.6. CINE.....	58
6.3. EMOCIONALIDAD.....	61
6.3.1. EMOCIÓN Y RAZON	61

7. PROPUESTA ANALÍTICA	65
7.1. CULTURA, ARTE Y EXPRESIÓN	66
7.1.1. ACCESIBILIDAD A LA CULTURA	66
7.1.2. SUBJETIVIDAD DEL ARTE	69
7.1.3. GENUINIDAD DEL ARTE	71
7.1.4. ARTE E IDENTIDAD	72
7.2. EMOCIONALIDAD	76
7.2.1. CATEGORÍAS EMOCIONALES	76
7.2.2. ARTE Y EMOCIÓN	81
7.3. ARTE EN EL CONFLICTO Y CONFLICTO EN EL ARTE	85
8. CONSIDERACIONES FINALES	100
8.1. CONCLUSIONES	100
8.2 SUGERENCIAS	102
9. REFERENCIAS	104
9.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104
9.2 REFERENCIAS VIDEOGRÁFICAS	108
9.3 WEBGRAFÍA	109
10. ANEXOS	110

1. INTRODUCCIÓN

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta”.

Vincent Van Gogh (1889)

La presente monografía de investigación nace de los intereses de tres maestras en formación que se han cuestionado sobre el papel que toma el arte y sus lenguajes artísticos en la emocionalidad de los niños y niñas, a partir de los cambios a nivel nacional que se han presentado desde el momento en que surge la investigación hasta que culmina, es decir, en el periodo entre los años 2021 y 2022, como lo son la pandemia, el retorno progresivo a las actividades presenciales, y la transición al nuevo gobierno, siendo el primero de ideología de izquierda en Colombia; además, a nivel universitario, el cambio de administración, que trae una propuesta en el que se da mayor representación a la emocionalidad, al cuidado, al arte y a la cultura, relacionándose directamente con la propuesta del nuevo gobierno de Colombia.

El país cuenta con diversos territorios y poblaciones, cada una con sus propias tradiciones, cada una con sus propias prácticas y costumbres. A pesar de su diversidad y riqueza cultural, durante los últimos años se han manifestado cambios que han afectado a la emocionalidad colectiva, partiendo de la guerra en la que ha estado sumergida durante las últimas seis décadas, provocando desplazamientos y reclutamientos forzados, confrontamientos armados, falsos positivos, secuestros, asesinatos, entre otros, que han producido en el pensamiento colectivo de la sociedad emociones de miedo, tristeza e ira, que no se han podido sanar, y que es gracias a las manifestaciones artísticas que poco a poco se ha podido visibilizar, reconfigurar y resignificar estas experiencias violentas que han causado estragos en la sociedad que vive esto de primera mano, con sentires que se han trasladado por generaciones.

El documento expone, en primer lugar, los objetivos generales y específicos que recogen los elementos esenciales para llevar a cabo la monografía. Seguido de la problemática, en la que se da los cuestionamientos y la pregunta que orientan esta investigación, para continuar con la justificación en la que se da el por qué se investiga sobre arte, emocionalidad y conflicto en la infancia.

En cuarto lugar, se encuentra el marco metodológico, siendo el presente un documento de carácter monográfico desarrollado desde el procedimiento cualitativo en tres fases que dan cuenta del trabajo producido por las docentes en formación durante su proceso investigativo.

En quinto lugar, está el marco teórico, capítulo en que se presentan las teorías que giran en torno a las categorías: cultura del arte, arte, expresión y emocionalidad; categorías y conceptos que están vinculados al contexto de violencia en Colombia, desde las perspectivas de elementos audiovisuales que permiten entrever la relación entre los lenguajes artísticos, la emocionalidad y el conflicto social.

Por último, está el análisis en el que se socializa la importancia y las posibilidades que ofrecen los lenguajes artísticos en la emocionalidad de los niños y niñas y, que, a su vez, incide en los y las adolescentes y adultos que resignifican y se construyen en el país; y las conclusiones, mostrando los puntos de vista de las investigadoras respecto a las categorías presentadas en la monografía y dando herramientas conceptuales que hagan aportes a la educación y a la sociedad colombiana en beneficio de la infancia.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Difundir el arte como posibilidad de la expresión emocional para la comprensión de los pensamientos y emociones propias y ajenas de los niños y niñas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las posibilidades que ofrecen los lenguajes artísticos para el reconocimiento de expresiones y emociones en los niños y las niñas.
- Propiciar herramientas conceptuales desde los lenguajes artísticos y la emocionalidad para el aporte a la educación en beneficio de los niños y niñas.
- Analizar cómo los lenguajes artísticos facilitan la expresión emocional de los niños y niñas visto desde distintos contextos y conflictos.

3. PROBLEMATICA

En el presente capítulo se enuncia la problemática que permite reconocer las razones por las que se realiza esta monografía, partiendo de la importancia de los lenguajes artísticos y su relación con la expresión de las emociones. Este trabajo de grado surge de la observación y experiencias de las maestras en formación en su recorrido por distintos espacios académicos y prácticas educativas, donde se evidencia la existencia de problemáticas que se anuncian a continuación.

Los niños y niñas no cuentan con una vinculación temprana a escenarios artísticos y culturales como museos, teatros, centros culturales, cines, galerías de arte, recitales, entre otros; por lo tanto, resulta difícil dar la oportunidad de tener acercamientos al arte desde la primera infancia, dado que los adultos, familia y maestros no tienen acercamiento constante con las expresiones artísticas y culturales. Aunque existen diversas posibilidades para acceder a la cultura y el arte, se suele optar por productos comerciales y meramente de entretenimiento que no permiten el desarrollo integral del sujeto.

Es de esta manera que se corta la creatividad y la curiosidad desde las primeras edades, ya que, si el adulto no es una persona cercana a las artes, no podrá brindarle las herramientas necesarias para que el niño o niña lo haga, formando una cadena en la que no se da la debida importancia que tienen las artes dentro de la educación.

Hay que tener en cuenta que, para el desarrollo integral de los infantes, ellos necesitan conocer el mundo por medio de sus sentidos, pero justamente como no se tiene una cultura del arte interiorizada como sujeto individual y colectivo de una sociedad, los elementos, tiempos y

espacios que se le brinda a la infancia puede impedir la creatividad al no facilitarles la libre exploración por componentes artísticos.

En este aspecto resulta primordial mencionar la formación que están recibiendo los docentes, especialmente los de primera infancia, en cuanto al arte. Como desde su formación no se fomenta la cultura artística, el docente no suele ir a museos, teatros, cines u otros espacios que brindan elementos que aportan en sus propuestas para con los niños y niñas.

La emocionalidad y el arte se han retomado por diversas fuentes, si bien se han aproximado a los lenguajes artísticos, no todos se toman con la misma profundidad u otros son dejados de lado, con esto haciendo referencia a que en la educación de los niños y niñas se presenta principalmente las artes plásticas y visuales, y a veces la música, pero otras artes como el teatro, la danza o el cine son pasados por alto, e incluso la literatura, que si bien es algo que se ve frecuentemente en la educación, no es vista propiamente como arte, sino retomada desde esquemas lectores que no integran la corporalidad, acentos y otras formas propias de comunicación artística.

Otra de las problemáticas parte de los imaginarios colectivos de lo que deberían significar las artes, haciendo uso de esquemas que se repiten en las aulas, jardines, centros comunitarios, ong's y otros contextos en los que participa la infancia, descuidando de esta forma la subjetividad expresiva e interpretativa que se le puede dar a estas manifestaciones artísticas.

Lo anterior se relaciona a lo que es visto socialmente como "*perfección*", teniendo estándares en el arte que, si no se cumplen, se salen de lo estéticamente aceptable; por lo que los niños y niñas desde que se vinculan a alguna rama de las artes buscan que sus obras sean

perfectas a los ojos de los demás, haciendo que se pierda la creatividad y sello propio que cada uno le puede brindar a estas, dejando de lado la expresión espontánea y genuina.

En ese orden de ideas, cuando se propicia el arte con los niños y niñas, desde cualquiera de sus lenguajes, es visto como una herramienta para llegar a un producto final: un dibujo o una pintura para ser exhibido, crear obras de teatro o muestras de danza para dar una presentación, realizar una película o una canción para poder mostrársela a otros, etc., de la manera más “*perfecta*” posible, según los estándares que se estipulan en la sociedad, restándole importancia a las emociones que siente cada niño al momento de crear su obra. No se permite hacer arte libremente, se hace para llegar a un resultado final, sin tomar en cuenta el proceso de cada sujeto en el momento de la creación de la obra artística.

Por otra parte, al hablar de cultura se aborda la sociedad y los problemas que ha tenido el país en los últimos sesenta años debido a la violencia y conflicto interno que ha atravesado, de lo cual los niños y niñas no son ajenos. Las situaciones de conflicto, desde cualquier escenario, muchas veces se generan por no poder canalizar y expresar las emociones que se tienen reprimidas en el interior.

Las víctimas de dicho conflicto que no han podido sanar sus heridas, si no tienen acercamiento a los lenguajes artísticos tienen menos posibilidades de comunicar, expresar y exteriorizar su emocionalidad, teniendo en cuenta que el arte no es la única forma de manifestarse emocionalmente, de allí la importancia del arte en la sociedad y la pedagogía.

3.1. PREGUNTA PROBLEMICA

A partir de lo enunciado anteriormente, se plantea la pregunta que orienta el trabajo de grado:

¿Qué aportes y oportunidades pedagógicas se pueden brindar desde los lenguajes artísticos a la expresión y emocionalidad de los niños y niñas?

4. JUSTIFICACIÓN

La monografía *el arte como posibilidad para la expresión emocional de la infancia* se propone el análisis de la relación existente entre los lenguajes artísticos y la expresión emocional. El planteamiento y desarrollo de este documento pretende realizar reflexiones acerca de la relación e incidencia de los lenguajes artísticos con la expresión emocional, considerándolos parte importante en la educación de los niños y niñas.

Los artistas y profesores que se piensan desde el arte son sujetos que permiten caminar hacia el encuentro con uno mismo y con los demás, construyendo espacios y elementos que faciliten la interacción con las artes para comprender y regular las emociones. Pero ¿Qué pasa en una sociedad donde el adulto que acompaña la infancia no está del todo dispuesto a mover su pensamiento artístico y cultural? Partiendo de esto se debe considerar que un adulto que no está involucrado o expuesto con regularidad a la cultura del arte de su sociedad no puede brindarle a la infancia todo el potencial que las artes aportan para su desarrollo.

Desde lo anterior y teniendo en cuenta las habilidades creativas y expresivas que poseen los niños y niñas, se considera que las posibilidades que ofrece el arte mediante sus lenguajes reconozcan y expresen sus emociones. En este caso se puede hablar de las artes como potenciadores continuos para el desarrollo emocional, como complemento del desarrollo cognitivo, formando de manera integral la identidad y subjetividad de cada sujeto.

Debido a esto, es esencial que aquellos adultos implicados en la formación del niño y niña cuenten con la adecuada cultura del arte que les permita afrontar cada día los retos que se anteponen al encontrarse con diversidad de expresiones emocionales en cada uno de ellos, partiendo del conocimiento y comprensión de la emocionalidad propia para asumir con respeto y responsabilidad las de los infantes.

En este sentido, Goleman (1995) afirma que “Si no dispones de unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas, no vas a ir muy lejos”, lo que nos muestra la importancia que tienen las emociones para el día a día de las personas, conllevando a la necesidad que se tiene de analizar estas mismas en las prácticas en el ámbito educativo y social.

Al trabajar la emocionalidad se hace acertado relacionarlo con el arte, ya que este permite la expresión de manera creativa, sensible, estética y personal. Así mismo, facilita el encuentro con uno mismo y refleja las emociones de cada uno para exteriorizar aquello que se siente en el interior, siguiendo lo que nos dice Goleman (1995): “las actividades artísticas, son herramientas eficaces para desarrollar de forma amena y agradable lo emocional” (p. 28).

Por esto se toma al arte como manifestación necesaria para el desarrollo personal, mejorando la expresión y exteriorización de las emociones. Teniendo en cuenta los lenguajes que se escogen para la realización de la monografía (artes plásticas, visuales, música, literatura, danza, cine) y la importancia de que se manifiesten en diferentes contextos en donde se desenvuelve el infante, ya sea en la escuela, hogar u otro espacio, para que el adulto pueda estimular ambientes artísticos para la libre expresión y emocionalidad.

El ser humano es por naturaleza emocional, lo que hace que realice sus actividades dejándose llevar por los sentimientos. Pero también existen ocasiones o lugares que impiden la expresión emocional. Es de esta manera que el arte se convierte en el medio ideal para la transmisión y expresión emocional, ya que mediante este se puede descubrir el yo de cada uno. El arte no solo ayuda a que el artista, no solo el artista formado sino también el niño o niña que

se educa en arte exprese sus emociones, sino que a su vez genera otras en los espectadores, pues se logran ver reflejados o sienten algo frente a aquellas distintas formas de representación artística.

El arte le permite a los niños y niñas desarrollar de mejor manera su imaginación, la comunicación, la creatividad y el reconocimiento de sí mismos, invitándoles a identificar y expresar sus emociones. De esta forma el arte se vuelve puente comunicativo que genera expresión e interacción con el otro, ofreciéndole a los niños y niñas la posibilidad de construir su propia subjetividad, comprendiendo las de los demás.

Desde esta perspectiva, el trabajo de grado también se permite acercar al tema del conflicto social, partiendo de lo evidenciado en el Informe final de la comisión de la verdad, en el que se propone los lenguajes artísticos como vínculo entre arte, emoción, educación y conflicto; asumiendo que el arte es una de las maneras más cercanas que tienen las víctimas para expresar y sanar sus experiencias, permitiendo que desde la infancia se pueda comunicar a los otros pensamientos y emociones a través de manifestaciones artísticas.

Este puente de comunicación entre la educación y el conflicto social puede estar mediado por el arte como manifestación de lo ocurrido, posibilitando este como una resolución de las emociones de las víctimas y generando esperanza en cada niño, niña y adolescente. Las diferentes expresiones que se dan son por parte de las comunidades afectadas por dicha guerra, por ejemplo tomando los relatos narrados desde la Comisión de la Verdad y resaltando la voz de cada persona que estuvo presente dentro de la violencia en el país, relatando lo sucedido y dejando en evidencia que sin verdad no puede haber justicia ni reparación para las víctimas, de esta forma se pretende rescatar esta como asunto de suma importancia para la comprensión y no

repetición, usando los lenguajes artísticos como canalizadores de las emociones experimentadas en las diversas situaciones que se dan en los contextos de Colombia. De allí la importancia en establecer el puente entre educación y conflicto.

5. MARCO METODOLÓGICO

En el marco metodológico del trabajo de grado se sitúa el ejercicio investigativo, el cual está planteado desde la modalidad de monografía, centrando en el análisis de textos y referentes teóricos y audiovisuales; el procedimiento cualitativo y el método analítico, así como la descripción de la ruta tomada para el desarrollo del proceso escritural, que se dan en detalle a continuación.

5.1. MODALIDAD

El trabajo de grado se acoge a la modalidad de monografía puesto que se problematiza los campos conceptuales que están inscritos en el documento: cultura del arte, emocionalidad y arte, teniendo acercamiento a fuentes teóricas dadas en referentes bibliográficos y audiovisuales como libros, películas y exposiciones de arte, programas radiales, además de los documentos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, tomado como referente para esclarecer el contexto de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano de las últimas seis décadas; esto debido a que se hace el enlace entre los lenguajes artísticos, las expresiones emocionales y la coyuntura en el marco nacional.

Con esta modalidad se retoman antecedentes y referentes teóricos de autores como Bisquerra, De la Torre, Eisner, Lowenfield y Hauser que dan la base para el desarrollo de esta investigación, generando reflexiones y análisis en torno a los lenguajes artísticos y la expresión emocional. Por lo que en la monografía es primordial el estudio de material bibliográfico y material audiovisual a manera de fuente primaria, y de esta forma, analizar categorías que permitan el acercamiento y producción de preguntas e hipótesis acerca de estas mismas.

Se pretende reflexionar en torno a las categorías ya mencionadas anteriormente, aproximándose al problema del trabajo de grado desde los fundamentos teóricos, sin desmeritar

el conocimiento que surge en la observación y participación en las prácticas pedagógicas y experiencias propias de cada maestra en formación que, si bien no son el eje central del estudio, es importante tenerlo en cuenta para la producción y desarrollo de este. Con esto último se hace referencia a que la práctica pedagógica no se toma como insumo empírico para la realización del documento pues, aunque de las prácticas de cada una surge el planteamiento de la problemática, el trabajo de grado se aborda desde la construcción de conocimiento en relación con las categorías conceptuales a desarrollar sin ignorar, cabe aclarar, la estrecha relación existente entre la teoría y las prácticas educativas.

En la realización de este trabajo de grado desde la modalidad monográfica, se parte del interés en común entre las maestras en formación a propósito del papel que juegan los lenguajes artísticos en la expresión emocional de los niños y niñas. Debido a los acontecimientos que se presentan en el momento en que surge y se desarrolla el documento, como lo son el tiempo de confinamiento sanitario por la pandemia de Covid-19, después el retorno progresivo a las actividades presenciales y, además, la transición de cambio de gobierno al primero de ideología de izquierda en el país, se posibilita enlazar estos cambios a nivel social con las artes y la emocionalidad.

5.2. PROCEDIMIENTO

Para la realización de este trabajo de grado se opta por el procedimiento cualitativo en tanto que este se interesa por los fenómenos artísticos y emocionales, directamente asociados a la realidad social, partiendo de las indagaciones de las maestras en formación, permitiendo la definición de categorías a lo largo de la investigación: cultura del arte, arte y emocionalidad, posibilitando, a su vez, la comprensión, interpretación y análisis de estas mismas.

Este trabajo monográfico se establece desde el procedimiento cualitativo el cual investiga las características de las categorías establecidas: cultura del arte, lenguajes artísticos y emocionalidad, relacionando las observaciones y reflexiones de quienes desarrollan el trabajo de grado desde su lugar como maestras en formación de la licenciatura en Educación Infantil con las experiencias y bases teóricas de otros autores que han estudiado el tema. El escrito está mediado por el enfoque de investigación cualitativa, el cual, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), permite la captación, recolección, análisis de datos y reconstrucción de elementos, ahondando en las características y puntos de vista en relación con el trabajo emocional y artístico que se tiene con los niños y niñas.

El documento se desarrolla bajo la modalidad monográfica realizado desde el procedimiento cualitativo, el cual, de acuerdo con Cerda (1993) esta forma de investigación se refiere a:

La interpretación que se da a las cosas y fenómenos, no pueden ser captados o expresados plenamente por la estadística o las matemáticas (...) Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo problema o tema, los cuales convergen en torno a un punto central del estudio (p. 48).

Es decir, esta monografía se sitúa desde el procedimiento cualitativo porque se construyen reflexiones y análisis que nacen desde las indagaciones a referentes teóricos, en busca de comprender la realidad a partir de los fenómenos de los temas a estudiar y los hechos en contexto de manera coyuntural.

5.3. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico en la presente investigación permite trazar un camino para el acercamiento a la comprensión de las posibilidades de los lenguajes artísticos en la expresión emocional de los niños y niñas, por lo que el trabajo de grado se asume desde el procedimiento

cualitativo y el método analítico acercando a la reflexión sobre los objetos de estudio que se presentan partiendo de la mirada de experiencias prácticas y los contextos socioeducativos del país. A la luz de esto Cerda (1993) aporta lo siguiente: “La expresión “diseño de investigación [o metodológico]” sirve para designar el esbozo, esquema, prototipo, modelo o estructura que indica el conjunto de decisiones, pasos, fases y actividades por realizar en el curso de una investigación” (p. 128).

Desde esta perspectiva, la investigación se enmarca desde la postura crítica facilitando la descomposición de las categorías de cultura del arte, arte y emocionalidad, partiendo de las ideas generales surgidas de las maestras en formación a conclusiones, reuniendo de forma racional las categorías que se están trabajando. Como lo refiere Cerda (1993) al hablar de esto:

La inducción analítica implica el examen de los datos en busca de categorías de fenómenos y de relaciones entre ellas, y con tal propósito se desarrollan tipologías e hipótesis de trabajo a partir de los casos iniciales, que posteriormente van siendo modificadas con la aparición de casos nuevos (p. 376).

Respecto a esto, el trabajo que realizan las maestras en formación en el documento parte de las categorías de arte y emocionalidad, desarrollando así, durante el camino de indagación, preguntas e ideas que fortalecen y complementan las hipótesis iniciales sobre la relación entre estas dos y el papel que cumple la una para con la otra.

El documento se concibe desde el método analítico porque, además de lo mencionado anteriormente, en la investigación de esta se encuentran también otros referentes que facilitan su realización, como lo son libros y documentos teóricos sobre el tema, materiales audiovisuales (películas, canciones, programas de radio y exposiciones de arte), los documentos de la comisión

de la verdad, especialmente el documento *No es un mal menor*, enfocado en los niños, niñas y adolescentes, haciendo que de estos materiales se pueda lograr el análisis que dé cuenta del contexto vinculado a la emocionalidad y el arte.

