

Informe Proceso De Sistematización

Andrea Aguirre Cardona id 696071

Décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Mayo de 2023

Tema

Sistematización del proceso de práctica a través de los ejercicios de arte y libre expresión con los niños y niñas del grado Jardín, Colegio San Miguel, Chinchiná, Caldas.

Resumen

Se sistematiza una práctica pedagógica que diseña actividades bajo principios de arte y libre expresión, dando como resultado procesos significativos de enseñanza y aprendizaje en niños y niñas del grado Jardín, del colegio San Miguel, en el municipio de Chinchiná, Caldas.

El colegio San Miguel se basa en la pedagogía conceptual, donde el papel del educador es el de modelar a los estudiantes.

En los grados de preescolar, se tiene como prioridad, el aprendizaje de habilidades que surgen de forma natural después de los 7 años. Por esta razón, en lugar de jornadas enriquecidas con experiencias de juego, arte, exploración y literatura, se observan niños y niñas

de primera infancia, cohibidos en su libre expresión y exploración del trazo, realizando actividades para escribir, contar y colorear sin salirse de la raya, y realizando trabajos manuales que, al ser modificados y finalizados por los docentes titulares, pierden la calidad de aprendizaje significativo y debilitan el desarrollo de la confianza, el pensamiento propio y la identidad genuina.

Cuando los niños y niñas (y en general, cualquier ser humano) fluyen en un ambiente que les contiene de forma saludable, y les permite actuar y errar sin castigos, el potencial genuino de sus diversos talentos se ve reflejado en juegos, conversaciones, preguntas y creaciones.

Todos los niños y niñas son genios en potencia, pero bajo la presión y la rigidez de un adulto, el talento y el potencial se marchita y en muchos casos se anula por completo.

La libre expresión y exploración son vitales para que el arte sea una manifestación genuina del ser y, en el proceso de enseñanza aprendizaje, permita al docente, observar y apoyar asertivamente las necesidades, intereses y habilidades reales de sus alumnos.

Las actividades realizadas, llevaron una secuencia para la exploración de: forma, textura, color, transformación del material y exploración del formato (principios básicos de las artes y el diseño gráfico). Estos ejercicios creativos, se complementaron y potenciaron con momentos de apreciación estética y narrativa a partir de la lectura de cuentos infantiles, aprendizaje de rimas con movimiento de Tamara Chubarovsky y la exploración del cuerpo y la imaginación con juegos de fantasía.

Se eliminaron los formatos comunes de las instituciones educativas (fichas para colorear, letras en línea discontinua, entre otros), para provocar experiencias creativas, innovadoras y coherentes con el desarrollo armónico de niños y niñas en etapa preescolar.

Gracias a estas experiencias, se pudo crear un ambiente de confianza y libertad en el cual, niños y niñas, dejaron en evidencia, buen desarrollo de acuerdo a la edad, ejercicios artísticos admirables y voluntad por la exploración de nuevos aprendizajes.

Intenciones

Con esta sistematización se busca dar a conocer a la comunidad educativa el análisis del diseño y aplicación de actividades significativas de enseñanza y aprendizaje, dejando en evidencia la importancia que tiene el arte y la libre expresión para el buen desarrollo de la primera infancia e invitando a replicar este tipo de experiencias en las aulas de preescolar.

Objetivos

Objetivo General

Analizar como a través del arte y la libre expresión se generan procesos significativos de enseñanza y aprendizaje con los niños y niñas del grado Jardín del colegio San Miguel, municipio de Chinchiná, Caldas.

Objetivos Específicos

Documentar las prácticas significativas que, con estrategias de arte y libertad de expresión, influyeron en el fortalecimiento de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, del grado Jardín del colegio San Miguel, municipio de Chinchiná, Caldas.

Identificar las principales actividades de arte y libre expresión, asociadas a la implementación de procesos de enseñanza y aprendizaje con los niños y niñas, del grado Jardín del colegio San Miguel, municipio de Chinchiná, Caldas.

Determinar las principales acciones que fundamentaron los ejercicios de arte y libre expresión para la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, del grado Jardín del colegio San Miguel, municipio de Chinchiná, Caldas.

