

GUÍA DIDÁCTICA:

Orientaciones específicas para el desarrollo de los grupos de interaprendizaje - implementación de proyectos artísticos en mis talleres de Expresarte del Nivel 1

GUÍA PARA PROMOTORES CULTURALES

Tabla de contenido

Presentación	3
Bloque 1: Metodologías Activas en Acción: Guía Paso a Paso	4
La Importancia de los Proyectos Artísticos: Un Viaje de Transformación y Aprendizaje	4
Beneficios Generales de Trabajar a Través de Proyectos Artísticos	4
La Importancia de los Proyectos Artísticos en Expresarte	5
Artes Integradas: Un Mosaico de Expresión	6
Algunas ideas para la Integración de Lenguajes Artísticos	6
Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP	7
El ABP como Motor de Proyectos Artísticos Transformadores en Expresarte	7
Expresarte: Un Enfoque en el Desarrollo de Habilidades	9
Habilidades Artísticas:	9
Habilidades Creativas:	9
Habilidades Socioemocionales:	10
Etapas del Proyecto Artístico en Expresarte - ABP	11
La exploración es transversal	13
Bloque 2: Sesiones de GIA: Laboratorio de Práctica	14
Propuesta de Temas para GIA	14
Desarrollo de las Sesiones: Guía para Promotores Culturales	17
Bloque 3: Recursos para el Crecimiento Continuo: Herramientas para Promotores Culturales	27
Páginas Web con Materiales	27
Libros y Autores	27
Guías y Cuadernos	28
Videos y Recursos Audiovisuales	29
Conclusión	29

PRESENTACIÓN

La guía número 3 está diseñada para orientar a los promotores culturales en la implementación eficaz de proyectos artísticos en los talleres de Expresarte - Nivel 1. Estos talleres están centrados en las artes integradas y utilizan una metodología activa y lúdica, transformando el aula en un laboratorio de arte donde todo es posible.

Esta guía se enfoca en el “cómo hacer” y queremos que puedas aplicar de inmediato las estrategias y herramientas que te presentamos, primero en el desarrollo de los GIA y luego en tus talleres de Expresarte, adaptándolas a tu contexto y a las necesidades de tus estudiantes. Por eso, encontrarás ejemplos concretos que te facilitarán la planificación, el desarrollo y la evaluación de tus sesiones GIA cuando te toque ser el facilitador o facilitadora, junto a tus colegas promotores culturales.

A lo largo de esta guía, exploraremos el Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP como motor de transformación, guiándote a través de sus etapas y mostrándote cómo conectar el arte con situaciones significativas y asuntos públicos. Descubrirás cómo integrar diversos lenguajes artísticos, desde la danza y el teatro hasta la música y las artes visuales, creando experiencias de aprendizaje enriquecedoras y multidisciplinarias. Además, profundizaremos en el desarrollo de habilidades clave: artísticas, creativas y socioemocionales, pilares fundamentales para el crecimiento integral de tus estudiantes.

Esta guía también te invita a convertir los Grupos de Interaprendizaje (GIA) en laboratorios de práctica, donde podrás experimentar con metodologías activas como el análisis de casos, el intercambio de buenas prácticas y la mentoría entre pares. Te proporcionaremos una agenda de temas para tus sesiones GIA, diseñada para fortalecer tus competencias pedagógicas y artísticas, y te ofreceremos propuestas de sesiones detalladas y prácticas que podrás adaptar a tu contexto. Prepárate para embarcarte en un viaje de aprendizaje colaborativo, donde el arte se convierte en una herramienta poderosa para la transformación personal y comunitaria.

Bloque 1: Metodologías Activas en Acción: Guía Paso a Paso

Las metodologías activas son enfoques pedagógicos que sitúan al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, fomentando su participación activa, la colaboración y la aplicación práctica de los conocimientos. A diferencia de los métodos tradicionales, donde el estudiante es un receptor pasivo de información, las metodologías activas invitan a la exploración, la experimentación y la construcción del conocimiento a través de la experiencia.

En este bloque, exploraremos cómo implementar metodologías activas en tus proyectos artísticos y sesiones de GIA, con un enfoque especial en el Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP, las artes integradas y las metodologías lúdicas.

La Importancia de los Proyectos Artísticos: Un Viaje de Transformación y Aprendizaje

Los proyectos artísticos son mucho más que simples actividades creativas; son experiencias transformadoras que permiten a los estudiantes explorar, descubrir y expresar su mundo interior. A través de la creación artística, los estudiantes desarrollan habilidades esenciales para su vida, como la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación.