5.4. FASES.

El proceso de investigación se desarrolla a través de tres fases de metodología, que corresponden a las siguientes:

Fase 1 Identificación del tema de estudio	Aproximación a la temática de estudio desde círculos de conversación.
	Inspección de las prácticas pedagógicas y espacios teóricos de cada maestra en formación.
	Revisión inicial de documentos relacionados con las categorías de interés.
	Determinación del objetivo general.
Fase 2 Recolección de datos	Formulación de objetivos específicos, planteamiento del problema y pregunta orientadora.
	Sistematización de fuentes teóricas para cada categoría del trabajo de grado.
	Búsqueda de materiales audiovisuales.
Fase 3 Análisis y conclusiones	Análisis de la información del trabajo de grado a partir de preguntas orientadoras.
	Revisión y modificación de cada apartado del documento.
	Conclusiones y sugerencias finales desde las voces de las maestras en

	formación para generar reflexiones y aportes al programa de Educación Infantil.
--	---

Tabla 1. Fases de la Investigación. Creación propia.

5.4.1. Primera fase: Identificación del tema de estudio.

En esta fase se hace aproximación a la temática que se desea investigar partiendo desde los distintos intereses recogidos en los círculos de conversación generados entre las maestras en formación acerca de indagar sobre la inteligencia emocional, llegando así a un consenso en el que se desea desarrollar el trabajo: emocionalidad desde los lenguajes artísticos. Después de ello se toma en cuenta la línea de investigación “creencias y pensamiento del profesor” que, según la Universidad Pedagógica Nacional (s.f) es una línea que investiga “con el propósito de contribuir en la constitución de un sistema que posibilite una mirada profesional de los desarrollos pedagógicos que se desempeñan en este campo”, desde la cual se decide investigar en torno a la emocionalidad y el arte, partiendo desde sus observaciones, vivencias y cuestionamientos en los espacios prácticos y teóricos; a partir de allí se revisa de las prácticas pedagógicas y experiencias de cada una la vinculación que hay entre el arte y las emociones y el impacto que estas dos generan en los niños y niñas, y que, aunque no es el eje principal o central del trabajo de grado, vale la pena tomar en cuenta pues se dan en espacios de educación alternativos y educación con pedagogía proyectiva, los cuales son IDARTES, en el que se incluye el Planetario de Bogotá, y el Centro Educativo Libertad, para así articular las múltiples posibilidades que ofrece el arte con la noción de emocionalidad en distintos lugares más allá de las aulas.

Se realiza la revisión inicial de documentos investigativos relacionados con las categorías correspondientes a este estudio: cultura del arte, arte y emocionalidad, enfocados especialmente en la educación infantil; se encuentran autores como Gardner, Bisquerra, Goleman, Salovey y Mayer en cuanto a lo emocional, y otros autores como de la Torre, Eisner, Lowenfield y Hauser

para lo artístico. Se determina el objetivo general del trabajo de grado: *Difundir el arte como posibilidad de la expresión emocional para la comprensión de los pensamientos y emociones propias y ajenas de los niños y niñas*, que orienta el ejercicio de indagación. También se establece la base teórica desde la cual se inicia el proceso escritural, y a partir de ella se identifican elementos conceptuales y teóricos que enriquecen el trabajo de grado: educación artística, creatividad, curiosidad, lenguajes artísticos y emocionalidad.

5.4.2. Segunda fase: Recolección de datos.

Tomando en cuenta la fase anterior se formulan los objetivos específicos:

- *Identificar las posibilidades que ofrecen los lenguajes artísticos para el reconocimiento de expresiones y emociones en los niños y las niñas.*
- *Propiciar herramientas conceptuales desde los lenguajes artísticos y la emocionalidad para el aporte a la educación en beneficio de los niños y niñas.*
- *Analizar cómo los lenguajes artísticos facilitan la expresión emocional de los niños y niñas visto desde distintos contextos y conflictos.*

Además, surge el planteamiento del problema y la pregunta que orienta el trabajo de grado: *¿Qué aportes y oportunidades pedagógicas se pueden brindar desde los lenguajes artísticos a la expresión y emocionalidad de los niños y niñas?*

A raíz de esto se inicia la indagación con relación a las categorías propuestas en un principio por las maestras en formación, pero a medida que se realiza el ejercicio investigativo, las categorías iniciales se transforman en otras que resultan evidenciadas en el documento que son *cultura del arte, arte, expresión y emocionalidad*.

Se realiza la revisión de la información obtenida de fuentes teóricas indagadas, para así hacer la búsqueda y correlación de otros elementos que nutre la investigación, materiales

audiovisuales como: exposición fotográfica Silencios ([Fotografía] Juan Manuel Echavarría, 2022), exposición ([Fotografía] Jesús Abad Colorado, 2018) y documental *El Testigo* ([Director] Kate Horne, 2018); Películas: *Somos calentura* ([Director] Jorge Navas, 2018), *El árbol rojo* ([Director] Joan Gómez, 2021); programa radial: *En Familia* de Caracol Radio, entre otros recursos (ver anexo 1), entablando diálogos entre la emocionalidad, el arte y el conflicto social.

5.4.3. Tercera fase: Análisis y conclusiones.

En esta última fase se da continuidad, se reflexiona y se articula la información recogida entre los objetivos, la problemática, la justificación y el marco teórico del trabajo de grado. Las categorías de análisis están directamente relacionadas con las desarrolladas en el marco teórico; en la propuesta analítica se detalla, discute, compara y relaciona las categorías trabajadas, por lo que surgen preguntas que orientan este análisis, facilitando la mirada a sus categorías: *¿Qué sucede si se fomenta la cultura del arte desde las primeras edades?* y *¿Cómo se vincula el arte a la emocionalidad de los niños y niñas?*

En función de estas preguntas orientadoras se realiza el análisis tomando en cuenta la cultura del arte, arte, y emocionalidad en busca de que estas tres categorías se relacionen con el conflicto social. Al respecto, Cerda (1993) menciona:

Tanto la síntesis como el análisis son procesos inherentes al acto de pensar y de la descomposición real de un todo en sus partes y de la unificación de un todo con base en sus partes (...) El análisis consiste en el descubrimiento y la determinación de las nuevas propiedades que se han producido y se manifiestan como resultado de la combinación sintética de diversos elementos (p. 346-347).

En el momento del análisis, se retoman materiales artísticos que permiten dar cuenta de la relación entre el conflicto y la emocionalidad. Se hace de esta manera tomando en cuenta que

esta es una monografía que habla sobre los lenguajes artísticos es válido hacerlas visibles e incluirlas en las fuentes de análisis. En la búsqueda de estos materiales se plantea que sean manifestaciones que den cuenta de algún conflicto en la sociedad. Se recopilan veinte y tres elementos que incluyen películas, obras de teatro, exposiciones de arte, documentales, podcast, cortos documentales y programa radial. De esta cantidad se eligen finalmente seis, que se seleccionan en vista de la relevancia que tiene según cada lenguaje artístico que se retoman en el documento y su relación sobre la emoción y el conflicto: *Develaciones, un canto a los cuatro vientos (Obra de teatro, por Iván Benavides)*; *Las cometas siempre vuelan en agostos (Canción, por Morat)*; *La niña del árbol (cuento por Johan Velandia)*; *Silencios (Exposición de Juan Manuel Echavarría)*; *Somos calentura (Película por Jorge Navas)*; *El árbol rojo (Película por Joan Gómez)*. (Ver anexo 1)

Finalmente, se hace revisión y modificación de cada apartado del trabajo de grado para así poder desarrollar las conclusiones pertinentes que recogen del documento desde la mirada crítica y reflexiva de las maestras en formación. Se da el cierre al trabajo de grado con las sugerencias finales que aporten al programa de educación infantil, tanto a sus estudiantes como a sus maestros, y a demás personas de la sociedad que resulte de interés la investigación.

6. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo aborda las ideas, conceptos y argumentos que se desarrollan en la investigación sustentados desde las fuentes teóricas y audiovisuales sobre los que se fundamenta esta monografía, partiendo de tres categorías que son: cultura del arte, arte y emocionalidad, con la finalidad de reconocer y comprender la relación que se establece entre las categorías planteadas con la problemática, la pregunta y los objetivos orientadores del documento.

6.1. CULTURA DEL ARTE

El arte se encuentra en muchos ámbitos de la vida diaria, haciéndolo recurrente, por ser tan cotidiano apenas se repara en él: desde la publicidad que se observa, los grafitis que hay en la calle, películas, series o novelas que se ven en televisión, música que se oye por la radio, entre otras, forman parte de las expresiones artísticas inmersas en la cultura del arte.

El arte es sobresaliente en la cultura y se dirige tanto a la razón como a la emoción, pues por medio del arte se puede captar información sobre diversos temas y que trascienden en la historia. De igual modo, el arte recurre a los sentimientos y se configura como factor determinante de la emocionalidad de cada persona. El arte es origen y transmisor de emociones, despierta y crea sentimientos e invita a reaccionar frente a lo observado, escuchado o experimentado. Esta información artística que se recibe aporta a vivir integralmente en la sociedad, ayudando a formar criterio para pertenecer a determinada cultura.

La cultura del arte no es ajena a las personas, menos a los niños y niñas, pues es algo de lo que se forma parte y “estructura la subjetividad, la identidad, el deseo, el placer, la memoria y la imaginación de los grupos y las personas” (Hernández, 2002). Al hablar de cultura del arte, especialmente la cultura del arte de los niños y niñas se toma en cuenta los contextos social e histórico de cada uno, pues esta categoría agrupa las diferentes representaciones y

manifestaciones artísticas que los grupos sociales a los que pertenece cada infante tienen y las interpretaciones personales de cada sujeto desde su cotidianidad. Por lo que tener cultura artística se convierte no solo en una necesidad individual que forma las experiencias de cada uno sino también en una necesidad colectiva que se da a partir de las memorias e identidad social de cada comunidad, que es transmitida por generaciones, permitiendo que las nuevas sigan con el legado de las tradiciones culturales y artísticas de su población.

Por otra parte, según Gil-Tovar (1988) la cultura y la cultura artística representan lo que ha configurado el ser humano a lo largo de su historia, incluyendo las preguntas que se formulan en la construcción de la identidad: *¿de dónde vengo? ¿a qué cultura pertenezco? ¿Qué ritos y/o hábitos debo formar para mí y para mi contexto?* A través de la cultura el ser humano busca superar su estado natural e ir mejorando consecuentemente por lo que la cultura del arte posibilita que cada persona pueda expresar sus sentires y vivencias frente a esta búsqueda de identidad de formas diferentes.

Cuando se habla de cultura del arte, se hace referencia al acercamiento artístico que tienen los niños y niñas desde edades tempranas, formando desde los primeros años de vida interés y curiosidad hacia las manifestaciones artísticas, partiendo desde el capital cultural que su familia y sus entornos próximos les ofrezcan y les posibilite, entendiendo el capital cultural como “las representaciones, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes que desarrolla el ser humano con base en sus experiencias familiares y contextuales, aunado a ello surgen expectativas escolares de acuerdo con el modelo de sociedad y sus requerimientos formativos” (Chacón, Alcedo, Suárez, 2015).

La familia siendo el primer vínculo que tienen los niños y niñas, se encarga de proporcionar diferentes saberes para su interacción con el mundo que los rodea, siendo facilitadores para que los infantes puedan acercarse a diferentes entornos y lograr una socialización, la cual está regida por normas y costumbres propias de cada población.

El acercamiento del arte en la edad temprana de los niños y niñas en los escenarios de aprendizaje, y no solo la escuela sino también desde la familia, los museos, los teatros o los centros de cultura, permite que formulen ideas, experiencias, interrogantes e inicien a comprender lo que sucede en su entorno, teniendo presente que desde que el niño nace está atento y curioso por conocer el mundo que va más allá de lo que logra ver y percibir con sus sentidos, por lo que teniendo la orientación oportuna por parte de los adultos que le ayude a entender la relación entre el arte y su entorno, facilita la construcción de la identidad y de las emociones que se percibe de sí mismo y de los otros. Respecto a esto, Rey (2010) menciona que:

La aproximación cultural es un proceso que está incorporado al más amplio de la socialización temprana, y que como sucede en esta, existen mediadores institucionales, lugares sociales y procedimientos simbólicos a través de los cuales los niños y niñas se introducen en el mundo de las prácticas culturales y las manifestaciones artísticas de su grupo más próximo de referencia y de identidad (p. 61).

En este orden de ideas, se puede decir que la sociedad le proporciona al niño o niña formas de actuar, las cuales le permiten formar su identidad desde hábitos, ritos y expresiones artísticas que resultan significativas para sí mismo y para su contexto social. Dentro de las relaciones que se construyen con su entorno se logra transmitir saberes los cuales generan

prácticas de intercambio de conocimiento donde las interrelaciones rompen barreras de edad o costumbres, lo que implica conocer y comprender su propio contexto histórico, social y cultural, a través de la indagación y vivencia personal en su entorno.

Relacionando la influencia que tiene el entorno y contextos de cada niño y niña, Vygotsky plantea que toda acción mental humana se desarrolla desde el contexto en donde se desenvuelva ese ser humano; desde esta teoría se puede vincular la importancia de los lenguajes artísticos como puente entre lo sociocultural y el funcionamiento mental del individuo. Según Vygotsky (1978) citado por Mota y Villalobos (2007) “La experiencia social moldea las formas que el individuo tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo” (p. 412), es decir, el entorno sociocultural influye en la forma de comprensión del niño o niña del mundo que le rodea, siendo participes en la construcción sociocultural en donde se desenvuelve, partiendo de las relaciones con un par o con un adulto, así como las relaciones que se establecen con el arte.

Es preciso mencionar que las relaciones que se generan entre la cultura y el arte permiten la construcción no solo de la identidad individual y colectiva sino también de saberes, enriqueciendo los procesos de aprendizaje de cada sujeto, así como también permite el acercamiento a los contextos que no están ajenos a él, facilitando las relaciones intra e interpersonales.

La cultura da sentido a las diferentes expresiones artísticas que existen, pues cada individuo logra articular sus tradiciones con aquellos lenguajes existentes dentro del arte, logrando dar un reconocimiento tanto a su identidad individual como colectiva. Es así como la educación artística resulta importante en la construcción y resignificación de las experiencias de los niños y niñas.

6.1.1. EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La educación artística en los escenarios de formación académica permite que los niños y niñas fortalezcan habilidades cognitivas las cuales les conceden ser críticos de su entorno y asimilar los diferentes aprendizajes; da herramientas para dar solución a las situaciones de forma creativa; brinda competencias de adaptación y expresión a los sujetos para que de esta forma el individuo se forme como persona activa de los procesos artísticos. Respecto a esto, el Ministerio de Cultura de Colombia, en su página web menciona que:

Las prácticas artísticas, como ejes centrales y parte activa de los procesos educativos, permiten que, desde el intercambio cultural y la construcción comunitaria de saberes, se fortalezcan los procesos de aprendizaje y de creación. Así, las personas no solamente disfrutan de la experiencia sensorial que les brinda el arte, sino que se convierten en actores activos de estas prácticas y conocedores de los diferentes lenguajes expresivos de las artes. Es decir, el arte, a través de la educación, se constituye como un espacio de desarrollo de la persona y se erige como un derecho de todos los ciudadanos.

Dentro de la educación artística se suele utilizar técnicas y disciplinas que ya están hechas por otros artistas o académicos del arte, dejando de lado los contextos y saberes que están en el círculo social y cultural de cada niño y niña, cerrando la capacidad creativa de cada uno, en donde se le pide hacer arte, pero este visto meramente como entretenimiento y no como herramienta para la expresión libre de pensamientos y emociones.

Al hablar de educación artística se toman en cuenta dos aspectos, sobre los cuales es importante saber sus diferencias, referenciados en la cartilla *Por qué enseñar arte y cómo hacerlo* (2016): se enseña a través del arte y se educa en las artes. En el primer componente [se

enseña a través del arte], la “incorporación de las artes en la educación favorece la motivación frente al estudio y permite desarrollar habilidades transversales a todas las áreas” (p. 16). Por consiguiente, el arte es un facilitador que evoca diversas sensaciones y emociones, lo que posibilita que pueda estar ligado al sentido formativo del niño o niña, siempre y cuando no se corte la creatividad del infante. En el segundo aspecto [se educa en las artes], se plantea que los niños y niñas “aprenden de manera sistemática una disciplina artística (...) por lo que el aporte de la educación en las artes se vincula directamente con la formación artística de las personas” (p. 16). Esta educación en las artes no debe ser vista solamente desde el dibujo o la pintura, sino abarcar más lenguajes artísticos como lo pueden ser la danza, el teatro, la literatura, la música o el cine que se retomaran más adelante.

En este sentido, dentro de las instituciones no se cuenta con una implementación completa de todos los lenguajes artísticos y se enfocan solo en algunos de ellos, como las artes plásticas y visuales, y a veces la música, dejando de lado otros lenguajes como la danza, el teatro o el cine, y la literatura, lo que produce que los niños y niñas no vivan las diferentes experiencias que el arte, desde todos sus lenguajes, ofrece.

Por otro lado, cuando se habla de educación artística se debe retomar el arte infantil pues, como lo menciona Giráldez (2021), el arte infantil es “fundamental en la configuración del paradigma educativo moderno, que permitió aceptar como expresiva y artísticamente relevantes y significativas las producciones de los niños, que hasta entonces habían sido ignoradas” (p. 69). Frente a esto, resulta fundamental el arte en la infancia, este permite la adquisición de habilidades que se construyen a lo largo de la vida, especialmente en la etapa infantil, dando especial relevancia a las creaciones de los infantes en las que se puede observar cómo ellos expresan sus emociones y vivencias propias y las exteriorizan a los demás.

Se hace importante resaltar que en la educación artística y los lenguajes artísticos que en esta se trabajan, se desarrolla la emocionalidad, pues por medio de estos lenguajes, la educación de cada niño y niña ofrece la posibilidad que el infante transmita y perciba emociones, generando empatía en cada individuo.

Es preciso entender que dentro de la educación artística los niños y niñas cuentan con la capacidad creativa, concepto de interés que se retomara más adelante, la cual los lleva a plasmar de forma libre lo que desean transmitir, dejando al docente con un rol de orientador de los procesos que está construyendo cada sujeto, a lo que Giráldez (2021) referenciando el texto de Lowenfeld, *Desarrollo de la capacidad creadora* (1947) retoma que “una educación artística fundamentada en la expresión desde una postura no intervencionista, potencia la creatividad y la imaginación de los estudiantes por medio de la expresión libre”(p. 69), al contrario de lo que sucede con limitaciones impuestas por el maestro.

Dicho esto, la libre expresión que se le permita a los infantes en sus manifestaciones artísticas ocasiona que el niño o niña pueda desenvolverse y tener exploración de su medio que le facilita adquirir destrezas, construir saberes, comprender las emociones propias y ajenas y exteriorizar los pensamientos y sentimientos.

El arte que realizan los niños y las niñas contempla sus experiencias, pensamientos y emociones, lo que permite observar el comportamiento de cada sujeto en diferentes espacios y situaciones, por ello la importancia y valor que se le da a los elementos que educan en las artes, que facilitan el aprendizaje y la expresión de los infantes. Como menciona Abad (2021):

La educación artística participa necesariamente en la configuración del conjunto de valores, creencias y significaciones que nos permiten elaborar sentido, ya que no es posible

entender los procesos educativos sin una participación en un contexto cultural de referencia y en la utilización de los recursos culturales que proporciona para aprender, recordar, representar o imaginar (p. 21).

A propósito de lo anterior, se habla de una educación artística que fomente en los niños y niñas reconocer el entorno que les rodea y además de ellos mismos y los otros, permitiéndoles así representar su contexto cotidiano. Frente a esto, Rodríguez (2021) refiere que “cuando el estudiantado conoce, entiende y aprecia las artes y además desarrolla la capacidad de expresarse individual y colectivamente, se abren también los espacios para la formación ciudadana mediante la formación artística” (p. 28).

Es así como la educación artística en la etapa inicial, y posteriormente en otras etapas de la vida del sujeto proporciona, como lo indican Lowenfeld y Lambert (1980), “la oportunidad para incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición y la estabilidad que son imprescindibles en una sociedad llena de cambios, tensiones e incertidumbres” (p. 31). Por ello, la educación artística aparte de ser una estrategia que permite a los niños expresarse libremente y de distintas maneras, se convierte en una base fundamental para el desarrollo social y cultural, reconociendo la importancia que cumple el arte en la sociedad y la cultura que provoca emociones tanto en el artista como en el receptor, y además permite en la infancia formar su identidad y reconocer a los demás como sujetos diversos en el entorno en el que se encuentra.

Por lo tanto, es de interés vital aclarar aspectos que tienen relación con la formación artística del docente.

6.1.2. FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL DOCENTE

La educación artística es un instrumento que estimula a los niños y niñas a la actitud crítica y reflexiva de su entorno, incluyendo conocer las emociones propias y respetar las

diferencias que existen con los demás. A pesar de la capacidad que brinda la educación artística de fomentar posturas reflexivas de los conocimientos que se construyen a diario, el arte en la educación no está de manera esencial en la formación de los infantes, a lo que Gimeno Sacristán (2001) asegura que “no se concibe o no está todavía madura la idea y la aspiración de que la educación artística forme parte de la educación general” (p. 135).