Descriptores

Motivación

Este es un ingrediente esencial para ejecutar cualquier acción. En la infancia, la motivación garantiza que las energías volitivas se concentren en un objetivo coherente con la naturaleza de la etapa de desarrollo.

La curiosidad o la necesidad impulsa a la búsqueda de satisfacción. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la motivación es el motor para la producción de conocimiento.

Imaginación

En la primera infancia, la creación y comprensión de conceptos se lleva a cabo de forma sensorial o experiencial. La formación de conceptos es un acto de la imaginación, fundamental para el desarrollo del pensamiento.

Gracias a la estimulación de la imaginación, el ser humano puede hacer el ejercicio de ensayo y error, probando en su mente las diversas posibilidades de una acción sin sufrir las consecuencias en la “vida real”. Imaginar permite crear realidades paralelas y superar los

límites de la propia. Gracias a esa creación de mundos, los humanos refinan su pensamiento, toman decisiones y conocen más de sí mismos.

Libre Expresión

La expresión es el proceso natural de comunicación, la libertad es una cualidad vital para que la interacción sea genuina.

La libertad de expresión es además derecho constitucional y cualidad de uno de los valores éticos fundamentales para la convivencia, la verdad.

Si los niños y niñas expresan genuinamente su realidad, la construyen y la consolidan, los maestros pueden actuar en coherencia con ello, diseñando experiencias significativas de aprendizaje.

Arte

Actividad rectora de la educación inicial, es un medio de expresión de la cultura y el mundo interior del individuo. Es similar al juego por la capacidad de representar y modificar la realidad. Gracias al arte en sus diversas expresiones como la plástica, la danza, la literatura o la música, el ser humano puede absorber y comprender el mundo de forma sensorial y expresar su propia interpretación de la vida.

Juego Libre

El juego espontáneo es una de las actividades esenciales para los niños y niñas, a través del cual desarrollan su motricidad, su pensamiento y sus habilidades sociales. El niño y la niña

procesan vivencias imitando la realidad en el juego, pueden incluso comprender y sanar experiencias negativas.

En el juego se crean historias y reescriben en cualquier momento. El niño y la niña dialogan con la vida, con aquello que comprenden y no comprenden, y todo esto lo hacen a través de su cuerpo, su mente y sus emociones. El juego permite explorar el mundo mientras el pensamiento se construye y se refina. Las cualidades del arte son similares a las de la lúdica.

Dibujo Libre

El dibujo libre es fundamental para el desarrollo de la expresión gráfica y la construcción de ideas. El individuo trabaja con herramientas y técnicas, perfeccionando lo que domina y explorando aquello que quiere aprender o conquistar.

En el dibujo el ser humano conecta la mirada con su mano y produce formas, signos y códigos. Las conexiones nerviosas y neuronales que se producen mientras un sujeto dibuja algo de acuerdo a lo que imagina o lo que observa, permiten una evolución en su forma de pensar y comunicar.

Marco Conceptual

La primera infancia se refiere a los niños y niñas en sus primeros 6 años de vida, incluyendo la etapa prenatal. Durante este momento de su historia, se necesita un cuidado y estimulación adecuados para la supervivencia, crecimiento y desarrollo de sus potencialidades. La expresión y exploración sensorial que permite el juego y el arte garantiza dichos desarrollos.

El arte es un grupo de lenguajes de diferentes signos y códigos que el ser humano como creador innato, usa para comunicar sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que el juego, es innato en los seres humanos y en la etapa de los primeros años de vida, permite al niño y a la niña estimular y desarrollar la imaginación en un proceso constante de expresión del mundo interior e interacción con el mundo exterior. Este proceso, base del desarrollo cognitivo y emocional de la persona, involucra diversos medios creativos que permiten una experiencia sensorial expresada a través del dibujo, la pintura, la escultura, la música, el teatro y la danza, entre otros. Para que estas expresiones tengan un resultado beneficioso, se requiere de libertad.

La libertad en la expresión es una condición vital para la construcción de identidad y el aprovechamiento de las actividades artísticas. En la primera infancia, los conceptos no se racionalizan, se experimentan a través de los sentidos. Gracias a los medios plásticos y experimentales, los niños y niñas tienen su primer acercamiento al mundo conceptual y a la acción de comunicar.