Beneficios Generales de Trabajar a Través de Proyectos Artísticos:

Desarrollo de la creatividad y la imaginación:

Los proyectos artísticos invitan a los estudiantes a pensar de forma original, a explorar nuevas ideas y a encontrar soluciones creativas a los problemas.

Fortalecimiento del pensamiento crítico y la resolución de problemas:

Los estudiantes aprenden a analizar, evaluar y sintetizar información, a tomar decisiones y a superar obstáculos.

Desarrollo de habilidades de comunicación y colaboración:

Los proyectos artísticos fomentan la expresión de ideas y emociones, el trabajo en equipo y la colaboración.

Desarrollo de habilidades socioemocionales:

Los estudiantes aprenden a identificar y expresar sus emociones, fortaleciendo su autoconocimiento. Los proyectos colaborativos fomentan la empatía y la comunicación, mientras que la superación de desafíos creativos desarrolla la resiliencia y la confianza.

Conexión con la cultura y la comunidad:

Los proyectos artísticos permiten a los estudiantes explorar su herencia cultural, conectarse con su comunidad y expresar sus preocupaciones sociales.

La Importancia de los Proyectos Artísticos en Expresarte:

En el contexto de Expresarte, los proyectos artísticos adquieren una relevancia aún mayor. En Expresarte, estos proyectos adquieren una dimensión especial, ya que se convierten en un medio para integrar los lenguajes artísticos, conectar con la realidad de los estudiantes y promover el desarrollo de habilidades para la vida.

Aquí, los proyectos artísticos se convierten en una herramienta para:

Integrar los lenguajes artísticos:

Expresarte promueve la integración de diferentes lenguajes artísticos en el Nivel de formación 1, como la música, la danza, el teatro y las artes visuales, para crear experiencias de aprendizaje más potentes y significativas.

Conectar con situaciones significativas y asuntos públicos:

Los proyectos artísticos de Expresarte se basan en situaciones significativas o asuntos públicos que afectan a los estudiantes, lo que les permite expresar sus preocupaciones y contribuir a la transformación de su entorno.

Promover el aprendizaje activo y experiencial:

Los proyectos artísticos de Expresarte se basan en situaciones significativas o asuntos públicos que afectan a los estudiantes, lo que les permite expresar sus preocupaciones y contribuir a la transformación de su entorno.

Desarrollar habilidades para la vida:

Los proyectos artísticos de Expresarte ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales para su vida, como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración.

Fortalecer el sentido de comunidad:

Expresarte fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes, lo que fortalece el sentido de comunidad y pertenencia.

Fortalecer el vínculo socioafectivo de las familias:

Los proyectos artísticos de Expresarte también buscan involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje, fortaleciendo los vínculos socioafectivos y creando un espacio de encuentro y diálogo entre la escuela y la comunidad.

Artes Integradas: Un Mosaico de Expresión

Las artes integradas son un enfoque pedagógico que busca fusionar o combinar diferentes lenguajes artísticos, como la música, la danza, el teatro y las artes visuales, para crear experiencias de aprendizaje más ricas y significativas. En lugar de trabajar cada lenguaje artístico de forma aislada, las artes integradas permiten a los estudiantes explorar conexiones entre ellas, desarrollar una comprensión más profunda del arte y expresar sus ideas de manera más completa.

Algunas ideas para la Integración de Lenguajes Artísticos:

Exploración temática:

- Seleccionar un tema central que pueda ser explorado a través de diferentes lenguajes artísticos.
- Por ejemplo, el tema de “la identidad” puede ser abordado a través de la creación de autorretratos visuales, la composición de canciones que expresen emociones y la creación de coreografías que representen diferentes aspectos de la identidad.

Conexiones conceptuales:

- Identificar conceptos clave que se repiten en diferentes lenguajes artísticos, como el ritmo, la forma, el color o la narrativa.
- Explorar cómo estos conceptos se manifiestan en cada lenguaje artístico y cómo se pueden combinar para crear proyectos artísticos potentes.

Uso de tecnologías:

- Utilizar herramientas digitales para combinar diferentes lenguajes artísticos, como la creación de videos que integren música, imágenes y movimiento.
- Usar programas de edición de audio y video, o de creación de artes visuales digitales, para complementar los proyectos.