Frente a esto se construye una cadena en la que los niños o niñas en su etapa escolar no reciben formación artística completa, pues se ofrece artes plásticas y visuales, pero se dejan de lado los otros lenguajes, generando que se pierda el interés por las manifestaciones artísticas que podrían acercarlos más a la cultura de su contexto; durante la infancia y la adolescencia el interés respecto al arte está centrado principalmente por representaciones populares y comerciales que no aportan en gran medida a la creatividad, consumiendo productos dirigidos al mero entretenimiento sin permitir el desarrollo del pensamiento crítico; algunos de esos niños y niñas al crecer se forman como futuros docentes, pero como en su etapa de escolaridad inicial y media no tuvieron el acercamiento suficiente a la cultura del arte, al establecerse como docentes en ejercicio y tener la responsabilidad de construir con sus alumnos posible interés por el arte, no tienen la suficiente capacidad de llevar el arte y sus lenguajes a las aulas, repitiendo el ciclo.

Estas dificultades en la formación artística del docente se deben a la falta de tiempo o de medios para poder hacerlo, al poco interés, a la poca capacitación cultural y artística en las facultades de educación de maestros e incluso a la reducción curricular de esta materia en la educación superior, lo que provoca un proceso lento para romper con el ciclo anteriormente mencionado, afectando, de esta forma, no solo al plan de estudio del educador en formación, sino que se ve reflejado en su práctica profesional y lo que le está ofreciendo a sus estudiantes.

La educación artística resulta ser uno de los espacios más beneficiosos y significativos en la relación docente-alumno, pues da la posibilidad al niño de establecer contacto con el arte y la cultura desde los saberes del docente, siempre y cuando este último cuente con capital cultural, artístico y sensible que sea favorecedor para la niñez; poder contemplar el hecho artístico dentro del horizonte cultural le permite al docente fomentar el acercamiento a la cultura y al arte, incluyendo todos sus lenguajes, dándole posibilidades a sus estudiantes de vivir y sentir experiencias artísticas completas.

Es importante que en esta relación que se construye entre el docente, el niño, el arte y la cultura se fortalezca la búsqueda de identidad individual y colectiva. La educación artística posibilita que las personas se encuentren con sus raíces y fortalezcan la cultura artística de sus propios contextos. Así como lo indica Aguirre (2000): “lo deseable en educación artística es que el arte nos haga hablar de nosotros mismos, redescubrirnos a cada paso, tejer nuestra identidad” (p. 329).

Para poder cumplir adecuadamente el ejercicio de educar artísticamente a los niños y niñas, resulta fundamental formar adecuadamente a los docentes en esta área de conocimiento, pues la práctica y experimentación que el docente hace con los infantes en los procesos artísticos favorece el reconocimiento intra e interpersonal, comprendiendo las emociones propias, de los demás y la relación que establecen con el entorno.

Es preciso a continuación hablar de lenguajes artísticos y sus características.

6.2. ARTE Y EXPRESIÓN

6.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ARTE

El arte está expuesto a transformaciones según la cultura y la sociedad de un mundo cambiante que está propenso a diferentes pensamientos, aludiendo con esto a las formas creativas

que tiene el ser humano de manifestarse o de expresar lo que piensa y siente. Aunque dentro de las diferentes manifestaciones artísticas, que se verán a fondo más adelante, se encuentra la subjetividad, pues está dotado de la singularidad que le da cada autor a su propia obra, haciendo que ningún trabajo artístico resulte parecido a cualquier otro, haciéndolo único.

A pesar de que el mundo está lleno de diversas creencias y costumbres, el arte puede romper barreras culturales e idiomas demostrando que es una disciplina que va más allá de los elementos representativos de cada sociedad, y que funciona como un lenguaje universal, provocando en el ser humano un sinnúmero de emociones y sensibilidad. El arte habla por sí solo, siendo capaz de conectar intra e interpersonalmente. Eisner (1987) entiende el arte como una necesidad que impulsa al ser humano a recibir y transmitir información por medio de los sistemas sensoriales.

El arte es una disciplina que puede limitarse meramente a la habilidad técnica, o puede ampliarse a la expresión de una visión del mundo o de sí mismo, englobando en este el sentido creativo que se le da a la música, a la literatura, a la danza o a las demás manifestaciones artísticas. Es así como las artes posibilitan que los niños y niñas que se acercan a ellas puedan tener experiencias de orden cognitivo, estético o emocional, o incluso una combinación de todas ellas.

Los niños y niñas tienen la habilidad de integrar el arte a cada aspecto de su vida. Desde la escuela y la familia, los infantes se acercan a las artes en su cotidianidad, inician desde su vinculación al mundo y, a partir de esto, son capaces de crear, lo que puede resultar para el adulto situaciones sin sentido, insignificantes o pérdida de tiempo, pero que para los niños y niñas que están realizando la obra representa algo importante.

Una de las características principales que tiene el arte es la creatividad, por lo que resulta fundamental ahondar en esta para entenderla de mejor manera.

6.2.2. CREATIVIDAD

La creatividad es un concepto que se manifiesta en los ámbitos sociales, educativos y artísticos de los niños y niñas, que se desarrolla en cada etapa de sus vidas. Esta hace parte del ser humano, se expresa y desarrolla como necesidad de su interacción con otros y el entorno. Aparece para intervenir, elaborar y brindar posibles soluciones a problemas cotidianos desde diferentes puntos de vista que lo hagan posible. Sobre este aspecto, Guilford, citado por Corbalán (2003) y por Vivar & Barreto (2009) menciona que:

La personalidad creativa se define, según la combinación de rasgos característicos de las personas creativas. La creatividad aparece en una conducta creativa que incluye actividades tales como la invención, la elaboración, la organización, la composición, la planificación. Los individuos que dan pruebas manifiestas de esos tipos de comportamiento son considerados como creativos (p. 20).

La creatividad se constituye como factor que permite al niño o niña alcanzar un conocimiento de aquello que le rodea desde el descubrir el mundo, hasta buscar las alternativas que le permitan solucionar diversas situaciones.

El niño desde su propio trabajo de conocer el mundo empieza a crear, lo que hace que la creatividad sea una facultad que se desarrolla principalmente durante la infancia, pues es el momento en el que, parafraseando a Yentzen (2005), empieza a entender lo que sucede y su mente se desarrolla de mejor manera, permitiéndole así comprender distintos fenómenos de la vida.

La creatividad se vuelve un elemento esencial en el desarrollo de la persona como sujeto social, puesto que a través de esta se construye la concepción de sujeto autónomo e independiente, desde allí empieza el descubrimiento e interés por lo que sucede alrededor de su mundo. La creatividad se ve intervenida por diferentes factores a lo largo de la vida, incluyendo, entre ellas, la escuela, el círculo familiar o social, entre otros, que impulsa esta capacidad de espontaneidad en cada individuo.

En el ambiente familiar, debe permitirse un libre desarrollo de la personalidad a través de las distintas expresiones creativas, ya sea desde el juego, las distintas maneras innovadoras de realizar las acciones y desde la libertad psicológica en donde se brinde un ambiente cálido y permisivo en cuanto a el ámbito creativo. Como bien lo dice Cáceres (2006) “las manifestaciones de seguridad y confianza, la evocación de las tendencias creativas será mucho más fácil, que en aquellos hogares en donde las manifestaciones sean: el conformismo, la inseguridad y el autoritarismo” (p. 2). Dado a que el ambiente familiar es uno de los primeros escenarios de socialización y es donde el sujeto construye sus primeros hitos, rituales y desarrollos como ser social y cultural.

En el entorno escolar se suscita a la creatividad, en donde los niños y niñas inician los primeros años de descubrimiento y reconocimiento del mundo que les rodea; además, los docentes asumen el papel de convocar a que los infantes sean creativos. Para esto Cáceres (2006) dice que “es importante suprimir los ambientes escolares en donde se le dé suma relevancia a los errores cometidos, un ambiente educativo idóneo es aquel que garantice al estudiante alternativas eficientes y satisfactorias para generar conductas creativas” (p. 3). Las escuelas promueven espacios desde las vivencias y experiencias en donde construyen alternativas que le dan importancia a la creatividad en el trabajo con los niños y niñas.

La creatividad es una habilidad que requiere del uso del cerebro en su totalidad y cuando realiza el fenómeno conocido como “sinapsis”, entendida como la conexión entre dos neuronas, permite así que haya un traspaso de información, provoca que exista la creatividad; no solo una parte se encarga de generar el pensamiento creativo, ambos hemisferios interconectados dan fuerza a la posibilidad de crear.

De lo anterior podemos denotar la importancia del uso de la creatividad en los niños y niñas desde los espacios propicios para que esto suceda, como lo son espacios en donde no se genere estrés y se invite a los niños y niñas a ser partícipes de los momentos en donde resulta necesaria; esto podemos relacionarlo con el arte puesto que es una actividad libre y permite que la imaginación se manifieste.

6.2.2.1. Características de la persona creativa

Una persona creativa es conocida por contar con ciertas características, que serán expuestas a continuación partiendo de referentes teóricos, citados principalmente Cáceres (2006), y otros autores que también hacen cuenta de la creatividad y sus características:

Autor (es)	Características
De Bono (1974)	<ul style="list-style-type: none"> • “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”
De la Torre (1991, 1999)	<ul style="list-style-type: none"> • “Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”. • “Si definir es rodear un campo de ideas con una valla de palabras, creatividad sería como un océano de ideas desbordado por un continente de palabras”.

Esquivias (1997)	<ul style="list-style-type: none"> • “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía”.
Weiss Lynn (1997)	<ul style="list-style-type: none"> • La creatividad se desarrolla desde las capacidades físicas, emocionales, cognitivas y de libertad.
Gardner (1999)	<ul style="list-style-type: none"> • “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclasticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás”.
Guildford (1952, 1971)	<ul style="list-style-type: none"> • “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la

	<p>originalidad y el pensamiento divergente”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados”.
Goleman, Kaufman y Ray (2000)	<ul style="list-style-type: none"> • Una persona creativa es quien tiene “una vida llena del deseo de innovar, de explorar nuevas formas de acometer tareas y de convertir sueños en realidad”.
Hausner (2000)	<ul style="list-style-type: none"> • Necesidad y deseo de mejorar las cosas. • Encontrar soluciones a distintos problemas por medio del uso de objetos cotidianos. • Mente abierta a las propuestas que para otros son absurdas o inusuales.
Torrance (1976)	<ul style="list-style-type: none"> • “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si

	es necesario además de comunicar los resultados”
William C. Miller (2000)	<ul style="list-style-type: none"> • Todo puede ser un factor que beneficia una situación u objeto. • Toman la iniciativa • Reciben y aceptan propuestas que permitan hacer las cosas de otras maneras. • Capacidad de escucha. • Dan múltiples opciones. • Sus decisiones se basan en sus valores. • Son persistentes y toman acción. • Comparten el crédito con todos aquellos que fueron participes de la idea o innovación.

Tabla 2. Características de la creatividad y de la persona creativa. Creación propia.

La imaginación juega un papel fundamental en la creatividad, con ella se logra tener el panorama más amplio de lo que se observa en el entorno. Además, permite que se fortalezca aspectos en los niños y las niñas que serán importantes para su formación como personas: la participación activa en grupo, convivencia y diálogo con los demás.

De igual forma, lo emocional es importante para la creatividad ya que mediante lo emocional se puede llegar a la resolución de problemas según sea el caso. Según Averill (2011)

citado por Prieto, Ferrando y Ferrándiz (2021), la creatividad y la emoción se relacionan de formas en la que una depende de la otra:

- Las emociones como antecedentes de la creatividad: la emoción permite solucionar algún inconveniente de manera más sencilla y creativa
- La creatividad como experiencia emocional: las ideas pueden surgir de manera espontánea lo que provoca emociones dentro del momento creativo.

La creatividad en su mayoría provoca diversidad emociones, pues al solucionar problemas de forma creativa provoca que el pensamiento y las ideas fluyan de mejor manera, tal y como lo indica Csikszentmihalyi (1997) citado por Prieto, Ferrando y Ferrándiz (2021), “nuestro yo se vuelve más complejo. Por un lado, nos sentimos más capaces, y por otro más integrados, ya que nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros sentimientos y los sentidos se centran en un mismo objetivo” (p. 3).

La creatividad se relaciona directamente con la emocionalidad, de esta manera el estado emocional posibilita que el niño o niña construya alternativas en la realización de sus acciones y, a su vez, genere otras emociones en el proceso. Es así que los docentes, como agentes educativos implicados en la formación integral de la infancia, se convierten en facilitadores de ambientes propicios para el desarrollo de la creatividad, disponiendo de experiencias que lleven a los niños y niñas a la resolución de problemas de forma creativa, posibilitando así una mirada crítica y reflexiva.

Al hablar de creatividad resulta válido mencionar la curiosidad, siendo los dos componentes que hacen parte del desarrollo artístico de los niños y niñas.

6.2.2.2. CURIOSIDAD

Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de ser. Uno no puede dejar de asombrarse cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Basta con que uno intente comprender solo un poco de este misterio cada día.

Albert Einstein (1955)

La curiosidad, además de ser el deseo de descubrir, es el placer que se genera en la necesidad de buscar conocimiento (Bernal, A y Román, J. 2013, p. 2). Esta permite la acción de explorar, generada por estímulos externos: visuales, sonoros y táctiles, estando relacionado con el arte que los posibilita, facilitando de esta forma la expresión emocional.

La relación entre curiosidad y creatividad resulta importante al ser factores que promueven en los niños y niñas otras capacidades como la búsqueda de soluciones a problemáticas de su entorno y además el liderazgo frente a las situaciones que se pueden presentar.

Continuando con la importancia de la curiosidad en el ámbito de la creatividad, Dewey (1989) considera la curiosidad como la fuerza que permite el desarrollo del pensamiento. Es así como para este autor, la curiosidad se divide en tres momentos:

1. La curiosidad es la capacidad que permite al niño realizar experiencias exploratorias y de comprobación, lo que posteriormente lleva al niño o niña al actuar intelectual.
2. La curiosidad se desarrolla bajo la influencia de la sociedad, es decir con la convivencia con los otros, fortaleciendo así las experiencias. En este momento las preguntas

juegan un papel importante en la forma en que se comprende y se empieza a entender al mundo.

3. La curiosidad entra al nivel intelectual, en donde el niño o niña descubre las propias respuestas a sus preguntas, mediante el contacto con las cosas y las personas.

(Dewey, 1989. Citado por Bernal, A y Román, J. 2013. p. 4).

Desde la perspectiva de Dewey (1989), se puede evidenciar que la convivencia con otros facilita la curiosidad. También denota la importancia de la pregunta y cómo permite el conocimiento y entendimiento de los sucesos de la vida cotidiana. La importancia de la creatividad en el ámbito educativo se relaciona en la forma en que los maestros desarrollan y propician de manera constante la curiosidad, la cual es considerada como componente esencial en el aprendizaje. (Bernal, A y Román, J. 2013. p. 8).

Cuando se proporcionan ambientes seguros para los niños y niñas se les permite desarrollar su curiosidad, espacios donde las preguntas no sean tratadas como “tontas”, sino solo como preguntas propiciadas por el infante, que posteriormente ellos indagan, guiado por el adulto que es el facilitador del conocimiento provocando así que no se limite su interés por conocer el mundo.

Para el desarrollo de la curiosidad, se hace necesaria la presencia de los dos tipos de socialización que propician un ambiente necesario para que esta aflore y se logre entender el mundo desde el descubrimiento y las preguntas que suscitan las distintas situaciones que se viven en la cotidianidad: la socialización primaria, entendida como la relación que hace el niño o niña con el adulto, el infante empieza a sumergirse en la sociedad como sujeto único e independiente;

y la socialización secundaria, entendiéndose como el momento en el cual el sujeto empieza la interacción con otros en espacios fuera del hogar, como la escuela o espacios recreativos.

La curiosidad está inmersa en los procesos artísticos de los niños y niñas, por lo que se hace necesario conocer los lenguajes artísticos en los que están implicados la creatividad y la curiosidad. A continuación, se presentan seis manifestaciones artísticas que propician estos conceptos con la emocionalidad.

6.2.3. LENGUAJES ARTISTICOS

Los lenguajes artísticos son los medios que el ser humano tiene para expresarse. Estos fueron surgiendo con la intención de manifestar y comunicar pensamientos y emociones, desde un sentido estético, siendo realizadas desde la creatividad y curiosidad del individuo. El implemento de los distintos lenguajes artísticos en la infancia permite que sus desarrollos mentales, corporales y emocionales sean beneficiosos para el resto de su vida. A razón de esto, Lowenfeld (1980) estima que el arte es la forma más eminente de expresión humana y un vehículo para que los niños logren el crecimiento mental y creativo.

El arte posibilita que el niño o niña se convierta en un ser sensible que es capaz de actuar activamente en su entorno, lo que requiere comprender y captar los mensajes que se desean transmitir y recibir por medio de los lenguajes artísticos, por lo que es necesario una comprensión emocional capaz de empatizar con lo que el otro quiere comunicar.

El arte es la forma de expresión más completa que existe, pues mediante sus lenguajes permite que haya distintas maneras de mostrar lo que se desea transmitir, además de ello el arte y sus lenguajes provocan sensaciones y emociones tanto en los espectadores como en los autores. Este también ha constituido un papel importante en la reconstrucción y sanación con relación al contexto y del conflicto social de Colombia.

6.2.3.1. ARTES PLÁSTICAS

Este lenguaje artístico representa de forma visual las emociones y pensamientos que el artista desea expresar y provocar, usando materiales donde plasmar sus obras. En ella se encuentran los dibujos, pinturas, esculturas y fotografías. La aproximación de este lenguaje en la infancia representa una introducción en el mundo, que desarrolla la motricidad gruesa, fina y la coordinación visomotora, estimulando la creatividad que aporta en la construcción de su identidad individual y colectiva.

Las artes plásticas se ven representadas por los niños y niñas en las composiciones que evocan de lo que observan en su entorno, partiendo desde el garabato como elemento base en el proceso del infante al integrarse a las artes. Este lenguaje posibilita que la niñez exprese pensamientos y emociones, trayendo a su realidad lo que está en su imaginación. Respecto a esto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2014) menciona:

La expresión visual y plástica constituye una posibilidad tangible que permite dar forma a lo intangible: a lo que se siente, se piensa, se imagina e incluso a lo que se teme, ya que al pintar, modelar o dibujar emergen ideas, sentimientos e imágenes, las cuales contribuyen a la creación de mundos posibles y personajes salidos de la fantasía y de la imaginación de las niñas y los niños (p. 40).

Las artes plásticas se constituyen como un lenguaje fundamental del ser humano dado que se hace posible desde el nacimiento y consecuentemente está presente en la interacción social. El arte pretende en su práctica y observación permitir experiencias estéticas, emocionales e intelectuales.

Este lenguaje se reconoce como aquella manifestación artística en que se emplean materiales capaces de ser modificados por el artista para crear una obra; o también concebida

como aquella actividad o expresión del ser humano que refleja, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. Siendo así las artes plásticas aquel lenguaje y acción donde cada individuo trasciende su propia persona para expresarse en los demás. Es decir, cuando los niños y niñas dibujan, pintan, modelan plastilina o cualquier otro tipo de material generando una expresión propia que trasciende en sí mismo para expresar sentimientos y pensamientos a través del desarrollo de este lenguaje artístico.

Son una construcción simbólica que presenta a nuestra percepción el conocimiento de las maneras de expresar sentimientos, emociones y pensamientos de quien realiza la obra de arte. Con las artes plásticas se activa la sensibilización de los hilos más profundos del ser humano y además ayuda a fortalecer y expresar las emociones desde la infancia. De acuerdo Eisner (1972) sobre la formación creativa y artística de los niños y niñas se menciona que:

Primero es importante tomar el dibujo y la pintura como formas para que los niños y niñas de edades tempranas, puedan lograr objetivos distintos, en el primer caso se pueden expresar ideas y en el segundo, la expresión de sentimientos. Segundo comprender que la utilización de forma, color y composición está relacionada con la personalidad y contexto social de los niños y niñas (p. 8).

Las artes plásticas posibilitan integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno educativo como en los diversos espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los niños, fomentando la comunicación y expresión las emociones que se experimentan en diversos momentos. Según Lowenfeld y Lambert (1980): “El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado”. (p. 15).

La imagen, en las artes plásticas, es elemento mediador de sensaciones y experiencias; mediante este lenguaje se promueve el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la estética, la capacidad creativa y expresiva, a partir de experiencias plásticas que permiten poner en relación los sentidos, el pensamiento y el desarrollo motor. La experiencia plástica está estrechamente relacionada con la exploración del color, la forma, la textura y el volumen, a partir de la creación, imaginación y apreciación.

La plástica es una forma con la que cuenta el ser humano para comunicar, expresar y crear lo que en su interior está sucediendo, tomando de esta manera a toda manifestación plástica como “un vehículo que brinda la oportunidad de comunicar lo que sabe y siente del ambiente que le rodea.” (Morales, 1972, p. 25), posibilitando que los niños y niñas puedan expresar ideas, sueños, realidades y fantasías, a la vez que, como lo afirman Espitia, Manrique, Torres y Sabogal (2012), logren afianzar la confianza en sí mismos a partir de ambientes de creación y creatividad, para luego verse plasmados en una obra de la cual el niño y niña es el autor y por ende lo representa e identifica.