La educación para la primera infancia, conocida como educación inicial, es crucial para el desarrollo integral de la persona y la prevención de futuras dificultades.

Desde el proceso de enseñanza y aprendizaje, la educación inicial pone en el centro a los niños y niñas, enfocando la atención en las particularidades, necesidades, intereses y niveles de desarrollo en el que se encuentran, promoviendo a través de las actividades propias de la infancia, juego, arte, literatura y exploración del medio, oportunidades que potencien el desarrollo y la construcción del mundo propio y social.

Marco Teórico

Rudolf Steiner afirma que los primeros siete años de vida son los más importantes en el desarrollo por su diferencia respecto a otras etapas. El niño y la niña son “un órgano sensorio imitativo” (Berlín, 2005), perciben los estímulos con la totalidad de su ser y a partir de esta sensibilidad latente que todo lo absorbe y replica, desarrolla las primeras conquistas de la vida: andar, hablar y pensar, acciones con las que pueden interactuar para responder a sus necesidades vitales y a sus deseos.

Siempre que el ser humano cuenta con bienestar, se permite crear y esto lo hace por placer. En su interior hay un amor innato por representar y modificar lo que conoce y lo que desconoce. En su quehacer creativo, el humano transforma la imagen, el sonido y el movimiento en códigos que crea desde su mundo interno.

Este quehacer creativo lo conocemos como arte y, en el aspecto gráfico y plástico como el dibujo, la pintura y la construcción de objetos, juega un papel integral en el desarrollo de la infancia, provocando una experiencia sensorial y dialógica con el color, la forma, la textura, el sonido, el aroma y el movimiento.

Los estímulos sensoriales motivan la creación constante de productos artísticos originales, que, gracias a la repetición de la experiencia, cultivan procesos autónomos de aprendizaje. Primero, explorando la transformación de materiales, la mezcla de color, las cualidades formales de los objetos, la creación de texturas, etc. Segundo, habiendo asimilado la información de las primeras experiencias, inicia procesos más complejos como la construcción de un producto específico.

Un docente consciente de la plasticidad neuronal y el amor natural por aprender que hay en el niño y la niña, comprende que su papel en las aulas no es el de modelar sino de facilitar. En un proceso tan fundamental como este, María Montessori habla de la libertad como “la condición que va a favorecer el desarrollo de la personalidad en lo físico y mental y la evolución de la conciencia. El ambiente puede entonces influir favoreciendo o sofocando el potencial de desarrollo.” (Montessori, 2014).

La pedagoga sostiene que para el ser humano es natural la búsqueda de conocimiento, para lo cual es óptimo la observación atenta y respetuosa de los ritmos de la infancia, enriqueciendo su entorno con elementos que les permita de forma voluntaria, conquistar el pensamiento.

El arte es sí o sí, libre expresión. Respecto a esto, en las aulas de primera infancia (y en cualquier etapa de vida), se comprende que, para un ejercicio ético y consciente de enseñanza y aprendizaje, el docente necesita de dibujos, pinturas, juegos y conversaciones donde los niños y niñas expongan a la luz lo que hay dentro de ellos, sus intereses, necesidades, capacidades, miedos, anhelos, etc. Es gracias a esta información que se puede diseñar experiencias significativas de aprendizaje, donde cada ritmo y necesidad del sujeto, sea atendida con herramientas y actividades óptimas, potenciando a la vez sus talentos particulares.

Al tener la posibilidad de disfrutar del arte y expresarse libremente, el niño y la niña, estimula su voluntad con la motivación que le produce el disfrute de aprender nuevas cosas comprendiendo el proceso, valorándolo y cultivando interés por los retos a los que se enfrenta.

En pocas palabras, experimenta positivamente la acción de aprender, mientras construye confianza en sí mismo.

Una vez el individuo ha conquistado el andar y el hablar, inicia su camino al desarrollo de la mente. La formación de conceptos es un acto de la imaginación.