Ejemplo Práctico: Proyecto “Máscaras, Emociones y Movimiento”

- Los estudiantes crean máscaras que representen diferentes emociones o personajes.
- Luego, exploran cómo pueden usar sus cuerpos y movimientos para dar vida a las máscaras.
- Se complementa la actividad con música que represente las emociones que se trabajaron.

Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP

El ABP es un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, donde este adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de la elaboración de proyectos que responden a problemas o desafíos de la vida real. Se caracteriza por:

Conexión con la cultura y la comunidad:

- ↳ El estudiante es el principal responsable de su aprendizaje, participando activamente en la planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.

La relevancia del contexto:

- ↳ Los proyectos se basan en situaciones significativas y auténticas, conectando el aprendizaje con el mundo real.

La integración de conocimientos:

- ↳ El ABP fomenta la integración de diferentes áreas del conocimiento y el desarrollo de habilidades interdisciplinarias.

La colaboración y el trabajo en equipo:

- ↳ Los estudiantes trabajan juntos para alcanzar los objetivos del proyecto, desarrollando habilidades de comunicación y cooperación.

La reflexión y la evaluación continua:

- ↳ El ABP promueve la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la evaluación constante del proyecto.

El ABP como Motor de Proyectos Artísticos Transformadores en Expresarte

El ABP se convierte en una herramienta pedagógica poderosa para Expresarte, ya que permite a los estudiantes sumergirse en experiencias artísticas significativas y conectadas con su realidad. Aquí te presento algunas ideas clave:

Conexión con la realidad y la comunidad:

- El ABP permite a los estudiantes explorar asuntos públicos o situaciones significativas de su entorno a través del arte.
- Por ejemplo, un proyecto podría abordar el tema del cuidado del medio ambiente, la diversidad cultural o la lucha contra el bullying, utilizando diferentes lenguajes artísticos para expresar sus ideas y emociones.

Integración de lenguajes artísticos:

- El ABP fomenta la integración de la música, la danza, el teatro y las artes visuales en un mismo proyecto.
- Los estudiantes pueden combinar diferentes formas de expresión artística para crear obras originales y multidisciplinarias.

Desarrollo de habilidades para la vida:

- El ABP no solo promueve el aprendizaje artístico, sino que también desarrolla habilidades esenciales para la vida, como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración.
- Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a resolver problemas, a tomar decisiones y a presentar sus ideas de manera efectiva.

Protagonismo del estudiante:

- El ABP sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, dándole la oportunidad de tomar decisiones, de explorar sus intereses y de expresar su voz.
- Los estudiantes se convierten en protagonistas de sus propios proyectos artísticos, lo que aumenta su motivación y su compromiso.

Evaluación formativa:

- El ABP promueve la evaluación formativa, que se centra en el proceso de aprendizaje y en la retroalimentación continua.
- Los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre su trabajo, de identificar sus fortalezas y debilidades, y de mejorar sus habilidades a lo largo del proyecto.

Ejemplos de aplicación:

- Un proyecto de ABP podría consistir en la creación de una obra de teatro que aborde un problema social relevante para la comunidad educativa.
- Otro proyecto podría ser la creación de un mural colectivo que represente la diversidad cultural de la comunidad.
- También se podría realizar un proyecto de ABP donde se realicen diferentes composiciones musicales que expresen las emociones de los estudiantes.

Al aplicar el ABP en los proyectos artísticos de Expresarte, los promotores culturales pueden crear experiencias de aprendizaje transformadoras que impacten positivamente en la vida de los estudiantes.

Expresarte: Un Enfoque en el Desarrollo de Habilidades

Los talleres de Expresarte se centran en el desarrollo de tres habilidades esenciales: las habilidades artísticas, que permiten a los estudiantes explorar y dominar los lenguajes de la expresión artística; las habilidades creativas, que los impulsan a pensar de forma original y a encontrar soluciones innovadoras; y las habilidades socioemocionales, que les brindan las herramientas para construir relaciones positivas y navegar el mundo con empatía y resiliencia.

Habilidades Artísticas:

¿Qué son?

En los talleres artísticos de Expresarte, Las habilidades artísticas se refieren a la capacidad de utilizar y dominar los lenguajes y técnicas de las diferentes disciplinas artísticas (música, danza, teatro, artes visuales, etc.). Implican tanto el desarrollo de destrezas técnicas como la capacidad de expresión y comunicación a través del arte.

Ejemplo:

En un proyecto de creación de un cortometraje, los estudiantes desarrollan habilidades artísticas al aprender a utilizar la cámara, a editar videos, a crear una banda sonora y a diseñar la escenografía.