Las artes plásticas han constituido un importante papel en la resignificación de los sucesos que han marcado el país desde lo que ha sido el conflicto armado interno, desde las representaciones como fotografías, pinturas y dibujos; han servido como herramientas para plasmar todo lo acontecido, dándole visibilidad a los espacios que han sido afectados por la guerra.

Como ejemplo se toma la exposición “Silencios” de Juan Manuel Echevarría donde se hace un recorrido por las escuelas que han sido afectadas y desalojadas por culpa del conflicto armado, mostrando un panorama de desolación y tristeza que se ve en aquellos espacios que son

apresados por los grupos al margen de la ley, las escuelas se convierten en espacios vacíos los cuales han sido recuperados por la naturaleza, dentro de los relatos de la exposición se evidencia la represión contra los docentes, que buscaban por medio de la educación ofrecer a los niños y jóvenes un mejor futuro, pero en cambio son obligados a unirse a las filas de los diferentes grupos armados en Colombia o asesinados e incluso despojados de los territorios donde habitan, provocando que deban desplazarse a las grandes ciudades del país.

También se hace una relación de la exposición “El Testigo” de Jesús Abad Colorado, la cual se compone de fotografías de acontecimientos violentos que han ocurrido en el país, durante el conflicto armado, fotografías que cuentan relatos de personas víctimas de la guerra, donde las infancias principalmente se han visto afectadas, Abad muestra mediante las distintas fotografías la tristeza, el dolor, la rabia, la incertidumbre que han sufrido miles de familias en el país a causa de este conflicto que ha perjudicado a familias y lugares que son olvidados por el gobierno y los medios que son indiferentes.

6.2.3.2. TEATRO

El ser humano en su necesidad de comunicarse encuentra otra forma creativa de expresar su sentir por medio del teatro como elemento de actuación, reflejando los sentires de otras personas por medio de papeles que encarnan situaciones reales o ficticias, en donde se realiza juego de roles.

Así como otros lenguajes artísticos, el teatro fomenta en los niños y niñas habilidades sociales; esta manifestación en la educación es provechosa y guía a los infantes a experiencias en las cuales están presentes performances que posibilita la interacción con otros, provocando intercambio de diálogos, anécdotas y emociones. En el teatro también se presenta la oportunidad de que los mismos niños y niñas intervengan en él, apropiándose de historias y personajes que

implican tomar conciencia de sus emociones, de lo que quiere transmitir a los demás e ir más allá de su propia realidad. En palabras de Barba (1987) se puede entender:

Al ser mostrado hacia el exterior revelaba la red de nuestras relaciones internas, aquello que nos defendía frente a los demás, no como actores de un espectáculo, sino como un pequeño grupo de hombres que tienen una historia y una común actitud (p. 19).

El teatro está ligado a las emociones, tanto para evocarlas como para expresarlas, constituyendo un lenguaje en que pueden ser exploradas, favoreciendo la empatía, no solo porque permite explorar lo que significa representar a otra persona, sino que, además, el espectador, observa y comprende las acciones, emociones e intenciones del artista.

Dentro de este lenguaje hay lugar para la risa, el llanto, el enfado, el entusiasmo, los miedos, los nervios, el deseo, brindando espacios a los niños y niñas para escuchar y ser escuchados. A lo largo del proceso dramático y/o teatral se le presenta al infante la oportunidad de convertirse en otras personas y mientras conoce aspectos sobre sí mismos, los demás y el entorno. En el teatro pueden sentir, hacer ejercicio de introspección, experimentar, emocionarse, conocer al otro, construir identidad, mientras reconoce sus propias destrezas y limitaciones.

El teatro es un arte fundamental en la construcción de identidad y personalidad del sujeto, remitiendo a su capacidad de desarrollar la imaginación, la creatividad, el lenguaje corporal, gestual y verbal, permitiendo al niño o niña exteriorizar experiencias personales. El teatro tiene potencial formativo (Rodríguez, Carrillo y Gómez, 2009, p. 28) en tanto que toma las emociones y pensamientos como expresiones que ayudan en el comportamiento y regulación emocional.

Esta manifestación artística ayuda a quienes lo practican a mejorar en la habilidad para pensar, resolver problemas y analizar críticamente las diferentes situaciones. A partir de los signos que encuentra en su cotidianidad puede descubrir aspectos ocultos o implícitos en relaciones sociales, conflictos, emociones, modos de actuar, hacer y decir (Chapato, 1998, p. 139). Además, el individuo puede liberar tensiones controladas y llegar a un proceso de reflexión frente a situaciones establecidas y desarrolladas en el escenario.

Es importante que el teatro sea considerado como una búsqueda de identidad, el reconocimiento de sí mismo y del otro; de destrezas y dificultades propias y ajenas, que permitan el fortalecimiento del individuo frente a la toma de decisiones en los diferentes aspectos de la vida, la autodisciplina, la confianza y el trabajo con el otro. Además, permitir e incentivar en el niño o niña su capacidad de autonomía, expresión y toma de decisiones, donde pueda establecer un contacto directo con los intereses que lo movilizan, las percepciones y emociones que manifiestan los demás niños frente a determinado tema o situación.

Otro elemento importante en el lenguaje teatral es el juego dramático, siendo este definido como “la representación de una situación, realizada por unos actores que previamente han aceptado unos papeles” (Motos y Tejada, citado por Cañas, 2009, p. 51). El niño-actor configura sus afinidades con el grupo, necesidades, gustos, inquietudes y deseos, para así lograr establecer una condensación sobre los posibles temas, personajes, roles y espacios para la creación de una pieza teatral.

Lograr una puesta en escena, no es posible sin antes saber cómo actúan los sentidos propios del niño con relación al espacio, a los demás y a sí mismo, donde existe la posibilidad de transformar y hacer realidad juegos que habitan en sus mentes y su emoción. Con el juego

dramático surge el conocimiento de nuevas habilidades, comportamientos, afectos e intereses (Cañas, 2009, p. 54). Las emociones implícitas en cada representación pueden generar espacios adecuados para la deliberación y escucha atenta del grupo. El teatro es una manifestación artística que potencializa relaciones, comportamientos y emociones a nivel personal y social.

Con lo antedicho, el teatro es un lenguaje de arte que narra historias a través de la expresión corporal y gestual, lo que facilita entablar relación entre esta manifestación con las memorias de las personas sobre conflicto social que han sido invisibilizadas. Sobre esto, la Comisión de la Verdad (2022), en colaboración con artistas, realiza obras de teatro para visibilizar los sucesos que han marcado la historia, entre ellas la obra llamada “*Develaciones, un canto a los cuatro vientos*”, dirigida por Iván Benavides, en donde se logra evidenciar una comunidad realizando sus labores, que se ven interrumpidas por hechos violentos que llegan a su población, son despojados de sus tierras y obligados a salir de allí, mostrando la problemática que representa el desplazamiento forzado. Se refleja la indolencia por parte de entes políticos y de la misma población citadina, ya que mediante el desplazamiento no hubo la atención necesaria para las personas que llegaron a las diferentes ciudades. Dentro de la dramatización se manifiesta la metáfora del pueblo que carga en sus hombros a personas influyentes del país, simbolizando la población colombiana como un pueblo sometido.

En esta obra de teatro se logra percibir lo que provoca la guerra en la emocionalidad de las personas que han tenido que vivir este conflicto, siendo una manera de memoria y representación de aquello que ha sido invisibilizado, a la vez permite una liberación de aquello que ha causado el conflicto en la sociedad. También es una forma de comunicar lo que otras poblaciones diferentes a las ciudades han vivenciado, posibilitando que personas que no han

vivido de cerca el conflicto tengan una manera de entender y captar la emocionalidad de estos sujetos, transmitiendo y provocando diversas emociones.

6.2.4.3. MÚSICA

La música como manifestación artística ofrece los primeros acercamientos del niño o niña con el entorno, partiendo desde el cuerpo como elemento que es capaz de recibir, reproducir y transmitir sonidos. Este lenguaje involucra al sujeto desde el inicio de su existencia, al estar expuesto a todos los sonidos que están a su alrededor: desde que está en el vientre comienza a reconocer las voces de las personas y los sonidos del ambiente. Con los niños y niñas es indispensable desarrollarse la música porque este es un arte que posibilita crear, entender, y acercarse a los demás, ofreciéndole momentos artísticos de auto reconocerse como individuo con identidad y emocionalidad subjetivos, que también puede ser expresada por medio de composiciones sonoras y musicales.

La música como representación cultural expone el origen y la influencia de las costumbres de los individuos, presentando los intercambios melódicos de sus familias y sociedades. También las madres y abuelas crean cantos y arrullos que dan la oportunidad de explicarle al niño o niña temas de su entorno, muchas de estas provienen de comunidades o etnias ancestrales del país que son adaptadas y pasadas de generación en generación.

El sonido y la música están ligados al ser humano y, por tanto, ligados a las emociones. Esta relación significa de tal manera que es capaz de alterar el estado emocional. En el proceso de desarrollo el sujeto incluye los sonidos como pieza fundamental al crear patrones emocionales y así, decodificar el entorno. Las emociones son las encargadas de convertir los sonidos que se perciben en algo comprensible. Sin ser conscientes se asocian los sonidos, por sutiles que son,

con la emocionalidad. Esta asociación sonido-emoción hace que se entiendan las situaciones y reacciones del contexto.

Habitualmente, se emplea el lenguaje oral para describir emociones, pero también se hace uso de la música como complemento, ya que no siempre la palabra logra transmitir las todas, por lo que este lenguaje facilita la exteriorización emocional. Con él es posible evocar emociones y que el receptor comprenda a cuál se hace referencia. Por ello la música resulta útil en el autoconocimiento y regulación de las emociones.

La música es uno de los principales lenguajes artísticos del ser humano, pues es a partir del medio sonoro y musical que se dan los primeros contactos que desde antes de nacer el sujeto establece con el entorno. Las vivencias en la música están instauradas en el disfrute y el juego, fundamentándose en la vivencia del ritmo, la escucha, la reproducción de sonidos y la expresión corporal, potenciando significativamente las emociones, la creatividad, la sensibilidad, la expresión, la exploración del espacio y la forma de relacionarse consigo mismo, con los demás y con el entorno, es así como “la expresión musical desarrolla capacidades auditivas (percepción de sonidos, timbres, intensidades, ejercicios que potencien la escucha y la creatividad), capacidades rítmicas (juegos rítmicos) y las capacidades vocales (juegos con la voz)” (Riaño, M. E. 2008. p.1).

Desde la música se hace el acercamiento a relatos que permiten entender el conflicto armado del país dándole voz a las víctimas, por medio de estas se puede encontrar la cultura y tradición de las regiones por las cuales fueron inspiradas, acercando a todo tipo de público a entender y concebir el conflicto como un tema que compete a todos.

Morat es un grupo bogotano compuesto por cuatro integrantes, los cuales escribieron la canción “Las cometas siempre vuelan en Agosto” en donde se da visibilidad a los líderes sociales, pero también se da un mensaje de esperanza a todas las víctimas del conflicto, aunque en el 2018 se firmó un tratado de paz y se ha realizado diferentes avances para promover una paz absoluta el país sigue con fuertes índices de violencia y esto se ve reflejado en los asesinatos de los diferentes líderes sociales que apuestan por sus comunidades y territorios.

La música se ve reflejada en las víctimas como forma de expresión para liberar las emociones que tienen, de resignificación, de memoria para recordar a los que ya no están y para la no repetición.

6.2.4.4. LITERATURA

La literatura es un lenguaje artístico de gran relevancia en la representación de ideas de mundos fantásticos que el niño o niña es capaz de imaginar. Surge desde la perspectiva de los autores quienes transmiten emociones, amplían la imaginación y suscitan a la escritura ficcional, dándole sentido a la noción literaria al hacer que otros experimenten y expresen emociones, pues a través de los relatos se puede transportar a lugares, sentir olores, recordar sabores y evocar emociones. La literatura en la infancia posibilita no solo la comprensión lectora, sino también la oportunidad de crear, soñar y entender el mundo.

Por consiguiente, la literatura está ligada a la cultura; vincularla desde la gestación y los primeros años de vida de los niños y niñas fomenta el gusto y la sensibilidad por lo artístico, lo oral y lo escrito, permitiendo entender el mundo desde la construcción de sus propias identidades individuales y colectivas.

La literatura, como manifestación artística, no es ajena al mundo emocional, y la finalidad del texto literario ficcional es producir efectos emocionales. Atendiendo a la

importancia de las emociones, este lenguaje tiene implicaciones en los lectores, en sus pensamientos, conocimientos y representaciones del mundo. A través de las emociones, los niños y niñas se conectan con la obra literaria porque esta le permite entrar a mundos imaginarios que lo hacen escapar y comprender su realidad.

Al leer, se establece relaciones entre la obra, el lector y su estado emocional, implicando que la lectura puede dejar huellas emocionales, porque la literatura es un lenguaje que provoca y transmite emociones en cada persona dependiendo qué tanto se conecta el lector con lo transmitido por el autor en su obra literaria. En este sentido, según el MEN (2014) la literatura es “el arte que se vale de las palabras para explorar otros significados que trascienden el uso convencional de la lengua y que expresan las emociones humanas a través de símbolos” (p. 14)

Cuando el lector se identifica con las emociones de los personajes, sus vivencias e ideas, se remite a la empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Esta implicación hacia la lectura no se produce sin que el escritor se haya implicado primero. Los personajes son los encargados de tender un puente afectivo narración-lector. Las emociones están en el centro de la literatura, señalan lo que es personalmente importante, y suelen estar contenidas en tramas que establecen determinadas tensiones emocionales.

Uno de los elementos para el desarrollo emocional es el cuento. Camps y Marín (1997) destacan efectos que tiene la lectura de cuentos a los niños y niñas: distracción, diversión, placer; transmisión de emociones; posibilita la creatividad e imaginación a través del lenguaje escrito e iconográfico; y construcción del criterio, personalidad e identidad del niño o niña.

En este mismo sentido, Ibarrola (2009) afirma que los cuentos contribuyen en la comprensión de la emocionalidad propia y ajena, partiendo de la mirada que se le da a los

personajes y situaciones de la narración, las emociones que allí se exponen, desde espacios de confort y seguridad, haciendo referencia con esto a que la lectura se disfruta desde el exterior y no se está involucrando directamente en el mismo.

La literatura como manifestación presente en la educación infantil posibilita ir más allá de la lectura de palabras. Este lenguaje propicia la creatividad y la imaginación como puente conector entre la realidad y lo ficcional. En este sentido, resulta válido dejar expuesto que la literatura es una forma de conectar sucesos reales y dejarlos para la posteridad, como en el caso de los cuentos y libros de textos creados para evidenciar las realidades del conflicto social que vive el país.

Como ejemplo, en el cuento “*La niña del árbol*” (Johan Velandia, 2022) rescata la realidad de la guerra y violencia y cómo se presentan en distintos lugares sin tener respeto ni empatía por los lugares y personas de las poblaciones afectadas, pues en el caso de la protagonista del cuento, es una niña en condición de discapacidad auditiva, que al llegar el conflicto a su comunidad no pudo comprender lo que estaba sucediendo, a lo que sus padres intentaban mostrarle una realidad distinta a la que estaban vivenciando.

Con esto se da cuenta de que la literatura es un lenguaje que posibilita transmitir las emociones del autor por medio de sus personajes y escenarios, haciendo que el lector entienda su sentir y evoque el suyo propio.

6.2.4.5. DANZA

La danza surge de la necesidad humana de expresar sus emociones a través del movimiento, siendo el reflejo de la esencia misma de la persona, que utiliza su propio cuerpo para comunicarse, para entrar en contacto con los demás y con el mundo que le rodea. La danza es libre, espontánea y manifiesta las emociones que cada uno desea comunicar, por lo que

Renobell (2009) expresa que la danza “Es una posibilidad de exteriorizar corporalmente sensaciones, emociones y sentimientos” (p. 16).

Asumiendo que la danza es una manifestación artística, es importante dejar en claro que con los niños y niñas se desarrollan capacidades como equilibrio, coordinación y ritmo. Vista de esta manera, es fundamental para la infancia promover y aproximar al baile. El lenguaje artístico de la danza se realiza entonces para la interacción social, facilitando que los sujetos reconozcan al otro como ser de emociones y a su cuerpo como elemento potencial de movimiento, permitiendo construir autoestima y confianza mutua.

La danza da la oportunidad de expresar las emociones desde el propio cuerpo en movimiento. Al practicarla se reconoce las emociones propias, identifica las de los demás y las provoca en otras personas. La danza junto con el lenguaje corporal crea movimientos que a edades tempranas son motivados por las emociones. Por medio de la danza, esas emociones pueden ser identificadas y, por lo tanto, reguladas. Participar en la danza, ofrece la oportunidad de tomar conciencia del propio cuerpo, crear múltiples expresiones de movimiento y, en consecuencia, generar emociones.

El lenguaje artístico de la danza es la forma en que los seres humanos ponen en relación pensamiento y emociones con todo lo que involucra su cuerpo, dando significado a lo que en su interior sucede. “De hecho, aspectos como la actitud corporal, la mirada, el espacio interindividual, de la misma manera que las palabras y los grafismos pueden ser considerados como unidades sónicas cargadas de significación”, (Castañer, M. 2001, p.11). Por medio de la danza el niño o niña identifica, apropia y construye esquemas corporales que le permiten posteriormente dar significado a lo que con su cuerpo crea.

La danza le permite al ser humano, a partir de su cuerpo, comunicar lo que piensa y siente, interactuar con el medio que lo rodea y construir su propio mundo y significado de este, así como se retoma en los planteamientos de Espitia, Manrique, Torres & Sabogal. (2012):

La danza como parte fundamental del arte, emplea el cuerpo para exaltar lo que con palabras no se quiere decir, una forma de comunicación que utiliza el lenguaje corporal, para dar a conocer al otro y a los otros la importancia de la proximidad, de conocer lo que siente, piensa y quiere la otra persona... un organismo que danza tiene el poder de transmitir simbólicamente y recordar los más profundos sentimientos.

La danza es una manera de expresión en donde los movimientos componen gran parte de la representación de lo que se siente. Desde la Comisión de la Verdad (2022) en el apartado 5.3 “*Yo también quiero bailar para la transformación social*”, el baile se utiliza como recurso para dar visibilidad a las injusticias y así mismo sanar (ver anexo 2), convirtiendo el arte en un medio para hacer memoria (p. 306).

Con esto último se deja en evidencia que el baile se convierte en una forma de denunciar las injusticias sociales que viven los jóvenes, niños y niñas en los distintos contextos sociales. La danza es una manera de exteriorizar emociones reprimidas. Los niños y niñas pueden acercarse a la danza y usarlo como “el medio para reclamar un país en paz, donde sus vidas y derechos sean plenamente garantizados” (p.309).

Otro ejemplo de la danza como lenguaje presente en el conflicto social se da en la película “*Somos Calentura*” (Jorge Navas, 2018), la cual se desarrolla en Buenaventura, Colombia, y deja entrever cómo la danza y el baile competitivo se convierte en forma de

combatir la violencia que se vive en comunidades controlados por pandillas. Harvey, el protagonista, junto con sus amigos bailan para poder ganar el premio mayor para pagar sus deudas y evitar que asesinen a su familia. A pesar de ser una población en medio de conflicto interno con uso de armas, robos y pandillas, los momentos en que puede practicar su danza se convierten en oportunidades de canalizar las emociones que genera la violencia.

Es así como la danza se convierte en componente para canalizar y expresar emociones a través de movimientos corporales coreografiados o espontáneos, lo que permite reconocer, exhibir y provocar a los demás de diversas emociones.

6.2.4.6. CINE

El cine es un arte que, a comparación de los otros lenguajes, es relativamente nuevo, surgiendo a finales del siglo XIX. Este tiene la característica de reunir las otras manifestaciones artísticas en él: en el cine se encuentra el lenguaje plástico, visual, el teatro, la danza y lenguaje corporal en las actuaciones, literatura y música, posibilitando que las emociones transmitidas y causadas por esos se encuentren también en el lenguaje audiovisual.

Según Saturnino de la Torre et al. (2005), el cine produce en el espectador diversas emociones de alegría, tristeza, rabia, nerviosismo, etc., que están mediadas por el argumento, la música, las actuaciones, las imágenes y otros elementos que aparecen en un filme.

Las emociones que sienten los niños y niñas frente a lo que ven en pantalla son las que les hacen reflexionar y comprender el mundo que les rodea, observando una realidad ficcional basada en las realidades materiales de cada persona. Hay tres factores que influyen en la emocionalidad que se generan en el cine: los componentes cinematográficos de la película, la subjetividad de cada persona y la impresión que cada sujeto le da a la historia (de la Torre et al., 2005).

Sobre este último factor, el cine es reflejo de situaciones que cada persona ha vivido, ya que en muchos largometrajes se dejan en evidencia las emociones de quienes lo observan. Por lo tanto, a la hora de visualizar una película, en muchas ocasiones el espectador se identifica con lo que está sucediendo en la pantalla. Durante un filme, el espectador experimenta emociones, por lo que se hace fundamental el ejercicio reflexivo después de verlo, para tomar conciencia del efecto que produce y las emociones que suscita en cada sujeto (de la Torre et al. 2005).