Eisner (2004) plantea la pertinencia del arte como el medio donde tiene lugar las formas de pensamiento más complejas y sutiles. En la experiencia sensorial, los humanos experimentan el mundo cualitativo, las cualidades nutren la vida conceptual y la imaginación. Uno de los objetivos de la educación, es ayudar en el aprendizaje de transformar aquellos conceptos que emergen del mundo interno en algo público.

Las artes desempeñan el papel de refinar el sistema sensorial y el cultivo de la capacidad de imaginar, permitiendo profundizar en la experiencia de forma concentrada y así producir el proceso imaginativo.

En la enseñanza y aprendizaje, el arte produce placer y conocimiento en lo físico, emocional y mental, y al ser producto de placer y no de coerción, generan mayor recordación. Si hay recordación y repetición, hay un hábito.

El error es el método de aprendizaje de la mente. A pesar de esto, es común en las aulas que todo error se castigue de alguna forma. Si volvemos a la idea de crear un hábito positivo de buscar conocimiento, comprendemos que el error es fundamental para mantener la motivación en los retos, resolver problemas y obtener el resultado esperado.

Es por esto que la coerción es malsana en la educación, porque sofoca la identidad, marchita la creatividad y rompe con la confianza en sí mismo, cualidades vitales para desarrollar la capacidad de pensar, reflexionar y resolver problemas. En la coerción, el error se castiga y esto produce dolor físico y emocional. Lo que duele se olvida y se evita. Lo que alegra se recuerda, se incorpora a la rutina y se repite con placer.

“Si renunciamos a los artificios con los cuales hemos querido envolverlos y a la violencia con que ilusoriamente hemos pretendido disciplinarlos, ellos se manifestarán como son.” (Montessori, 2014). En la pedagogía Montessori, María pudo demostrar cómo la libertad del niño y la niña se transformaba en disciplina activa. En “las casas de los niños” nadie era reprendido a menos que fuera por hacer algo que causara daño a otros. Se experimentaba una disciplina activa, había libertad de movimiento, explorando materiales y construyendo aprendizajes con independencia. El papel del educador en la pedagogía Montessori, “estimula la vida, dejándola libre de desenvolverse” (Montessori, 2014), generando momentos de instrucción individual con palabras simples y objetivas para permitir que cada niño y niña comprenda lo que puede hacer de un objeto.

Si el proceso de enseñanza y aprendizaje se disfruta, el ser humano que lo experimenta desde su infancia cultivará el hábito de analizar sus errores, celebrar sus aciertos y provocarse nuevos conocimientos, garantizándose una vida adulta creativa, resiliente y feliz.

Las artes y el juego se dan fácil y genuinamente en todos los niños y niñas, primero porque son medios que producen placer por explorar el potencial sensorial de los materiales y

segundo porque la imaginación, principio de ambas acciones creativas, no está limitada por la cultura.

La educación, como experiencia de enseñanza y aprendizaje, “es el proceso de crearse a sí mismo; y esto es lo que fomentan las artes como proceso y como frutos del proceso” (Eisner, 2004). Un proceso tan personal como lo plantea el Eisner facilita una evidencia observable de las conquistas del artista, que, contemplando los frutos de su educación, valora los logros y consolida la confianza para autocorregirse y continuar en un camino de constante evolución.

Eisner (2004) expone 9 poderosos argumentos acerca del papel de las artes en la infancia:

1. Los humanos vivimos en un entorno cualitativo y la estimulación de las capacidades sensoriales son fundamentales en ciertos períodos de desarrollo, como el de la infancia.
2. El sistema sensorial es el principal recurso para experimentar el entorno, para el niño y la niña de primera infancia, el mundo se experimenta empleando todas las modalidades sensoriales.
3. Una buena enseñanza artística contribuye a la capacidad del niño y la niña para percibir sutilezas y reconocer complejidades entre las relaciones cualitativas del mundo fenoménico.
4. La diferenciación permite a los niños y niñas formar conceptos. Los conceptos son imágenes basadas en una o más modalidades sensoriales que representan cualidades asociadas.