Habilidades Creativas:

¿Qué son?

Las habilidades creativas desarrolladas en los proyectos artísticos, son aquellas que permiten a los estudiantes generar ideas originales, explorar nuevas posibilidades, pensar de forma flexible y adaptarse a los cambios. Incluyen la imaginación, la curiosidad, la experimentación, la innovación y la capacidad de resolver problemas de manera creativa.

Ejemplo:

En un proyecto de creación de un mural colectivo, los estudiantes desarrollan habilidades creativas al generar ideas para el diseño del mural, al experimentar con diferentes materiales y técnicas, y al encontrar soluciones creativas para superar los desafíos que surgen durante el proceso de creación.

Habilidades Socioemocionales:

¿Qué son?

Las habilidades socioemocionales son aquellas aptitudes o destrezas que permiten a los estudiantes comprender y gestionar sus emociones, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables y enfrentar desafíos de manera constructiva. Los talleres de Expresarte brindan la oportunidad de desarrollar estas habilidades a través de los proyectos artísticos.

Ejemplo:

En un proyecto de creación de una obra de teatro sobre el bullying, los estudiantes desarrollan habilidades socioemocionales al ponerse en el lugar del otro, al expresar sus propias emociones a través de la actuación y al trabajar en equipo para crear una obra que promueva el respeto y la tolerancia.

Para tomar en cuenta:

- Es importante destacar que estas tres habilidades están interconectadas y se fortalecen mutuamente a través de los proyectos artísticos.
- Expresarte busca crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros para explorar, experimentar y expresar su creatividad.
- También es muy importante tener en cuenta que las habilidades socioemocionales tienen un gran valor dentro de los proyectos artísticos, ya que al desarrollar estas habilidades se promueve la sana convivencia entre los participantes durante el desarrollo del proyecto artístico.

Etapas del Proyecto Artístico en Expresarte - ABP

En Expresarte, el Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP guía la creación de proyectos artísticos transformadores. Para asegurar un proceso efectivo, seguimos ocho etapas clave: desde la selección del tema y la pregunta retadora hasta la reflexión final. Cada etapa fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, convirtiendo el arte en una herramienta poderosa de aprendizaje. A continuación, exploraremos cada etapa en detalle, con ejemplos prácticos para su aplicación:

1. Selección del tema y pregunta retadora:

Descripción:

- Los estudiantes, guiados por el promotor cultural, identifican un tema de interés o una situación significativa de su entorno.
- A partir del tema, formulan una pregunta retadora que impulse la investigación y la creación artística.

Ejemplo:

- Tema: "La contaminación en nuestro barrio".
- Pregunta retadora: "¿Cómo podemos utilizar el arte para concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente?".

2. Conformación de equipos:

Descripción:

- Los estudiantes se organizan en equipos, considerando sus intereses y habilidades.
- Se promueve la diversidad y la colaboración entre los miembros de cada equipo.

Ejemplo:

- En el proyecto sobre la contaminación, se forman equipos de música, teatro y artes visuales, donde cada equipo aportará desde su lenguaje artístico.

3. Definición del producto:

Descripción:

- En conjunto se define el producto artístico y cada equipo encuentra como desde su lenguaje artístico aportará a la creación de ese producto. Este producto debe responder a la pregunta retadora.
- El promotor cultural orienta para asegurar la viabilidad del producto y los recursos disponibles.

Ejemplo:

- El equipo de música decide crear una canción con un videoclip, el equipo de teatro una obra corta y el equipo de artes visuales un mural. Todo esto se ensambla en el producto artístico final del proyecto artístico.

4. Planificación e Investigación:

Descripción:

- Los equipos planifican las actividades, los recursos y los tiempos necesarios para desarrollar el producto.
- Realizan investigaciones sobre el tema, explorando diferentes fuentes de información.

Ejemplo:

- Los estudiantes investigan sobre los tipos de contaminación, sus causas y consecuencias, y buscan ejemplos de obras de arte que aborden el tema.

5. Análisis y síntesis:

Descripción:

- Los equipos analizan la información recopilada y la sintetizan para identificar las ideas clave que guiarán la creación del producto.
- Se reflexiona sobre la información, y cómo ésta afectará el producto final.

Ejemplo:

- Los estudiantes seleccionan los datos más relevantes sobre la contaminación y los utilizan para escribir la letra de la canción, el guión de la obra de teatro y el diseño del mural.