La forma en la que se utilizan los distintos elementos cinematográficos [iluminación, ángulos, guion, música, actuaciones] concede un significado u otro a cada escena, influyendo en cómo el espectador recibe el mensaje. Por otra parte, la subjetividad es imprescindible al hablar de las emociones en el cine, ya que este lenguaje permite reflexionar sobre las realidades de cada contexto. De la Torre et al. (2005) afirma que “las emociones que emana la pantalla ayudan a formarnos, nos permiten reflexionar sobre todo aquello que nos interesa, nos facilita una visión del mundo mucho menos egocéntrica, más abierta y generosa” (p. 143).

El lenguaje cinematográfico también puede ser tomado como recurso educativo, ya que muestra cómo se expresan las emociones, cómo se afrontan y qué las produce. Conde e Iturrate (2003) afirman que un proceso imprescindible para provocar emociones en el receptor es la empatía, resaltando la importancia que tiene el largometraje para que la persona que ve una película empatice con los personajes.

El cine es la forma más completa de arte, y como ejemplo de ello está la película documental “*El testigo*” (2018) en donde da cuenta del recorrido de Jesús Abad Colorado en la búsqueda de imágenes y relatos del conflicto en Colombia. En el filme se evidencia la

invisibilización que se les da a las víctimas del conflicto social, por lo que “el fotógrafo de la guerra” da voz a las historias de las personas implicadas en él.

Frente a esto, se puede entender que a las personas implicadas en el conflicto social del país [víctima y victimario] pueden encontrar un canal de comunicación en el cine, dejando en las producciones audiovisuales sus perspectivas de la guerra a la vez que encuentran la paz necesaria para sanar de las heridas emocionales dejadas por esta. El cine ofrece la oportunidad de reflexionar y emocionar sobre las miradas que se dan de los sucesos del conflicto.

Por otro lado, está la película “*El árbol Rojo*” (2021) de Joan Gómez, remitiendo al año 1999, en donde se da cuenta de la travesía de Eliecer, Esperanza y Toño por Colombia desde la costa hasta la capital del país, encontrando diversas miras del conflicto armado en ese año, pero sin perder de vista la importancia que tiene la familia en las relaciones y formación de las personas.

Con lo anterior descrito, se evidencia las posibilidades que ofrece el cine para reconocer y comprender las emociones propias y ajenas, logrando empatizar y ponerse en el lugar de los demás. Para esto, la Comisión de la Verdad (2022) en su indagación por lo distintos puntos de vista de las personas afectadas resalta la importancia que han representado los lenguajes artísticos anteriormente resaltados para abordar la violencia, entendiendo que estos son recursos para la resolución de conflictos y no repetición.

Como se ha evidenciado, en cada lenguaje artístico existe relación entre el arte y la emocionalidad, resaltando la importancia que tienen las manifestaciones artísticas en la expresión emocional de los niños y niñas. Es por ello que a continuación se considera la categoría emocionalidad para el desarrollo propicio del trabajo de grado.

6.3. EMOCIONALIDAD

Al hablar de emocionalidad, se entiende como el desarrollo y entendimiento de qué y cómo sienten las demás personas, partiendo del autoconocimiento; esta categoría implica el poder identificar y comprender las emociones propias y ajenas, además de expresar lo que uno siente a los otros. Frente a esto, Mayer y Salovey (1997) entienden la emocionalidad como: Habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para entender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual (p. 4).

Desde esta perspectiva, se hace alusión a que la parte emocional del ser humano no se encuentra desligada a la razón, al contrario, son complementarias entre ellas, por lo que a continuación se hace la relación razón-emoción que resulta importante en el desarrollo integral de los niños y niñas.

6.3.1. EMOCIÓN Y RAZON

Las emociones pueden ser manifestadas por medio diversas formas de expresión, entre ellas la comunicación verbal, la gestual, expresiones artísticas o acciones corporales, pero exteriorizar las emociones está sujeto a lo que socialmente se clasifica como emociones “buenas” y “malas”, por lo que “...hemos aprendido a ocultar y no exteriorizar. Sin embargo, la represión a largo plazo no es la solución. Deteriora las capacidades vivenciales y perceptivas, lleva a la insensibilidad y al desajuste emocional.” (Carpena, 2010, p.10)

La emocionalidad parte de lo que se denomina inteligencia intrapersonal e interpersonal (Gardner, 1987): la primera consiste en el conocimiento que se tiene de uno mismo y cómo esto se usa para realizar las actividades diarias; la segunda inteligencia se trata de comprender a los

demás, desarrollando la empatía y las relaciones sociales, pues reconocer y comprender las emociones ajenas permite tener mayor sensibilidad a lo que el otro siente y transmite.

Se puede evidenciar que ambas inteligencias resultan ser esenciales en la formación académica, cultural, artística y personal de los niños y niñas ya que, por un lado, se hace presente el reconocimiento de las emociones propias, lo que posibilita la automotivación y la regulación emocional, entendida esta, según Gómez y Calleja (2016) como “el proceso a través del cual los individuos toman decisiones sobre sus emociones, influenciándolas para experimentar aquellas que les permitan alcanzar metas tanto personales como sociales” (p. 102); y por otro lado, tiene en cuenta la relación del sujeto con otros individuos, identificando y dando lugar a las emociones de los demás.

De esta forma se puede ver que la emocionalidad es un componente importante en la formación de los niños y niñas, pero esta no se desarrolla de manera aislada a otros elementos que también están presentes allí, como lo es la parte racional del ser humano. La emoción y la razón son elementos complementarios en el desarrollo de los niños y niñas, el ser humano no solo razona ni solo se emociona, sino que al no ser componentes aislados se generan emociones según los pensamientos y se razona según las emociones.

Frente a esta idea de que las emociones están ligadas a lo racional, se sustenta con aportes de Elster (2002) relacionando el lugar de las emociones en la configuración de conductas irracionales y racionales; Nussbaum (2008), quien aborda las emociones desde la teoría cognitivo-evaluadora; y Camps (2011), que reflexiona sobre cómo las emociones son fundamentales para gobernar el actuar racional.

Las emociones, al igual que el pensamiento, no se pueden controlar; de ahí que existan unos parámetros sociales que indican qué sentir y qué no. Por tanto, las reglas configuran límites

frente a la emoción y la cognición en favor de lo que diga la sociedad a la que se pertenece.

Elster (2002), indica que las emociones son provocadas o inducidas, principalmente, por creencias escolares, familiares o culturales acerca de las situaciones.

Acerca de las emociones, Nussbaum (2008) plantea que estas tienen componente cognitivo y evaluador, en el sentido que las emociones tienen “carácter intencional” en lo que se cree, se observa y se piensa: no se dan de forma abstracta (p. 49-50), implica ver el mundo de manera emocional y racional.

Ser una persona emocional no es solamente percibir, es también reconocer que las emociones están en cada momento relacionadas con el entorno próximo que le rodea, por lo que se generan procesos cognitivos y emocionales a cada sujeto dependiendo de lo que su contexto le ofrezca.

Por otro lado, Camps (2011) entiende las emociones como disposiciones mentales que generan actitudes, bien sean racionales o irracionales, en la medida que contribuyan o no al desarrollo de la persona que las experimenta. Las emociones se vinculan al deseo de la persona, direccionado por las perspectivas que tiene acerca de su realidad. Es de esta forma que Camps (2011) enfoca la importancia de relacionar la racionalidad con la emoción en el desarrollo del ser humano: “en el encauzamiento de las emociones tiene una parte importante la facultad racional, pero no para eliminar el efecto, sino para darle el sentido que conviene más a la vida, tanto individual como colectiva” (p. 25). Por lo que resulta válido decir que las emociones tienen componente cognitivo y no solo sensitivo, lo que permite dar sentido más significativo a lo que se experimenta a diario.

Comprendidas así, las emociones hacen parte de la vida y pueden ser causa tanto de inestabilidad como de equilibrio, por lo que se hace necesario aprender a conocerlas y ser

conscientes de ellas, teniendo presente que “la existencia racional y libre no debe intentar suprimir la vida pasional” (Camps, p. 72) De acuerdo con esto, se debe entender las emociones no como algo negativo, sino como aquello que impulsa y motiva al ser humano a realizar acciones en su vida. Las emociones son esenciales, pues si no existieran o estas se suprimieran, no se tendría la motivación para llevar a cabo acciones que den sentido a la vida: el ser humano se mueve por el “deseo de vivir” (Camps, 2011, p.72).

Asumir el carácter racional y social de las emociones, así como su valor en la vida, permite reconocer el vínculo existente entre razón-emoción y aportan a una comprensión más amplia del pensar, sentir y hacer de los seres humanos.

7. PROPUESTA ANALÍTICA

Este capítulo evidencia el resultado del proceso de indagación de las categorías presentadas en el marco teórico: Cultura, Arte y Emocionalidad, para poder relacionarlas entre ellas de tal modo que se construya un tejido que, dé cuenta de la importancia de los lenguajes artísticos en la expresión emocional de los niños y niñas, agregando además el lugar de estos lenguajes y la emocionalidad en contextos y situaciones de conflicto.

En este sentido, se estructura la propuesta analítica tomando como base las categorías principales del marco teórico, preguntas orientadoras para cada una que permiten desglosar elementos de estas y el surgimiento de nuevas que facilitan el análisis. Partiendo de estos tres momentos, se manifiesta un nuevo elemento que emerge de la relación entre la información obtenida con los objetivos y problemática enunciados al inicio del documento. (Ver ilustración 1).

El análisis parte de las categorías: *Cultura, arte y expresión y emocionalidad*, centradas en seis subcategorías [accesibilidad a la cultura, subjetividad del arte, genuinidad del arte, arte e identidad, categorías emocionales, arte y emoción] que sintetizan las identificadas y desarrolladas en el marco teórico. En la ejecución del proceso de indagación y análisis aparece una nueva categoría, *arte en el conflicto y conflicto en el arte*, de forma que relaciona los lenguajes artísticos y la expresión emocional con el conflicto social.

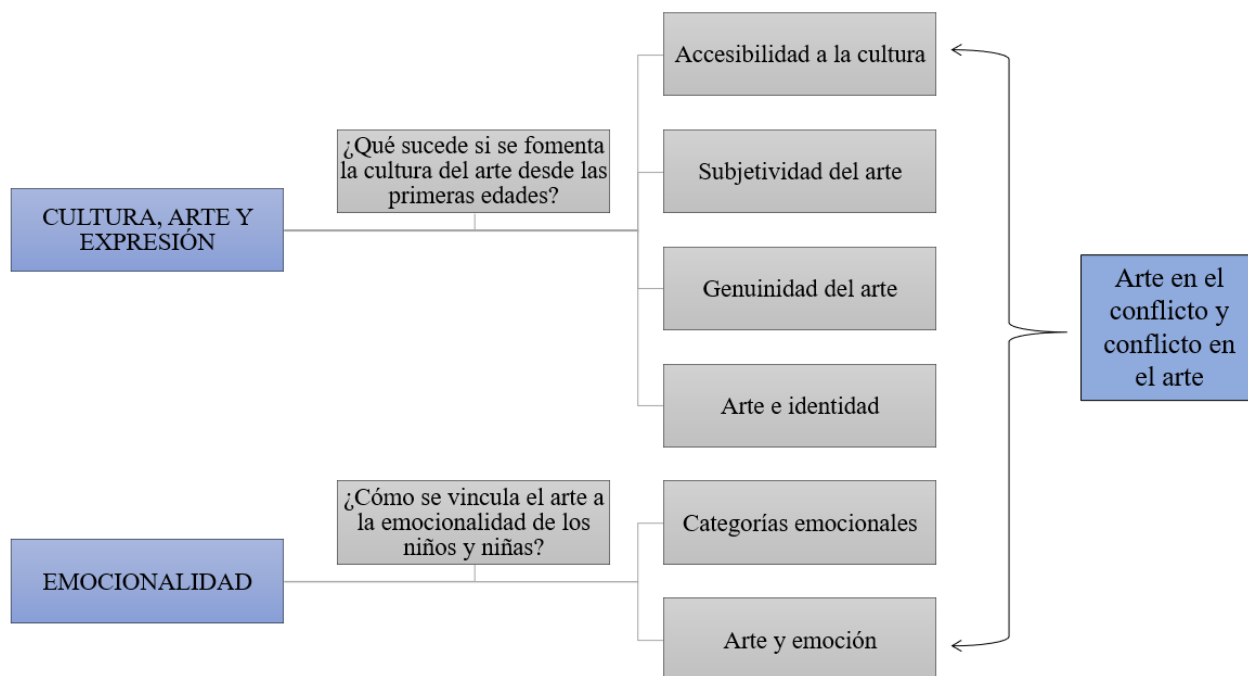

Ilustración 1. Categorías analíticas. Creación propia.

7.1. CULTURA, ARTE Y EXPRESIÓN

7.1.1. ACCESIBILIDAD A LA CULTURA

En la sociedad no se tiene acceso completo a la cultura, ya sea por desconocimiento o desinterés, en tanto que las personas no apropian el arte y asistir a los espacios culturales y artísticos como costumbre. Dentro de los contextos de ciudad se encuentran espacios culturales como lo son museos, galerías de arte, centros históricos, comunitarios y culturales que se dedican a la divulgación cultural y artística en las diferentes ciudades del país. Pero, a pesar de la existencia de posibilidades de acceso a estos espacios, las personas, ya sea por desconocimiento o porque no lo ven como parte de su cotidianidad, no suelen asistir a los museos, teatros, recitales, entre otros espacios y eventos que acercan a la cultura del arte.

A pesar de que cada semana se llevan a cabo diversidad de experiencias y eventos que permiten acercarse a la cultura del arte, como los que promueve el Instituto Distrital de las Artes

(IDARTES) en Bogotá, y que en su mayoría son de acceso libre o a bajos costos, no se cuenta con la iniciativa de ir. Esto puede tener influencia desde la infancia, ya que si los adultos a cargo del niño o niña, bien sea de la familia o los docentes, no tienen la cultura del arte interiorizada le será más difícil al infante acercarse a este tipo de eventos o espacios, provocando que crezca de manera “desculturalizada”, es decir, no apropiándose de espacios culturales y artísticos, por lo que no construye capital cultural tan amplio.

Al contrario de lo que sucede con un docente o una familia que sí está en constante formación y acercamiento a la cultura del arte, que le pueden ofrecer al niño diversas estrategias y herramientas para su desarrollo integral óptimo, permitiéndole adoptar un amplio capital cultural así como promover su curiosidad y su capacidad imaginativa y creadora.

En este sentido, se espera que los docentes sean los actores educativos que mayor capital cultural le puedan ofrecer al niño o niña, al ser los formados para acercar la niñez a su cultura. Pero debido a la falta de tiempo, por desconocimiento o porque ellos tampoco están familiarizados con la cultura del arte, se les dificulta aproximar a los niños y niñas a estos escenarios culturales que ofrece la ciudad.

En las interacciones que hace el niño o niña desde sus primeros años de vida se construye el capital cultural que le va a permitir desarrollarse como individuo dentro de su sociedad de manera integral con su contexto. Por lo que el rol del docente resulta fundamental en su formación artística, dando posibilidades a la infancia de ser sensibles e inteligentemente emocionales sobre lo que hay a su alrededor.

Al hablar del contexto de ciudad se debe tomar en cuenta la diversidad de poblaciones que circulan en ella, por lo que la cultura no se trata de una sola que está predeterminada para

todos los sujetos, sino que se evidencia el tejido que se forma entre las tradiciones de cada región del país, lo que llamaría Rey (2010) “Multiculturalidad”, entendiendo esta como la existencia de varias culturas dentro de un mismo sitio, el cual esta diferenciado ya sea por etnia, religión, género, etc.

Lo que aproxima a las comunidades a tener diferentes experiencias que implementar y transmitir para la ciudadanía, permitiendo a la cultura ser diversa y verse desde tradiciones muy propias del país. Por ejemplo, realizar actividades que son comunes entre la sociedad como: salir a parques, hacer paseos, practicar algún deporte nacional, entre otras. De esta manera también se puede valorar cómo el arte ha salido de los museos y se apropia de espacios públicos, como puede ser el centro de la capital. En este lugar se puede evidenciar todo el capital cultural que hay, ya que a través del ingenio y la creatividad de las personas logran realizar, con poco material artístico, montajes visualmente atractivos por lo que ir a este sitio es encontrar diferente arte, desde danza, presentaciones teatrales, improvisación de canciones, creación de dibujos y pinturas, entre otras manifestaciones que pueden vislumbrarse en el centro cultural de Bogotá.

Es esencial que las artes sean posibilitadas desde los primeros años de vida del sujeto integrando las características e identidades que pertenece a cada infante, facilitando que esta identidad este presente en los relatos y cuentos que se le narre y escuche, en los poemas que se leen, en las danzas y actuaciones que se observen, en las canciones que se escuchen y en cada manifestación artística que se le ofrezca, manteniendo la emocionalidad que genera y transmite, además de las conexiones que establezca y mantenga con sus contextos sociales y culturales.

El arte puede ser considerado como medio por el cual los niños y niñas reconozcan su cultura y su entorno desde los distintos lenguajes que este posee, permitiéndoles entender aquello

que compone su realidad y su contexto. Las artes permiten que los niños y niñas se formen como ciudadanos capaces de expresar lo que sienten y desarrollen habilidades que beneficien de esta manera su contexto y su cultura, reconociéndose como sujetos diversos y diferentes entre unos y otros.

El arte se convierte en medio donde las representaciones de sus lenguajes permiten que haya apropiación de la cultura a la que pertenece, entendiendo cultura como un conjunto de tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo o comunidad. El arte da paso al conocimiento de estas tradiciones, a lo que se convierte en elemento importante asistir a espacios artísticos y culturales que posibiliten entablar diálogos con otras culturas y los conocimientos que brindan.

Cuando se habla de la accesibilidad a la cultura y a las artes, se debe tener en cuenta que estas dos se perciben en concepciones subjetivas, dependiendo de la comprensión del sujeto, así como se presenta en el siguiente apartado.

7.1.2. SUBJETIVIDAD DEL ARTE

La subjetividad es vista desde una característica interna del saber propio de cada individuo, por lo que se puede entender el arte como subjetivo, por las diferentes perspectivas que se le puede dar, partiendo de que la subjetividad es la concepción del mundo de cada persona dependiente de la construcción de ideas y opiniones sujetas a su entorno. Es así como el arte es una manifestación que permite libremente expresar, emociones, afectos, pasiones, y sensibilidades haciéndolo cercano a diferentes interpretaciones, lo que convierte entonces al arte como accesible.

Gracias a la subjetividad se dan posibilidades de demostraciones artísticas que son provenientes o surgen en la cultura, resaltando la creatividad que se manifiesta en los sujetos

pues, usa elementos de su contexto, así entonces se puede rescatar que los humanos son capaces de imaginar y crear con la finalidad de demostrar al otro lo que siente.

La subjetividad puede ser entendida también como la hermenéutica del arte, que es la interpretación al otro, por medio de las muestras artísticas cada individuo la percibe según su realidad, de cómo comprende al mundo e incluso desde la emoción que está atravesando en el momento. Asimismo, dentro de este concepto está la *mismidad*, el reconocimiento de uno mismo, y la *otredad*, los actos que la persona realiza y cómo afectan al otro. Visto desde el arte, la mismidad es la manifestación individual de cada sujeto en el que expresa lo que piensa y siente por medio de obras artísticas, y la otredad está ligada a lo que esas obras en cuestión transmiten y afectan a los demás, provocando otros pensamientos y emociones como respuesta a estos estímulos.

El arte y sus lenguajes provocan y transmiten emociones, por lo que hay que considerar que si el arte es subjetivo es debido a que la emocionalidad también lo es. Por esta razón hay obras artísticas que emocionan de diferentes maneras a las personas, o incluso puede generar apatía o indiferencia en otras, que también resulta válido en la expresión emocional desde los puntos de vista subjetivos de cada ser.

Con lo anterior, se deja más clarificado lo que se quiere decir con los conceptos de *mismidad* y *otredad*: las emociones que transmite el artista en su obra afectan de alguna u otra manera al espectador, estableciendo relación entre ambas partes, considerando el imaginario y emocionalidad de cada uno.

Al hablar de otredad y mismidad resulta adecuado remitir al concepto de *alteridad* (Levinas, 2000), entendiéndola como la presencia necesaria del otro para la construcción de la

identidad del propio yo, generando intersubjetividad. Visto desde el arte y la emocionalidad, al manifestarse con un lenguaje artístico expresando una emoción al otro. Sin la interacción de ambas partes, artista y espectador, no se puede generar relaciones ni dar respuesta a los estímulos que provoca la obra.

En este sentido, se puede entender que el arte es crítico, reflexivo y propositivo en tanto que permite expresar la emocionalidad de cada uno, sin necesariamente cumplir con requisitos establecidos sino la expresión libre, reflejando lo que cada persona piensa y siente, ya sea una tristeza, una alegría u alguna otra experiencia emocional, pero que se vincula a lo que cada sujeto está experimentando.