5. Nuestra capacidad para imaginar se transforma por el esfuerzo de representar lo que hemos experimentado y esto puede lograrle en cualquier material o forma, como bailando, pintando, narrando, etc.
6. El desarrollo de la capacidad del niño para diferenciar, formar conceptos y representarlos, refleja el uso y crecimiento de la mente. Los dibujos, las canciones y los bailes son causa y efecto del desarrollo cognitivo.
7. Las aptitudes cognitivas que cada niño y niña tenderán a desarrollar se reflejan en los aspectos del entorno a los que prestan atención y los fines que usa para representarlo.
8. Las artes invitan a los niños a prestar atención a características expresivas, a los productos de su imaginación y a saborear la experiencia dedicando el tiempo necesario para ello.
9. El principal objetivo de la educación artística es fomentar la capacidad del niño y la niña para desarrollar la mente por medio de la experiencia de la creación y la percepción de formas.

Se destaca en estos argumentos el valor de crear una experiencia de enseñanza y aprendizaje basada en el potencial de desarrollo de los niños y niñas. La idea de hacer que niños y niñas de primera infancia escriban y colorean sin salirse del borde, es un desperdicio del infinito potencial creativo de sus mentes.

Metodología-Propuesta

La sistematización de la práctica pedagógica inicia con la revisión y recuperación de las evidencias recolectadas a lo largo de las experiencias ejecutadas con los niños y niñas de grado Jardín, en el colegio San Miguel del municipio de Chinchiná, Caldas.

Se toman en cuenta también los 3 diarios de campo y las 9 planeaciones. Se clasifican por momentos de cada planeación, las fotografías del material didáctico, los trabajos de los niños y niñas y los momentos en el aula durante las actividades.

Se determina el objeto y los objetivos que marcarán la ruta del proceso de sistematización.

Una vez se cuenta con los objetivos claros y el material de evidencias, se inicia la construcción de las fichas de recolección y organización de la información, usando el siguiente formato.

Hora:	Fecha:
Datos demográficos:	
Objetivo de clase: (Objetivo de Aprendizaje):	Resultados obtenidos:
Desarrollo de la intervención	
Reflexión pedagógica:	

Anexos:
Referencias bibliográficas

Las fichas documentan la revisión detallada de cada una de las planeaciones aplicadas en el proceso de práctica, documentando los objetivos de aprendizaje y enseñanza, los resultados obtenidos, las experiencias vividas en las actividades realizadas y la reflexión pedagógica de la docente en formación contrastada con los autores a la luz de sus teorías.

Finalizada la construcción de las 9 fichas, se revisa la información para elegir las categorías analíticas o descriptores más importantes y a partir de éstos, se consultan las referencias bibliográficas para nutrir el marco conceptual y el teórico, el cual permite contrastar la información arrojada por la experiencia de la práctica pedagógica con los autores relacionados y sus teorías.

Por último, se identifican los posibles riesgos relacionados y se consolida el informe final.

Fichas de Recolección y Organización de la Información

[Enlace al documento de las 9 fichas CLICK AQUÍ](#)

Resultados

Respecto al análisis realizado de como a través del arte y la libre expresión se generan procesos significativos de enseñanza y aprendizaje, se encuentra que:

De las prácticas significativas documentadas en las fichas de recolección, se destaca la actividad individual de dibujo del elefante y la construcción cooperativa del cocodrilo con textura de papeles de colores, como estrategias de arte y libertad de expresión, que fortalecieron los conceptos de forma, color y textura, estimularon la conexión de la mirada con el trazo a través del seguimiento de instrucciones y permitieron a los niños y niñas observar sus capacidades y talentos en ejercicios coherentes con su potencial de desarrollo.

Durante los ejercicios artísticos, la libertad de errar permitía que cada niño y niña observara lo que quería alcanzar, probara y comprendiera sus propias capacidades, se motivara a intentar formas de acercarse a la meta y pidiera ayuda con confianza de recibirla con respeto. Gracias a los diálogos con los niños y niñas, donde les explicaba todas las cualidades de sus producciones artísticas tal y como las hacían, la frustración fue transformada con entendimiento y admiración de los talentos que no eran evidentes por compararse con las capacidades de un adulto.