7.1.3. GENUINIDAD DEL ARTE

La educación artística aporta en la creatividad, expresión y libertad a la humanidad, dando paso a la de la cultura del arte y de sociedad, pero también se ha convertido en una manera de transmisión de una sola forma de arte, pues en las escuelas se trabaja principalmente el arte plástico, en relación con el dibujo y la pintura, sin ir más a fondo, pero ¿Por qué sucede esto? Dentro de la enseñanza de las artes se utilizan estrategias ya realizadas por otros, convirtiéndose en una enseñanza meramente repetitiva, y que, se encuentra alejada del contexto social y cultural del niño o niña, provocando así que el arte se convierta en medio de entretenimiento, lo que no está mal siempre y cuando no se pierda el propósito expresivo y emocional, o como herramienta para adquirir habilidades para otras áreas de conocimiento. Replicar un dibujo o una silueta deja de ser genuino y no se genera emoción, pues los niños y niñas no tienen libertad de intervenir en la pieza desde su imaginario. Por ello se destaca la importancia de enseñar más allá de las artes plásticas, como puede ser la danza, el teatro, la música, la literatura e incluso el cine, permitiendo a estos ser fuente de expresión emocional (Cartilla *Por qué enseñar arte y cómo hacerlo*, 2016).

Desde lo anterior surge la pregunta de ¿existe el arte infantil? Se reconoce que el arte infantil anteriormente no es tomado en cuenta pues, para muchos es visto como forma de entretenimiento en donde los niños y niñas hacían sus dibujos o representaciones, siendo ignorados y no considerados más allá de un material del instante. Retomando a Giráldez (2021) el arte infantil se considera como forma de expresión emocional y artística significativa y relevante. El arte durante la infancia permite a los niños y niñas exteriorizar y expresar sus emociones, reconociendo e identificando las que sienten los demás.

El arte además de ser un componente que permite la creatividad, cuando no se interviene exigiendo al niño un producto perfecto sino dejando que el niño o niña explore sus capacidades y habilidades llegando así a la libre expresión. Cosa que no sucede cuando en las instituciones o lugares en donde los niños tienen un acercamiento al arte, el adulto responsable de este le pide al niño un producto estereotipado y encasillado a un resultado estético.

El arte como forma genuina posibilita la construcción de la identidad de los niños y niñas a través de los procesos que se realizan en los ambientes educativos, como se establece a continuación.

7.1.4. ARTE E IDENTIDAD

El arte es un recurso que se hace fundamental a la hora de formar a los niños y niñas, pues el arte permite un óptimo desarrollo en diferentes aspectos de la vida, como lo son: la motricidad (fina y gruesa), el descubrimiento y desenvolvimiento en el entorno, capacidad de asombro e imaginación, sensibilidad consigo mismo y con los demás, e incluso el pensamiento crítico.

Cuando se habla de arte, se suele pensar en dibujo y pintura, a veces incluyendo la danza y la música, pero el arte abarca conceptos más amplios que no se pueden desligar de los

contextos culturales del que se originan, ya que son fundamentalmente una forma de expresión tanto de lo personal como de lo social. Por lo tanto, el arte en la infancia es primordial para ampliar la comprensión del mundo que los rodea.

El arte es importante en la infancia, siendo parte fundamental para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El arte implica el desarrollo de conocimientos y habilidades, es por esta razón, que el arte resulta tan importante para los infantes, tanto física como intelectualmente: es accesible para todos los niños y niñas con diferentes habilidades y, a su vez, permite que los niños y niñas experimenten y construyan su propio aprendizaje.

La apreciación del desarrollo que se produce a través del arte brinda a los educadores, familias, niños y niñas oportunidades para encuentros creativos, donde la práctica del arte y el juego se entrelazan y está permitida la experimentación y de este modo potenciar la imaginación y creatividad.

El arte ayuda a los niños y niñas, no solo a comprender su mundo, sino también a expresar los conocimientos que construye, a medida que dan forma y sentido a sus experiencias. El arte permite comunicar pensamientos y sentimientos a los demás de diversas maneras. Las prácticas y experiencias artísticas en la primera infancia permiten y alienta a los niños a ser partícipes activos en sus vidas y que puedan tomar sus propias decisiones.

Los niños y las niñas se expresan a través del arte a un nivel fundamental. Incluso, las obras que crean los mismos niños son la manifestación de esos pensamientos que tratan de expresar de la manera que les quede mejor. Crear arte les posibilita a los niños y niñas, expresar sus emociones, y apoyarlos e incentivarlos a continuar con este arte posibilita a los niños y niñas a hablar sobre lo que necesitan de una manera nueva y significativa. El arte también desarrolla la

creatividad del niño, pues esta es una experiencia que requiere libre pensamiento y experimentación, todo esto desde la creatividad.

Además, en el arte encontramos diversas manifestaciones que van más allá de lo convencional, pues se incluye lo visual, auditivo, la corporalidad y dramatización, permitiéndole a los niños y niñas crear destrezas, como lo manifiesta el Ministerio de Educación de Colombia (2014): “El arte representa los múltiples lenguajes artísticos que trascienden la palabra para abordar la expresión plástica y visual, la música, la expresión corporal y el juego dramático” (p. 13).

También el Ministerio de Educación fundamenta la importancia de potencializar las habilidades por medio de estos múltiples lenguajes artísticos: “Además de potenciar el desarrollo integral de las niñas y niños, los lenguajes de expresión artística contribuyen a promover la apreciación de la vida y del arte, lo cual les permite constituirse como espectadores, como público” (MEN, 2014, p. 56).

Frente a lo mencionado anteriormente, Ivaldi (2014) resalta la integración del arte en las escuelas:

La incorporación sistemática del arte en la educación contribuye, entre otras cosas, a que los niños comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, más de una solución a un problema, y que la diversidad que cada uno aporta es importante. Las artes desarrollan la sensibilidad y el conocimiento (intelectual y estético), y enseñan que el lenguaje verbal y la matemática no son los únicos medios para comprender y representar el modo, que es posible expresar a través de otros lenguajes (p. 23).

Por otro lado, no se puede dejar en el olvido lo que significa el arte en la construcción de identidad individual y colectiva de los niños y niñas. El arte abarca diversos modos que los niños

y niñas utilizan para expresarse, comunicarse, mediar su pensamiento y explorar su propio yo. El arte resulta ser la manera en que los niños pueden pensar, desarrollar su pensamiento creativo, explorar y representar sus experiencias.

En relación con esto, el arte es un medio por el cual la identidad cultural se comparte con los niños y niñas. Para ellos, experimentar las artes dadas en sus sociedades, puede transmitirle la percepción sobre su entorno más cercano (sociedad, familia, y él mismo). Es por esto por lo que la postura que nos presenta Nussbaum (2010) se hace pertinente en el marco de la construcción de la identidad individual y colectiva:

Esta formación artística puede y debe estar vinculada con la educación para la ciudadanía

democrática, ya que muchas veces las obras de arte ofrecen una valiosa oportunidad de empezar a aprender cuáles han sido los logros y los sufrimientos de una cultura distinta a la nuestra (p. 147).

Resulta valioso visibilizar la importancia que tiene el maestro en la escuela y en distintos contextos educativos a la hora de trabajar el arte con la infancia, pues este tiene la responsabilidad de presentarle a los niños y niñas todas las formas posibles de hacer arte, y que de esta manera el niño encuentre lo que más se adecue a sus necesidades y posibilidades y pueda pensar y expresar, permitiéndoles conocer diversas formas de manifestar sus sentimientos y pensamientos, así como se nos presenta en el documento sobre el arte del Ministerio de Educación de Colombia (2014):

El maestro, maestra y agente educativo, al brindar experiencias en las que las niñas y los niños sean expuestos a diferentes manifestaciones artísticas, como obras de títeres, conciertos o montajes teatrales promueven la construcción de las niñas y los niños como público (p. 56).

El arte permite a los niños y niñas entrar en mundos imaginativos, ser creativos y participar en el pensamiento lúdico. Desarrollar la imaginación de los niños es importante para la construcción de sus identidades y para la integralidad de sus desarrollos. El arte los invita a la exploración y experimentación, apoyando la construcción de la creatividad, generando ideas y soluciones. Fomentar las artes en la infancia posibilita escenarios claves en el aprendizaje, como el asombro, imaginación y creatividad, resolución de problemas, búsqueda de ideas, pensamiento y experiencias integrales, y formación de identidades.

El arte exterioriza diferentes emociones las cuales se verán representadas a continuación.

7.2. EMOCIONALIDAD

7.2.1. CATEGORÍAS EMOCIONALES

En la sociedad actual, las emociones que sienten y experimentan las personas se les asigna calificativos según la clasificación de negativas o positivas (Bisquerra, 2009), basado en el comportamiento del sujeto frente a diversas situaciones:

CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES		
EMOCIONES NEGATIVAS	MIEDO	Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia.
	IRA	Rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, animosidad, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia, desprecio, acritud, antipatía, resentimiento, rechazo, recelo.
	TRISTEZA	Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo,

		pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, morriña, abatimiento, disgusto, preocupación.
	ASCO	Aversión, repugnancia, rechazo, desprecio.
	ANSIEDAD	Angustia, desesperación, inquietud, inseguridad, estrés, preocupación, anhelo, desazón, consternación, nerviosismo.
	VERGÜENZA	Culpabilidad, timidez, bochorno, pudor, recato, verecundia.
EMOCIONES POSITIVAS	ALEGRÍA	Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, humor, afecto, simpatía.
	FELICIDAD	Bienestar, gozo, tranquilidad, paz, dicha, placidez, satisfacción, serenidad.

Tabla 3: Clasificación de las emociones (Bisquerra, 2009)

Hoy en día aún se sigue teniendo el pensamiento de que existen las “emociones positivas o buenas” y las “emociones negativas o malas”, emitiendo juicios y desaprobación hacia algunas emociones. Como se puede observar en la tabla 3, socialmente existen mayor número de “emociones negativas”, por lo que se tiende a suprimir estas emociones desde edades tempranas, en donde se le pide a los niños y niñas a que traten de evitarlas y reprimirlas, mas no a conocerlas y expresarlas.

Es importante tener en cuenta que lo positivo y negativo no es la emoción, sino la acción que se genera en la situación en que se presenta esa emoción, y esto también está ligado a lo que socialmente se tiene concebido como buen comportamiento, haciendo que el niño o niña se sienta reprimido en sus acciones y, a su vez, en sus emociones. Es por esto por lo que el arte se vuelve esencial en la formación integral del sujeto, pues sus lenguajes le permiten expresarse libremente.

Tomando como ejemplo tres emociones presentes en la tabla, el miedo, el enfado y la tristeza, clasificadas según lo señalado anteriormente como “*negativas*”, son manifestaciones que le ayudan al ser humano, desde que es un niño, a protegerse, defender y poner límites a su espacio y su entorno. Por el contrario, en la sociedad y en la educación se tiene el imaginario de que las emociones como la tristeza, el miedo o en el enfado se deben evitar, debido a que son emociones que en el sujeto causa reacciones y comportamientos que no son aceptados socialmente.

Siguiendo el ejemplo de estas tres emociones en particular, no deberían verse como emociones negativas ni como positivas, simplemente como maneras de expresión y exteriorización de lo que se está sintiendo cada persona, pues al contrario de lo que estas clasificaciones quieren dar a entender, cumplen funciones importantes para nuestro diario vivir: el enfado permite poner límites; el miedo protege la integridad de posibles amenazas y ataques; la tristeza posibilita aceptar situaciones que resultan difíciles y reflexionar acerca de ellas.

Cualquiera de las emociones expuestas en la tabla de clasificaciones se le puede encontrar momentos en los que resultan importantes para el desarrollo de la vida de las personas. Por lo que, desde una perspectiva diferente, en realidad es necesario que las personas, especialmente los niños y las niñas, expresen sus emociones tal cual las está sintiendo, de esta

forma no se reprime la emocionalidad del sujeto y se le permite crecer en ambientes propicios para su desarrollo.

En este sentido, el arte resulta esencial en la expresión emocional de los niños y niñas, pues el arte, desde sus distintos lenguajes, le permite al sujeto tener procesos con emociones que surgen en su ser: comprender, regular y manifestar. Partiendo de los aportes de realizados por Extremera, Fernández-Berrocal (2003) y Bisquerra (2009) estos conceptos pueden ser entendidos como:

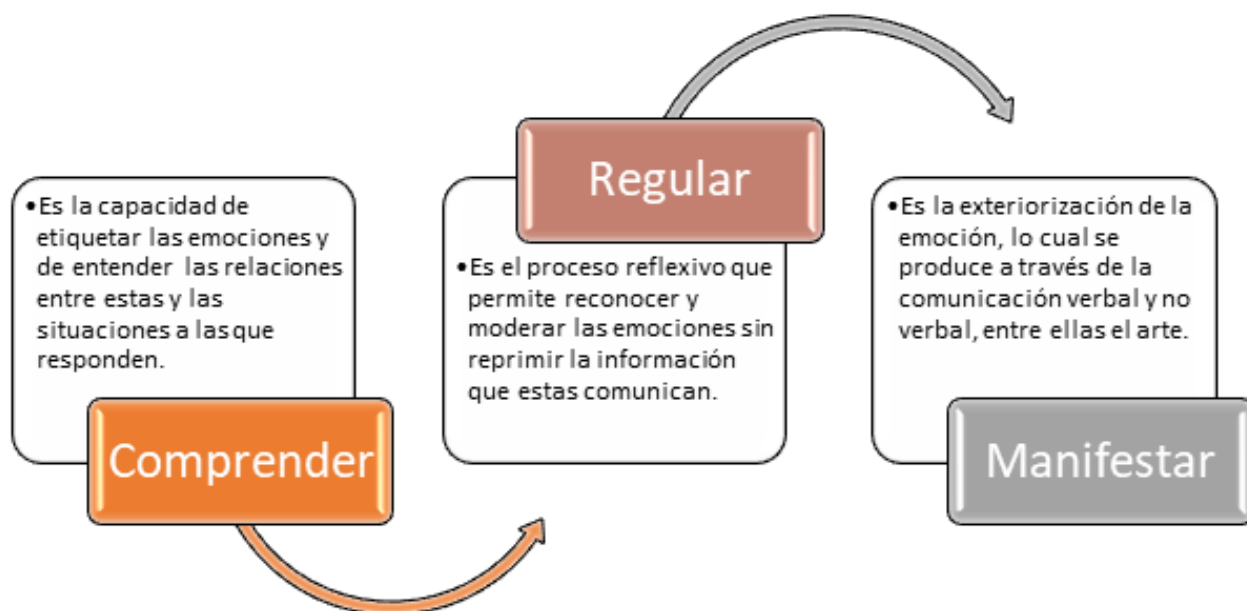

Ilustración 2: definición de los procesos emocionales. Creación propia.

Crear una pintura, realizar un baile, cantar una canción, hacer un performance, entre otras representaciones artísticas, permite que el autor de la obra transmita las emociones que siente. No toda la comunicación es verbal, también se puede hacer por medio de los lenguajes de arte, además el receptor de la obra puede interpretar las emociones del autor y reflejar las suyas propias en eso que observa, estableciendo encuentros con uno mismo y con los demás.

Si bien la tabla 3 da una aproximación a una forma de clasificación de las emociones, presentado por Bisquerra (2009), esta no significa que necesariamente las emociones deban ser clasificadas, y menos desde la perspectiva artística que se retoma en este documento, que busca que las emociones sean vistas como meras expresiones que los niños y niñas pueden manifestar a través del arte.

Las emociones no se dan fragmentadas ni individualmente como lo presenta la tabla de las clasificaciones, las emociones se pueden presentar de manera conjunta dependiendo de las situaciones que se estén experimentando, cualquiera de las emociones presentadas se puede manifestar conjuntamente con otra, como por ejemplo que una situación que produzca nerviosismo sea la misma razón por la que de motivación para realizar la acción.

Las emociones son respuestas ante estímulos que pueden ser reales o imaginarios. Cuando el niño o niña imagina situaciones diversas en las que puede estar, ya sean de riesgo o de tranquilidad, permite que el sujeto experimente emociones que puede llegar a usar si la situación se presenta en su realidad, pero que de momento ocurren solamente en su pensamiento. Desde el inicio de la historia de la humanidad, el ser humano ha recurrido a sus emociones para, principalmente, protegerse y mantenerse en equilibrio en las diversas actividades del día a día; en la actualidad las emociones se siguen manifestando de esta manera, ya sea que se presente una emoción en la realidad o en la imaginación, acudiendo a la creatividad para crear escenarios y posibles momentos para experimentar estas emociones desde la fantasía, en el sentido de que al estar vivenciando emociones en situaciones imaginarias o que solo suceden en el pensamiento se puede tomar como insumo en momentos o lugares que se presenten en la realidad.

Se debería considerar que en la cultura en que crece el niño o niña, las familias o los profesores validen y permitan expresar cada emoción que sienten, sin que estas se repriman, a lo

que el arte resulta primordial facilita la emisión y recepción de emociones, construyendo sociedades que sean emocionalmente inteligentes.

Desde esta perspectiva, el arte permite canalizar las emociones. El arte se convierte en canal de emocionalidad en el que transitan las emociones que el sujeto experimente y las que el otro recibe y responde. Por ejemplo, cuando el artista se siente inconforme entonces dibuja, escribe, realiza una obra de teatro, compone música, él expresa lo que emocionalmente sucede en su interior, activando de igual modo la creatividad con la que puede manifestar de otras formas esas emociones que quiere transmitir al otro. Ese otro al recibir el mensaje transmitido por el autor de la obra artística también sentirá una emoción a la que puede recurrir para realizar otras creaciones artísticas y que funcionen como respuesta o como simple forma de manifestarse, permitiéndole a los lenguajes artísticos la posibilidad de convertirse en maneras en que las personas se expresen unos con los otros y consigo mismos.

7.2.2. ARTE Y EMOCIÓN

El arte se vuelve un elemento importante para establecer relación entre las emociones experimentadas en la realidad y en la fantasía, porque en la interacción con obras artísticas se manifiestan emociones frente a estas que le pueden contribuir al sujeto en el reconocimiento y comprensión de una emoción que responda a otras situaciones fuera del contexto artístico.

En los lenguajes artísticos como la literatura, el teatro o el cine las emociones se generan a partir de las situaciones y personajes ficticios, a lo que se puede presentar momentos en que la persona empatice y se proyecte emocionalmente con esto.

Es importante aclarar que si se experimenta emocionalidad desde la fantasía, no se hace menos válido que sí sucede en la realidad; resulta casi imposible la desconexión total entre las emociones vivenciadas en una situación ficticia a la real, debido a que cada ser humano cuenta

con memoria sensitiva y emotiva que se forma desde los primeros meses de vida y que se sigue construyendo con el paso de los años, haciendo referencia con esto a los recuerdos que quedan en su mente y sus sentidos a pesar de que la situación que lo provoca ya haya pasado.

Esta memoria sensitiva puede ser generada a través de los lenguajes artísticos. Cada lenguaje tiene sus propias formas de apreciarse, provocando emociones y recuerdos a cada persona partiendo de su subjetividad y sus propias vivencias, que van desde una felicitación, un regaño, una comida, un lugar, un olor, un color, una canción, una fotografía, entre otros elementos que sean significativos en la persona para relacionarlo con la obra que este presenciando.

El arte es parte esencial en las relaciones que forma el niño o niña con el exterior y con su interior, lo que facilita hacer introspección a las emociones propias para así exteriorizarlas a los demás. Al establecer esta relación se pone a consideración que las artes afectan en todas las emociones del ser humana: desde las diferentes representaciones que brinda el arte se puede provocar y suscitar la expresión de las emociones.

Desde esta perspectiva, a continuación, se abordan los lenguajes artísticos presentados en el trabajo de grado con la emocionalidad que cada uno puede provocar, partiendo de las seis categorías emocionales enunciadas por Bisquerra (2009) en la tabla 3.

MIEDO: El arte, entendido como forma de expresión, capta emociones, entre ellas el miedo, afectando lo suficiente a una persona, adulto o niño, dependiendo de la subjetividad y la memoria sensitiva de cada una. Ejemplo de esto se presenta en las pinturas que están realizadas con el concepto de fobias que las personas pueden tener, o las películas de terror producidas con la finalidad de generar emociones relacionadas al miedo.

IRA: La ira en el arte se puede presentar, así como en la anterior emoción, desde alguna manifestación artística que se observa y que la genera; pero también el arte es una forma de expresar y transmitir esa emoción que permite adentrarse a lo que lo provoca y tomar decisiones para hacer algo frente a él: muchas de las cosas que se realizan en el arte nacen de algo que provocó ira u alguna otra expresión ligada a esta.

Como ejemplo concreto se puede considerar a las violencias que viven las personas en los distintos territorios del país y como a través del arte, ya sea una pintura, un baile o alguna otra manifestación, se expresa lo que tiene en su interior, emocionalmente hablando, y lo canaliza para sanar. Sobre esto último se retoma más adelante en la categoría de análisis del conflicto en el arte y en la emocionalidad.

TRISTEZA: El arte, al considerarlo como catalizador de emociones, está ligado a la tristeza, pues la persona que lo experimenta repercute en su obra esa emoción. El artista con su arte plasma experiencias de tristeza que ha sufrido, creando un elemento que no solo le permita dar explicación y regular sus propias emociones, sino que también da información al espectador sobre su sentir, que puede generar una respuesta por parte suya.

ASCO: Al hablar del asco en el arte, se retoma lo mencionado anteriormente sobre la emoción de la realidad y lo ficcional. Puesto que el asco carece de provocación estética placentera, las manifestaciones artísticas que se dan para provocar asco suele ser por situaciones o personajes alejados de la realidad del sujeto, creando la posibilidad de sentir emociones contemplando momentos imaginarios. Al ver una película que tenga escenas y personajes que no resulten agradables al espectador, este hace gestos y expresa su disgusto, más sin embargo sigue siendo elementos que suceden en el filme y no en la realidad directa de la persona.

ANSIEDAD: En cualquier aspecto de la vida del niño o niña, especialmente en su etapa escolar, se suele pedir de manera exigente llegar a la perfección. Aunque es claro que el arte que realizan los artistas si tiene cierto nivel de perfección y estética, el arte, sobre todo el infantil, pretende la liberación y expresión emocional, por lo que, al tener los niveles de exigencia artística tan altos, los niños y niñas desde sus primeras edades generan ansiedad en sí mismos. Esta emoción puede ser evidenciada en sus obras de arte y actuaciones, y si realmente se le brinda al infante los espacios y momentos adecuados, esta ansiedad de igual forma puede ser catalizada por medio de los lenguajes artísticos.

VERGÜENZA: Crear una obra de arte significa dejar en ella la emocionalidad de la persona que lo elabora para mostrársela a otro. Exponerse a uno mismo mediante el arte puede generar vergüenza al implicar el imaginario del qué dirán los demás frente a lo realizado. Desde la educación, se tiende a someter las creaciones artísticas de los niños y niñas a juicios de valor en los que se producen críticas que pueden provocar reacción de vergüenza por lo dicho, convirtiendo las críticas y la autocrítica en fuentes de vergüenza para el artista.

Teniendo en cuenta que más adelante se habla sobre el conflicto en el arte y la emoción, se hace válido enunciar que el arte abre las puertas para la sanación de situaciones que han afectado socialmente a la población, pero para realizar este proceso de curación de marcas dejadas por la violencia, es necesario exponer las emociones experimentadas, haciéndose fundamental catalizar la vergüenza por medio de los lenguajes artísticos.

ALEGRÍA: Por medio del arte es posible que los niños se emocionen al saber que van a ver una obra teatral y esto por su parte va a producir esa sensación de alegría por esa experiencia que esperan con agrado, al realizar diferentes prácticas las cuales se salen de su cotidiano, les

genera esa emoción por estar en dinámicas que van a contener juegos, títeres e incluso personajes que relaten diferentes historias.

FELICIDAD: Esta se enfoca más en aquellos logros que cumplen los niños, se puede ver en los diferentes objetivos que se proponen al cumplir y logran de manera satisfactoria, también puede ser percibido desde los distintos actos que se pueden pensar que no tienen importancia como leer un libro que se anhelaba o comer un helado, estos vistos como actos sencillos pero que son capaces de llenar de felicidad a cada infante.

Desde los recuerdos asociamos aquellos momentos sencillos como los que marcaron más nuestra vida, esto por la interacción con las personas más cercanas y significativas de nuestro entorno.

Partiendo de lo anterior, en el siguiente apartado se realiza el enlace entre el arte, la emocionalidad y cómo se relacionan estas dos categorías con el conflicto social.

7.3. ARTE EN EL CONFLICTO Y CONFLICTO EN EL ARTE

El arte ha sido un instrumento que ha permitido ser la forma de comunicación para denunciar y liberarse de aquello que han sufrido las familias de distintas ciudades del país a causa del conflicto armado, la Comisión de la Verdad, ha visibilizado lo que ha sido el conflicto y lo que se ha logrado con el tratado de paz, la forma que han encontrado es por distintas representaciones artísticas.

El teatro ha mostrado no solo el conflicto sino cómo el país ha sido indiferente frente a lo que ha sido el conflicto no solo de las tierras olvidadas sino en las ciudades y las movilizaciones sociales que ha habido.

La música ha sido la forma en que se hacen escuchar aquellos que son obligados a callar en sus territorios por amenazas, la danza compone más allá del cuerpo, cultura y maneras de ver

los sucesos del conflicto, la literatura como forma de enseñanza de la resolución del conflicto, la importancia de la paz, lo que sucede en los territorios, acercando a los niños y niñas a esas realidades que muchas veces son ajenos o indiferentes a ello, las artes plásticas han visibilizado realidades y verdades que han tocado la sensibilidad de las personas con una imagen, un dibujo, una fotografía, una escultura, provocan emociones y acercan a las personas a esa realidad.

El cine quien se compone de todos los lenguajes anteriores ha mostrado realidades del país gracias a que los directores han puesto su mirada en lo que es el conflicto y la relevancia que ha tomado en estos últimos años gracias a que ya se busca visibilizar lo que ha sucedido y sigue sucediendo en el país.

La creatividad se compone de la habilidad de invención, elaboración, organización, composición y la planificación en donde mediante estas la persona es creativa, retomando a Saturnino de la Torre, quien expone que la creatividad es un fenómeno en donde se busca la mejora de una sociedad partiendo de las innovaciones que se dan, pues con el avance de la tecnología es cuestión de supervivencia (p. 63), durante la infancia esta capacidad es desarrollada de mejor manera permitiéndole al infante que alcance un conocimiento de aquello que le rodea, pero aún más importante buscar alternativas que le ayudan a construir soluciones a diversas problemáticas.

Esta capacidad orienta al niño o niña crear su mundo y así poco a poco permite que el niño alcance conocimientos del espacio donde se encuentra y comprende distintos fenómenos de su cotidianidad, mediante la creatividad los niños desarrollan su autonomía e independencia y se reconocen como sujetos sociales y pertenecientes a un espacio.

La creatividad aunque factor que se desarrolla de manera innata, se ve intervenida por los espacios y sujetos en donde el niño o niña se desarrolla durante su etapa infantil, la familia debe

propiciar estos espacios desde la sana convivencia, en donde el niño pueda desenvolverse y convivir con los demás generando ideas colectivamente, la comunicación la cual permitirá que el niño sea escuchado ya la vez escuche a los demás, de afecto que le motiven y le hagan sentir seguro de expresarse frente a las situaciones y el juego, en donde pueda crear sus propias reglas y juegos que le proporcionen situaciones que requieran de un pensamiento creativo para si llegar a la resolución de un conflicto, pues desde allí el infante logra ser creativo de distintas maneras expresando así sus emociones y sentimientos.

En las instituciones o espacios en donde los niños están, es importante que los maestros o adultos responsables inviten a los niños y niñas a participar creativamente, por ejemplo cuando se les expone un caso fantasioso en donde se les pida ser partícipes creando alternativas que vayan más allá de lo cotidiano, sin negarles la libertad exploratoria o imponiéndoles a los niños y niñas un resultado en específico, pues retomando a Cáceres (2006), Los ambientes educativos de cualquier tipo deberían de promover alternativas en donde los niños y niñas actúen individual y colectivamente de manera creativa, sin resaltar los errores, pues esto provoca que los niños se retraigan a participar y expresar sus ideas por miedo al rechazo que pueda surgir por parte del maestro o sus compañeros, es importante un ambiente propicio y seguro para dar paso a la expresión, escucha y realización de ideas.

Cuando se le permite al niño ser creativo en los espacios de socialización, desarrolla habilidades de iniciativa, escucha y apropiación de ideas de otros, trabajo en equipo y lo que es más importante la expresión de emociones. Sintiendo importantes cuando son tomados en cuenta.

En consideración a lo anterior y para dar cierre al análisis, a continuación, se presenta la relación entre las tres categorías analíticas, acentuando en los lenguajes artísticos, la

emocionalidad y su incidencia en el conflicto social por medio de la revisión a materiales audiovisuales.

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

EXPOSICIÓN SILENCIOS
AUTOR: Juan Manuel Echavarría con la colaboración de Fernando Grisalez
<p>PRESENTACIÓN.</p> <p>La exposición relata lo que aconteció en los espacios educativos de Colombia siendo uno de los más afectados por el conflicto armado, la muestra de varios lugares que antes eran aulas de clases y ahora son sitios recónditos que están abandonados. Las fotografías reflejan la soledad, el dolor, la tristeza y la angustia que se vivió en estos sitios.</p> <p>Esta exposición reúne vestigios de la guerra en Colombia. Ruinas de escuelas abandonadas como consecuencia del conflicto armado que, en medio de la vegetación, los animales y el olvido, revelan cómo la cotidianidad se detuvo. (...) Silencios tiene como propósito mostrar lo que ha quedado de las escuelas rurales tras el conflicto armado en Colombia, más específicamente en los Montes de María, Bojayá, Chocó y Caquetá. Aunque es probable que estos tableros en ruinas, estos Silencios, sean solo una muestra de otras regiones que han atravesado esta difícil realidad (Museo Pedagógico Nacional, 2022).</p>

Tabla 4: Silencios (Juan Manuel Echavarría con la colaboración de Fernando Grisalez, 2022).

Creación propia

Dentro de las artes plásticas y visuales se pueden encontrar diferentes posibilidades de expresión; estas artes cuentan con distintas formas para representar los pensamientos y

emociones: moldear, dibujar, pintar, fotografiar, entre otros. De este modo, con las manifestaciones que se crean desde la plástica y lo visual se resalta la manera en que deja entrever las realidades y emociones de cada sujeto desde lo material y tangible, provocando emocionalidad en los espectadores como tristeza, angustia, rabia, dolor, impotencia, etc.

Es así como se retoma la exposición fotográfica “*Silencios*”. La exposición invita al público a que se reconozcan las escuelas rurales como sitios que fueron ocupados por docentes que soñaban con la paz y que dieron su vida por un cambio. También permite pensarse a los niños y niñas como principales víctimas del conflicto armado a quienes se les negó la oportunidad de crecer, conocer y explorar diferentes situaciones.

Silencios es la representación visual de las ruinas dejadas por el conflicto armado en escuelas rurales, por lo que la exposición, por medio de cada una de sus fotografías, permite al espectador percibir lo ocurrido en los sitios escolares que en ellas se ven y generar emociones frente a lo acontecido allí, dejando que cada persona, desde su subjetividad, se ponga en el lugar de las víctimas, ya sea los docentes o los niños y niñas.

TEATRO

DEVELACIONES: UN CANTO A LOS CUATRO VIENTOS
<p>CREACIÓN</p> <p>✓ Iván Benavides</p> <p>✓ 2021</p>

ARGUMENTO

Es una obra que da cuenta de aquella tragedia a causa del conflicto armado que han tenido que vivir varias comunidades durante 6 décadas, en busca de empatía, pero además un reconocimiento y apoyo a seguir adelante y reconciliarnos.

Esta obra da como camino lo que ha sido el conflicto desde distintas perspectivas, y además hacen presencia en esta hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que han estado afrontando el conflicto de manera directa, siendo esta la manera de mostrar y liberarse de aquello que ha sido el conflicto.

ESCENAS

1. **LA HUIDA:** Al son de tambores y sonidos fuertes se muestra lo que deja la guerra a su paso, destrucción y muerte; todos mueren menos uno.
2. **EL LAMENTO:** El único superviviente realiza un canto en honor a lo sucedido, u-Mma (personaje) lo viste con su historia reciente.
3. **ÉXODO:** El desplazamiento de pueblos enteros a causa del conflicto.
4. **ROSTROS:** Un pueblo que siempre ha sido invisibilizado, muestra su rostro, dando cuenta de lo que somos los colombianos.
5. **ENTREPAREDES 1:** El clasismo el exilio y la subordinación.
Apartamentos de clase alta.
6. **EL BANQUETE:** Un banquete de altos mandos donde hacen pactos de silencio, alianzas y asuntos de relevancia nacional.
7. **EL POLVO BLANCO:** En Colombia algo que ha afectado a todos y todas de alguna manera.

<p>8. RESISTENCIA: El arte y la danza como forma de resistencia, principalmente para los jóvenes.</p> <p>9. LAS MADRES: Respeto y apoyo en el dolor de las madres que han perdido a sus hijos; madres de Soacha.</p> <p>10. ENTREPAREDES 2: El clasismo el exilio y la subordinación. Apartamentos de clase alta.</p> <p>11. SECUESTRO: El cabello en representación del pasar del tiempo a la espera de una salida.</p> <p>12. CANTOS DEL AGUA: Un palabrero Wayuu nos habla de la importancia de la tierra y el agua además de las afectaciones que esta ha tenido debido al conflicto armado y los intereses de otros.</p> <p>13. INFANCIA Y GUERRA: El reclutamiento forzado quitándole la infancia muchos niños y niñas de nuestro país.</p> <p>14. ENTREPAREDES 3: El clasismo el exilio y la subordinación. Apartamentos de clase alta.</p> <p>15. EL ÁRBOL DE LA VIDA: El pueblo se levanta para empezar de nuevo, sin miedo, la verdad se convierte en pieza fundamental para la paz.</p>
--

Tabla 5: Develaciones: un canto a los cuatro vientos (Iván Benavides 2021). Creación propia

El teatro, desde la expresión corporal e interpretación de personajes, posibilita la libertad de pensamientos, emociones y el desarrollo integral de las personalidades de los niños y niñas. Es importante pensar en la importancia del teatro como necesidad para la infancia, pues es un lenguaje que facilita su proceso de adaptación dentro de la sociedad y lleva a que los individuos logren

reconocer a sí mismos; a través de este pueden explorar mundos fantásticos, transmitir y provocar emociones a los demás.

Desde esta perspectiva, se hace mención a la obra de teatro “*Develaciones, un canto a los cuatro vientos*”, en donde el conflicto es el eje central dejando en evidencia las formas de violencia que han experimentado las comunidades en Colombia, por medio de los actores en escena, como: asesinatos, desplazamientos y reclutamientos forzados de los territorios, explotación de tierras, falsos positivos, entre otros.

Con estas problemáticas sociales que deja entrever la obra de teatro, los actores transmiten sus sentires a su público espectador, a la vez que estos generan emociones frente a lo que están observando. Además, posibilita canalizar las emociones de las víctimas y victimarios implicados en estos conflictos; al canalizarlas se crean fuentes de reconciliación, paz y construcción de un país mejor para las infancias.

En el primer momento las emociones que se evidencian son la rabia y el miedo, al ser apartados de sus territorios y amenazados de muerte; en otra escena se transmite tristeza, pues los pueblos son subordinados e invisibilizados; en otro momento aparece la euforia y la alegría cuando se danza y esta se convierte en forma de resistencia y liberación a lo sucedido.

La emocionalidad juega un papel fundamental en la representación teatral pues los movimientos gestuales y corporales que hacen los actores transmiten y provocan diversas emociones a los demás.

MÚSICA

LAS COMETAS SIEMPRE VUELAN EN AGOSTO	
ARTISTA: Morat	AÑO:2022

ENLACE:

<https://www.youtube.com/watch?v=eUjHCSq0JXA>

LETRA:

Crecimos con el peso del pasado en nuestra espalda
Todo pintaba para mal
Donde las mujeres van con miedo por la calle si se ponen falda
Recuerdos que aún se empolvan con cenizas de nogal
Todo pintaba para mal
Y a un país de mierda el noticiero de las 9:00 le marca el final
Porque el humor se había apagado enmascarando tantas cicatrices
Difuminando la promesa de que llegarían tiempos felices
Y aunque un avión era un sinónimo de fuego prendido en el aire
Sé que rendirme a las condenas del pasado sería ser cobarde
Seguro que entre la locura hay ilusiones enterradas
Aunque la noche sigue oscura y todavía no vemos nada
Aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas
No hay una sola pesadilla que es inmune a terminarla.

Porque sé que aunque el vestigio del pasado tiene un costo
Y aunque haya días con tristeza en nuestro rostro, sé
Que las cometas siempre vuelan en agosto
El "sí" y el "no" partieron a las víctimas en dos
Lo pienso y se quiebra mi voz
El realismo mágico nos tienta a más de uno a decir adiós,
Y aunque estoy cansado de quejarme y que el gobierno todo lo improvise
También me tengo que sumar; no soy el hombre que yo siempre quise
Y a lo mejor me suena falso cuando intento ser tan positivo
Porque hay más veces, mil razones para seguir siendo negativos
Seguro que entre la locura
Hay ilusiones enterradas (tantas enterradas)

<p>Aunque la noche sigue oscura y todavía no vemos nada Aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas No hay una sola pesadilla que es inmune a terminarla.</p>

Tabla 6: *Las cometas siempre vuelan en agosto* (Morat, 2022). Creación propia

La música es un arte que brinda a los niños y niñas la posibilidad de expresar sus emociones por medio de la escucha o la composición, suscitando diferentes estados de ánimo a cada uno, facilitando reconocer y comprender la emocionalidad de los demás.

La música incentiva a la creatividad ya que reproduce sonidos por medio de instrumentos que el sujeto busca y tenga a la mano. A través de la música se puede incorporar las tradiciones culturales de la sociedad a cada individuo perteneciente a ella. Con el lenguaje musical se transmiten la emocionalidad del artista y permite que el oyente genere otras emociones a raíz de eso.

Como en el caso de la canción “*Las cometas siempre vuelan en agosto*” de Morat, que trata sobre el conflicto armado y como mediante este se ha provocado otras problemáticas, relacionadas con diferentes pensamientos y perspectivas de las personas lo que ocasiona que la violencia sea la respuesta que utilizan, principalmente el asesinato de líderes sociales. La música posibilita pensar más allá de lo que dice la letra de la canción, permitiendo no solo sentir la emocionalidad de los artistas, sino también la de las personas a quienes quieren dar voz, provocando en el oyente emociones experimentadas por las víctimas del conflicto.

LITERATURA

LA NIÑA DEL ÁRBOL
- AUTOR: Johan Velandia
- ILUSTRACIONES: Ana María Giraldo

TRAMA

Basado en una historia de Johan Velandia y Sandro Romero Rey, este cuento relata el conflicto armado en Colombia desde la perspectiva de una niña que tiene una condición de discapacidad auditiva, la cual no le permite entender lo que está pasando a su alrededor, sus padres para protegerla de la realidad que viven inventan un “Monstruo” que es un mito o leyenda que ha sido relatado de generación en generación como una clase de prevención y enseñanza para los niños y niñas. También se puede encontrar dentro de este un lenguaje inclusivo el cual es utilizado por sus padres para comunicarse con la niña, dentro del cuento la niña va a ser forzada a desplazarse por la violencia hacia la ciudad y sus padres son asesinados, al finalizar la niña regresará a su pueblo, pero siendo más grande y se dará cuenta de toda la verdad y el sacrificio de sus padres.

Tabla 7: La niña del árbol (Johan Velandia, 2022). Creación propia.

La literatura es un lenguaje artístico que le posibilita al niño o niña imaginar y crear escenarios ficticios basados en lo que se percibe de su propia realidad y la del autor. El lenguaje literario deja conocer sucesos del entorno, permitiendo que los niños y niñas construyan, desde perspectiva crítica, imaginarios e ideas sobre lo que en el mundo ocurre.

Con lo anterior es preciso resaltar el cuento “*La niña del árbol*” (2022) de Johan Velandia, que relata la historia de una niña en condición de discapacidad auditiva y su familia en medio del conflicto armado en Colombia. La literatura permite que los niños y niñas puedan comprender, reconocer y ser conscientes de los diferentes contextos que los niños y niñas viven en el conflicto.

El cuento deja entrever diferentes emociones que siente la niña y como por medio de la exteriorización que hace logra comprender y reconocer su sentir, de esta forma puede sanar emocionalmente de la violencia que sufre y reconstruirse.

El cuento, a pesar de ser literatura infantil, da voz a las personas, especialmente niños y niñas, que son víctimas de conflicto social en Colombia, usando el lenguaje artístico literario como posibilidad para sanar las heridas dejadas en la violencia, partiendo de la visibilización de las problemáticas sociales que ocurren dentro de ella.

DANZA

SOMOS CALENTURA	
Dirección	Jorge Navas
Guion	Diego Vivanco, Steven Grisales
Fotografía	Luis Otero
Género	Drama
País	Colombia
Año	2018
Duración	104 minutos
Sinopsis	En el puerto de Buenaventura, donde la riqueza y la miseria se cruzan sin tocarse, las bandas criminales condenan a los jóvenes a una vida al margen de la ley. En medio de esta situación, Harvey y sus tres amigos, campeones locales de baile, sobreviven del rebusque mientras encuentran la manera de escapar de su cruda realidad. Durante el campeonato nacional de baile urbano que se realiza en la ciudad, desafían su destino resurgiendo como guerreros, encontrando su valor en los sonidos del Pacífico y los beats de la Salsa Choque y el Hip-hop latino. Sin embargo, su vida marginal será su más grande obstáculo, ellos tendrán que decidir si cambian la violencia por el baile y las balas por el verso.