Se identificaron como principales actividades de arte y libre expresión, asociadas a la implementación de procesos de enseñanza y aprendizaje: el dibujo y el juego libre donde se producían representaciones genuinas de la realidad y el mundo interior, la lectura de cuentos con riqueza estética en ilustraciones que nutría la curiosidad y el imaginario con diversas formas de presentar cualidades formales, las sesiones de rimas con movimiento que estimulaban el desarrollo del lenguaje refinando la motricidad, los juegos de posturas de yoga que les enseñaba a usar el cuerpo para representar ideas y personajes, los ejercicios con objetivos establecidos como los trabajos colectivos e individuales de dibujo, pintura y collage que retaban la motricidad y exploraban la transformación de materiales en figuras específicas.

Cada una de las actividades nombradas dejaron en evidencia las habilidades de los niños y niñas, el potencial de desarrollo, la apertura al trabajo colectivo, la comprensión y seguimiento de direcciones simples y claras y la motivación para aprender una técnica y mejorar en ella.

Se determinan como principales acciones y fundamento de los ejercicios de arte y libre expresión:

La observación respetuosa del docente, para comprender la etapa de desarrollo de los niños y niñas, identificando aquello que dominan y aquello que representa un reto.

El diseño de actividades artísticas que promuevan una experiencia sensorial integral y una estimulación adecuada de la imaginación y la expresión genuina de los niños y niñas.

La explicación corta y clara de la actividad a realizar y la provisión de herramientas que garanticen la independencia en cada niño y niña para concentrarse en su labor.

Un acompañamiento amoroso y activo que permita al niño y a la niña autonomía para resolver sus retos y, en el momento adecuado, contar con un ejemplo que pueda imitar y enriquecer su aprendizaje.

Se concluye con la experiencia de las actividades que imponer aprendizajes ajenos a la etapa de desarrollo, agota la motivación para el aprendizaje y opaca los talentos latentes de los niños y niñas. En cambio, diseñar ejercicios que estimulan y enriquecen las capacidades e intereses identificados en los niños y niñas, promueven la atención, la motivación y la exploración de nuevos conocimientos y habilidades.

Riesgos

Para el cumplimiento del objeto de la sistematización, se identifican dos riesgos principales:

Posible falta de evidencias que soporten los buenos resultados obtenidos en las actividades realizadas, por no contar con el permiso de capturar fotos y videos de los rostros de los niños y niñas para documentar en detalle las jornadas pedagógicas.

Rechazo de la institución educativa a la didáctica de la práctica pedagógica, la cual se basa en la libre expresión y el respeto por el ritmo natural y particular de desarrollo de los niños y niñas. El colegio San Miguel manifiesta seguir una pedagogía donde la función del docente es el de modelar la mente del alumno, lo cual va en vía opuesta a la libre expresión.

Replicar de forma idéntica las experiencias compartidas sin realizar un proceso consciente de observación, indagación y valoración de la etapa de desarrollo, intereses, habilidades y necesidades de los niños y niñas a los que van dirigidas las actividades pedagógicas.

Diseñar experiencias artísticas con coerción, dándole mayor importancia al perfeccionamiento de la técnica que a la expresión genuina.

Confundir la libre expresión con libertinaje, permitiendo comportamientos malsanos, desperdicio de las herramientas, entre otros.

Anexos

[Ver archivos anexos en este enlace](#)

Referencias

Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.

Montessori. (2014). María Montessori: El Método de la Pedagogía científica: aplicado a la educación de la infancia. *Madrid: Biblioteca Nueva*.

Berlín, J. (2005). El primer septenio la Educación preescolar según Rudolf Steiner.

Feldman, R. (2008). Desarrollo en la infancia. México.

UNICEF. (2021). Buen trato: Guía para la crianza y educación respetuosa, dirigida a madres, padres y personas al cuidado de niñas y niños y adolescentes. México.

Guillen Patino, L. F., Herrera Quintana, D. A., & Mendoza Castro, G. (2014). *Resiliencia: proceso de fortalecimiento de la dimensión personal-social en la educación inicial* (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios).

Méndez, G. H. (2021). La escuela, ¿espacio de encuentro y emoción, o lugar de animadversión?. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, (12), 8.

MEN. (2014). El arte en la educación inicial. *Bogotá. Recuperado de* <http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento>, (21).