Tabla 8: Ficha técnica de la película 'Somos Calentura' (Jorge Navas, 2018). Creación propia

La danza es un lenguaje artístico que le permite a las personas, con movimientos corporales, expresar, regular, canalizar y transmitir pensamientos y emociones que con la mera palabra oral no se puede dar en su totalidad. Por medio de la danza se expresa y representa los

sentires individuales y colectivos, permitiendo autoconocerse y reconocer la población y sociedad próxima, aportando de esta forma a la construcción de la identidad subjetiva y cultura.

En la película “*Somos calentura*” (2018) de Jorge Navas, se logra evidenciar cómo, a pesar de estar rodeado de violencia, los protagonistas logran evadir esa realidad por medio del baile y transmitir a los otros las emociones que sienten.

El baile se convierte en salvo conducto de vida en Buenaventura, mostrando cómo el baile se gesta en la comunidad, donde se fusionan los sonidos y danzas folclóricas y tradicionales con los urbanos para crear ritmos que motivan a la expresión de emociones por medio del baile. Es así que se relacionan los ritmos urbanos [principalmente el hip hop], los instrumentos locales, la problemática social y la danza como elementos de protesta y expresión para canalizar la emocionalidad que se experimenta.

CINE

EL ÁRBOL ROJO	
Dirección	Joan Gómez Endara
Guion	Joan Gómez Endara, Iván Sierra Sanjurjo
Música	Owen Chamorro, Oscar Mauricio Hernández, Camilo Sanabria
Fotografía	Mateo Guzmán
Género	Drama
País	Colombia
Año	2021
Duración	94 minutos
Sinopsis	Ante la muerte de su padre, Eliécer se ve a cargo de una media hermana desconocida llamada Esperanza. Su misión es llevarla a la capital en busca de la madre que la abandonó cuando era un bebé. La decisión de no hacerse responsable de la niña y el cumplimiento de su deber obligan a Eliécer a emprender un viaje en el que acepta la compañía de Toño, un joven lancharo que tiene la aspiración de llegar a la ciudad para ser campeón de boxeo. Al final del camino, Eliécer se enfrenta con la

	decisión de reencontrar el hogar y la familia que él y Esperanza han perdido.
--	---

Tabla 9: Ficha técnica de la película 'El Árbol Rojo' (Joan Gómez Endara, 2021). Creación propia.

El cine, como el lenguaje artístico más completo, que reúne sustancialmente elementos de las otras manifestaciones, incluyendo la posibilidad que cada uno ofrece en la expresión emocional, permite visibilizar y expresar de forma artística lo que se desea transmitir, relatando historias o sucesos.

En este sentido, el lenguaje cinematográfico es ideal para evidenciar experiencias vividas en el conflicto social y lo que sucede en él, dejando ver los puntos de vista de cada implicado en la violencia, lo que permite entender no sólo una realidad sino distintos puntos.

Para esclarecer lo anterior, se toma como ejemplo la película “el árbol rojo” (2021) de Joan Gómez en donde, a través del recorrido por locaciones de Colombia desde la costa a la capital, deja ver el conflicto social del país en el año 1999 [pero que aún hoy en día se sigue presentando],

En el filme, recurriendo a los elementos como el guion, la música, las actuaciones, la fotografía, entre otros, transmite las emociones deseadas por el director, provocando en los espectadores otra emocionalidad con la que se ven reflejadas al observarlo.

Estimular el cine desde la infancia, permite que los niños y niñas puedan canalizar, transmitir y expresar sus emociones hacia el público, teniendo como posibilidad el uso de diversos materiales que pueden ser tomados de los otros lenguajes artísticos.

El documento “*El arte como posibilidad para la expresión emocional de la infancia*” favorece tejer relaciones entre las categorías de indagación y las de análisis en cada apartado, dejando ver la incidencia del arte y la emocionalidad como necesidad para la formación integral

de los niños y niñas, su involucramiento en la sociedad como sujetos emocionales y la construcción del país como territorio de memoria y paz.

De esta manera, a continuación, se presentan las consideraciones finales, mostrando las conclusiones y sugerencias que las maestras en formación retomaron sobre el trabajo de grado.

8. CONSIDERACIONES FINALES

8.1. CONCLUSIONES

- Para empezar a generar cambios en la sociedad, es importante dar el primer paso desde el reconocimiento de que la cultura del arte no está tan interiorizada en las familias e instituciones educativas debido a la falta de tiempo para proponer a los infantes formas de acercarlos al arte. En momentos específicos en que se hace aproximaciones al arte, se hace desde la mera mirada de ocio o entretenimiento, por ejemplo, cuando se observa una película, dejando de lado el valor artístico que puede tener una producción audiovisual. A pesar de que cada vez hay más instituciones y programas que llevan el arte a la infancia, a sus eventos no se les da la suficiente promoción y los adultos no tiene conocimiento de estos, rechazando la asistencia a estos espacios y negándole la oportunidad al niño o niña de tener encuentros que propicien su emoción y creatividad.

- La emoción no debe ser catalogada como negativa o positiva, puesto que es la acción la que se enuncia como tal. Los docentes deben contar con la formación cultural adecuada para que, desde las artes, permitan a la infancia expresar sus emociones en cada situación de la vida, sin reprimir el accionar ni reprender al niño o niña, sino aprovechar cada oportunidad que ofrezcan los infantes con sus emociones para que comprendan lo que en su entorno sucede. La sociedad ha construido un imaginario de los comportamientos que están bien y los que no, por lo que clasifican las emociones como “buenas y malas” sin tener en cuenta que existen más de cien emociones que cada persona puede experimentar, lo que lleva a imaginar un comportamiento o forma de actuar a que las personas acepten unas y rechacen las otras, especialmente en entornos educativos, donde los niños y niñas están aprendiendo a reconocerse como sujetos individuales y sociales; también se ve segmentado en las familias,

generando en los niños y niñas inseguridades que los reprime de sentir ciertas emociones. Es por esto que el arte como facilitador en la expresión emocional resulta fundamental, dándole a la infancia herramientas para comunicar sus sentires.

- Dentro del entorno escolar es fundamental vincular a los niños y niñas a espacios culturales donde puedan acceder a muestras artísticas como: museos, obras de teatro, conciertos, recitales, cines, centros que vinculan la ciencia y el arte, entre otros, los cuales se están adecuando para recibir a público infantil, considerante que anteriormente no se dejaba manipular objetos de estos espacios. De momento no todos los lugares cuentan acceso completo a la niñez, pero de a poco se hace la transición para hacerlo. Por esta razón es indispensable relacionar a los infantes con estos sitios que ya se están renovando para ser visitados por todo el público en general, incluso se están fomentando apuestas que van a las instituciones o que pueden ser encontradas en sitios públicos, así esperamos que el documento sirva como guía para explorar las diferentes oportunidades que los escenarios artísticos están ofreciendo.

- La incorporación de las artes a la cultura y educación contribuye a que los niños y niñas comprendan que hay diversas maneras de captar su entorno, potenciando la creatividad e imaginación. De igual forma, la presencia de las manifestaciones artísticas en estos ámbitos enriquece sus destrezas emocionales. El arte representa un modo para liberar la imaginación y formar infancias sensibles y expresivas, posibilitando la construcción de sociedades emocionalmente inteligentes.

- Desde el pensamiento del profesor se tiene la noción de que el arte es una herramienta que se puede trabajar con los niños y niñas de manera casual, sin tener en cuenta que este necesita de preparación, que no solamente la realiza el artista, sino que desde el

lugar de maestro se puede movilizar en pro de la infancia y llevarles experiencias artísticas que sean significativas para ellos. Por lo que el arte no es solo un pasatiempo que debe ser tomado a la ligera; las artes merecen la misma importancia que cualquier otra disciplina. Es evidente que, a pesar de que en la actualidad se ha mejorado en este aspecto, aun no se tiene totalmente interiorizado la idea de ser y hacer arte, ya que los docentes no están involucrados en la cultura del arte completamente y tampoco se invierte presupuesto, tiempo, materiales, espacios o interés en las artes, debido a que son vistas como una materia que cualquier docente puede impartir.

8.2 SUGERENCIAS

- El maestro o maestra deben propiciar espacios en donde los niños y niñas puedan ser creativos y expresivos, reconociendo lo que hacen y tomándolo en cuenta para sus próximas realizaciones y muestras artísticas.
- El arte debe ser reconocido más allá de un espacio de juego, pues requiere de materiales y espacios aptos para esto, y entender cada una de las representaciones que existen, dejando de lado el pensamiento de que es algo rápido y sencillo de hacer.
- El maestro debe de conocer las emociones y las manifestaciones derivadas de estas para así poder actuar de manera correcta frente a las situaciones que se presenten, dejando al niño y niña expresarse sin negarle sentir diversas emociones.
- El maestro debe de saber qué tipo de emoción es la que el niño o niña está manifestando, pues las emociones que todos conocemos derivan otras que tienen características similares, de allí la importancia del que maestro sepa intervenir de la manera correcta sin negar la expresión emocional.
- El conflicto social puede ser una oportunidad para entablar relación entre las artes y la emocionalidad, dando visibilidad a las emociones de las personas

involucradas y permitiendo que desde los primeros años de vida se formen niños y niñas emocionalmente inteligentes para construir sociedades tolerables, con memoria y paz.

- Este trabajo de grado queda como insumo conceptual para que los docentes, en práctica y en ejercicio, puedan retomar aportes que les sean provechosos al momento de hacer una intervención artística y emocional con los niños y niñas. Para culminar, se deja abierta la posibilidad de seguir indagando y dar continuidad sobre el tema e incluso formular propuestas con la infancia que puedan dar cuenta de lo aquí enunciado.

9. REFERENCIAS

9.1 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, J. (2021). Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano. Fundación Santillana. Educación artística, Cultura y ciudadanía. PP. 16-23
- Barba, E. (1987). Mas allá de las islas flotantes. Buenos Aires
- Bernal, A y Román, J. (2013). *La curiosidad en el desarrollo cognitivo: análisis teórico*. Revista de Estudios e Investigaciones, 116-128.
- Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis
- Cáceres, O. (2006). *Perfil De La Persona Creativa*. Revista ciencias de la educación, 237-261.
- Chapato, M., E. (1998) Artes y Escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Paidós. Buenos Aires.
- Camps, A. y Marín, J. (1997) El cuento narrado, un medio de favorecer la imaginación. Barcelona.
- Camps, V. (2011). El gobierno de las emociones. Barcelona: Herder Editorial.
- Cañas, J. (2009) Didáctica de la expresión dramática. Barcelona: Octaedro.
- Castañer, M. (2001). El potencial creativo de la danza y la expresión corporal. Santiago de Compostela, España. Creación Integral, S.L.
- Carpena, A. (2010). Desarrollo de las competencias emocionales en el marco escolar. España: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Cerda, H. (1993). Los Elementos de la Investigación. como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. editorial el búho ltda. Bogotá, Colombia

- De Bono, E. (1999). El pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. México. Editorial Paidós Plural.
- De la Torre, S. Marín, R (1991). Manual de la creatividad. Aplicaciones educativas. (1ra. ed). España: Vicens-Vives
- De la Torre, S., de Borja, M., Jarne, I., Mallart, J., Pujol, M. A., Pujol, R., Rajadell, N., Romea, C., Rius, P., Sanz, G., Solaz, C. y Violant, V. (2005). El cine, un entorno educativo. Madrid, España: Narcea.
- De la Torre, S. (1999). Creatividad y Formación. México: Trillas
- Eisner, E. (1972). Educar la visión artística.
- Elster, J. (2002). Alquimias de la mente: la racionalidad y las emociones. Barcelona: Paidós.
- Espitia, L. Manrique, A. Sabogal, W. y Torres, M. (2012). Elementos motivadores y cautivadores de la experiencia artística para los niños y las niñas de 2 a 4 años en el hogar infantil Jairo Aníbal Niño. (Tesis de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación. Bogotá, Colombia.
- Esquivias, S. M. T. (1997). Estudio evaluativo de tres aproximaciones pedagógicas: ecléctica, Montessori y Freinet, sobre la ejecución de problemas y creatividad, con niños de escuela primaria. Tesis de Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología, UNAM.
- Extremera, N, Fernández-Berrocal. (2003). La inteligencia emocional en el contexto educativo: hallazgos científicos de sus efectos en el aula. Revista de educación, núm. 332 pp. 97-116.
- Gardner, H. (1987). La Teoría de las Inteligencias Múltiples. México: Fondo de Cultura.

- Gardner, H. (1999). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Colombia. Fondo de Cultura Económica.
- Gil-Tovar, F.G. (1998) Introducción al arte, Séptima edición: plaza y Janés. Bogotá, Colombia.
- Giráldez, A. (2021). Aproximaciones o enfoques de la educación artística. Fundación Santillana. Educación artística, Cultura y ciudadanía. PP. 68-73
- Goleman, D., Kaufman, P., Ray, M. (2000). El espíritu creativo.
- Gómez O., y Calleja, N. (2016). Regulación emocional: definición, red nomológica y medición. Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 96-117
- Gómez, J. W., Amestoy de Sánchez, M., Ayala, O. R., Yentzen, E., Morcillo, P., Alcahud, M. C., Chibas, F., Ortiz, A. L., Mentruyt, O., López, R., Betancourt, J., Casillas, M. A., Soriano de Alencar, E. M., Lima, C., López, M., Chueque, M. G., del Valle, I. O., González, C. A., Vivas, D. A., Mitjás, A., Fiedotin, M y de la Torre, S. (2005). Desarrollo de la Creatividad. Lambayeque: Fondo Editorial FACHSE – UNPRG.
- Gómez O., y Calleja, N. (2016). Regulación emocional: definición, red nomológica y medición. Revista Mexicana de Investigación en Psicología, 96-117.
- Guilford, J. P. et al. Compilador: Strom, R. D. (1983). Creatividad y Educación. España. Ediciones Paidos.
- Hauser, A. (1951) Historia social de la literatura y del arte. Editorial: DEBOLSILLO
- Hernández, Fernández y Baptista (2014) Metodología de la investigación
- Ivaldi, E. (2014). Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. Madrid, España. OEI

Johnson, C. (2006) El arte como herramienta para la transformación social. La casa amarilla. Barcelona, España.

Lowenfeld, V. (1980). Citado por Benítez S. (2014). Los lenguajes artísticos en la educación infantil: la resolución de problemas por medio del lenguaje plástico. Madrid.

Lowenfeld, V, y Lambert, W. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires, Argentina: Editorial Kapelusz

Mayer, J.D. y Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter. Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (p. 3-31) Nueva York: Basic Books.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento No. 21: el arte en la educación inicial. Bogotá, Colombia

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Documento No. 23: la literatura en la educación inicial. Bogotá, Colombia.

Morales, O. (1972). El niño y su expresión plástica. Chile: Editorial universitaria S.A.

Por qué enseñar arte y cómo hacerlo. caja de herramientas para la educación artística (2016). Consejo Nacional de la Cultura y las Arte. Santiago, Chile.

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires, Argentina: Katz Editores.

Prieto, M, Ferrando, M y Ferrándiz, C. (2021). Creatividad. Inteligencia emocional. Implicaciones educativas. Educar em Revista, Curitiba, v. 37. Murcia, España.

- Renobell, G. (2009). Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. Barcelona: Inde
- Rey, G. (2010) Los sentidos despiertos; públicos y apropiación de la música, la danza y el teatro en Bogotá. Orquesta Filarmónica de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Bogotá, Colombia.
- Riaño, M. E. (2008) La gestión de las actividades musicales del G-9 en contextos de educación formal y no formal. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Rodríguez, D. M., Carrillo M. A., y Gómez L. A., (2009) Pensamiento, palabra y obra. Revista de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.
- Rodríguez, F. (2021). Construcción ciudadana y educación artística. Fundación Santillana. Educación artística, Cultura y ciudadanía. PP. 24-29
- Velandia, J. (2022). La niña del árbol. Comisión de la Verdad.
- Vivar, X y Barreto, J. (2009). Estudio cognitivo de la creatividad en alumnos de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca. Corrientes, Argentina.

9.2 REFERENCIAS VIDEOGRÁFICAS

- Benavides, I. (2021). Develaciones: un canto a los cuatro vientos [Obra de Teatro] Comisión de la Verdad. <https://www.comisiondelaverdad.co/develaciones-un-canto-los-cuatro-vientos>
- Gómez, J. (Director) (2021). El Árbol Rojo [Película]. Big-sur películas.
- Morat (2022) Las Cometas Siempre Vuelan en Agosto [Canción] Universal Music Spain. <https://www.youtube.com/watch?v=eUjHCSq0JXA>
- Navas, J. (Director) (2018). Somos Calentura [Película]. Mon Amour Producciones.

9.3 WEBGRAFÍA

Comisión De La Verdad (2022) Rescatado de: <https://www.comisiondelaverdad.co/>

Pieza del mes: Exposición temporal 'silencios' (2022). Rescatado de:

<http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/2022/09/09/pieza-del-mes-de-septiembre-de-2022-exposicion-silencios-en-el-museo-pedagogico-colombiano-el-sentir-de-la-escuela-se-resiste-a-la-guerra/>

10. ANEXOS

Anexo 1.

NOMBRE	TIPO DE MATERIAL
Luz de la noche	Podcast
En familia: ¿Cómo tramitar nuestras diferencias sin odiarnos? (Caracol radio 07 de agosto de 2022)	Programa radial
En familia: Honor a la verdad (Caracol radio 16 de octubre de 2022)	Programa radial
Lienzos de la memoria	Artes plásticas
El testigo	Exposición de arte
Silencios	Exposición de arte
La resurrección de los condenados	Obra de teatro
Salida al sol, camino por la paz	Obra de teatro
Develaciones, un canto a los cuatro vientos	Obra de teatro
Solo la verdad (Adrián Villamizar)	Canción
Yo soy la verdad (Agrupación Bombo Negro)	Canción
Soy positivo (Puerto Candelaria)	Canción
El empiezo (Edson Velandia)	Canción
Para hablar de amor (Adriana Lucia)	Canción
Las cometas siempre vuelas (Morat)	Canción
Un árbol con muchas verdades	Cuento infantil
La niña del árbol	Cuento infantil
Pueblos en resistencia, por una vida en paz	Corto documental
Nombrar lo innombrable: conversaciones sobre arte y verdad	Corto documental
El árbol de Matías	Película documental
Somos calentura	Película

El testigo	Película
Monos	Película
El árbol rojo	Película

Anexo 2.

PARA JUAN FRANCISCO, CUYA ESCUELA FUE IMPACTADA POR EL ATAQUE DE LAS FARC-EP A LA ESTACIÓN DE POLICÍA QUE QUEDABA AL LADO, EL BAILE ES LA FORMA DE RESPONDER Y DENUNCIAR LA VIOLENCIA QUE PERSISTE EN TUMACO. A LOS TRECE AÑOS, CUANDO AÚN ESTABA EN EL COLEGIO, COMENZÓ A BAILAR. «A LOS TRECE AÑOS EMPECÉ A BAILAR, LA SITUACIÓN ME LLEVÓ A HACERLO. TODOS LOS DÍAS ME PREGUNTABA: ¿POR QUÉ BAILO? MUCHAS VECES LO HICE. DE HECHO, ME TOCÓ PARARME FRENTE AL ESPEJO, TOTALMENTE DESNUDO, Y PREGUNTARME A QUÉ VENÍA AL MUNDO. ME MIRABA Y ME MIRABA, SIEMPRE ME HACÍA ESAS PREGUNTAS... PERO TAMBIÉN TENÍA RESPUESTAS: EL BAILE PARA MÍ ES UNA FORMA DE EXPRESAR LO QUE NO PUEDO DECIR CON PALABRAS. A TRAVÉS DEL BAILE PUEDO DECIR MUCHÍSIMAS COSAS. AHÍ ENTRÓ OTRA PREGUNTA EN MÍ: “¿BAILO SOLAMENTE PARA MÍ O ES QUE TAMBIÉN QUIERO TRANSMITIR LO QUE BAILO A OTRAS PERSONAS?” Y DIJE: “NO, YO TAMBIÉN QUIERO BAILAR PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”. ¿DE QUÉ ME SIRVE BAILAR SOLAMENTE PARA MÍ CUANDO VEO A OTROS NIÑOS, A OTRAS PERSONAS EN EL CONFLICTO ARMADO? AMIGOS MÍOS, DE DIEZ, ONCE AÑOS, METIENDO DROGA, VENDIENDO DROGAS EN MI BARRIO... ENTONCES, ¡YO BAILO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL! NO QUIERO BAILAR PARA MÍ, SINO QUE QUIERO DARLES A ENTENDER ESTE MENSAJE A TODAS LAS PERSONAS DE TUMACO: DE QUE, A TRAVÉS DEL ARTE, A TRAVÉS DE LA CULTURA Y DE LOS MOVIMIENTOS, SE PUEDEN TRANSFORMAR VIDAS Y SE PUEDE SACAR A MUCHAS PERSONAS DE ESE MARCO NEGATIVO. ENTONCES CONSIDERO QUE SOY UN LÍDER Y QUIERO SACAR ADELANTE A ESOS NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TUMACO, A QUE HAGAN ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL». LA DANZA LE PERMITIÓ A JUAN FRANCISCO AFRONTAR LA VIOLENCIA E INICIAR PROCESOS DE LIDERAZGO.

Testimonio del baile en el conflicto. Fuente: Informe Final de la Comisión de la Verdad

(2022) Documento No es un mal menor.