6. Elaboración del producto:

Descripción:

- Los equipos crean el producto artístico, aplicando las técnicas y los lenguajes artísticos seleccionados.
- Se fomenta la experimentación y la creatividad en el proceso de creación.

Ejemplo:

- Los estudiantes componen la música, ensayan la obra de teatro y pintan el mural, utilizando las técnicas y materiales necesarios, facilitados por el promotor cultural.

7. Presentación del producto:

Descripción:

- Los equipos presentan sus productos artísticos a la comunidad escolar o a un público más amplio.

- Se promueve la reflexión sobre el proceso de creación y el impacto del producto.

Ejemplo:

- Se organiza un evento donde los estudiantes presentan la canción, la obra de teatro y el mural, y se puede invitar a la comunidad a reflexionar sobre el tema de la contaminación.

8. Reflexión colectiva, Evaluación y autoevaluación:

Descripción:

- Los estudiantes reflexionan sobre el proceso de aprendizaje, identificando sus fortalezas y áreas de mejora.
- Se realiza una evaluación del proyecto, considerando tanto el producto final como el proceso de creación.
- Se realiza una autoevaluación, para que los estudiantes reflexionen sobre su desempeño personal.

Ejemplo:

- Los estudiantes participan en una discusión grupal donde comparten sus experiencias, expresan sus opiniones y proponen ideas para futuros proyectos.

La Exploración es Transversal:

Descripción:

- La exploración es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de todo el proyecto.
- La exploración puede ser libre y lúdica o planificada e intencionada.
- La exploración intencionada busca que los estudiantes conozcan los elementos de las artes, para que puedan utilizarlos de forma creativa en la producción de su proyecto artístico.

Entendemos que la transición hacia proyectos artísticos basados en Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP y artes integradas implica un desafío para algunos promotores. Sin embargo, esta evolución metodológica representa una oportunidad para potenciar el desarrollo integral de nuestros estudiantes, conectando el arte con su realidad y desafiando los límites de la expresión. Esta guía práctica les proporcionará herramientas y estrategias concretas para acompañarlos en este emocionante viaje de crecimiento profesional.

Bloque 2: Sesiones de GIA: Laboratorio de Práctica

Estimado/a promotor cultural, esta sección te proporcionará una estructura clara y detallada de cómo desarrollar sesiones de Grupos de Interaprendizaje - GIA efectivas. Esta guía te permitirá liderar sesiones enriquecedoras y prácticas, asegurando que tú y tus compañeros reciban una formación valiosa.

Propuesta de Temas para GIA

La siguiente agenda de temas para los Grupos de Interaprendizaje - GIA de los promotores culturales es una propuesta flexible y adaptable. Hemos diseñado una serie de encuentros mensuales que abordan diversas áreas de desarrollo profesional y pedagógico, desde la aplicación práctica de metodologías activas hasta la gestión de proyectos artísticos. Sin embargo, reconocemos la diversidad de contextos, necesidades e intereses de cada grupo de promotores culturales.

Por lo tanto, les invitamos a utilizar esta propuesta como un punto de partida, adaptando los temas, las actividades y los tiempos a sus realidades específicas. Lo importante es que los GIA sean espacios de aprendizaje colaborativo y significativo, donde puedan fortalecer sus competencias y compartir sus experiencias.

Abril: Aspectos Básicos para el Desarrollo de los talleres de Expresarte: Preparando el Terreno para la Excelencia

Enfoque:

- Establecimiento de las bases para el desarrollo efectivo de los GIA y el cumplimiento de las responsabilidades de los promotores culturales.
- Se destaca la importancia del cumplimiento de las responsabilidades para garantizar la calidad de los talleres de Expresarte.

Actividades:

- Análisis de aspectos básicos para la implementación de los talleres de Expresarte, con presentaciones, ejemplos prácticos y materiales de apoyo para facilitar la comprensión de los temas.
- Se puede entregar a los promotores un documento con cada uno de los aspectos básicos y trabajar de manera práctica cada uno de ellos.

Abril: Metodologías Activas: ABP y Artes Integradas en la Práctica

Enfoque:

- Profundización en la aplicación práctica del Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP y las artes integradas.
- Análisis de casos prácticos y diseño de proyectos artísticos colaborativos.

Actividades:

- Taller práctico de diseño de proyectos ABP con integración de lenguajes artísticos.
- Análisis de ejemplos de proyectos exitosos y discusión sobre su adaptación al contexto de Expresarte.

Mayo: Estrategias Lúdicas para el Aprendizaje Artístico

Enfoque:

- Exploración y práctica de estrategias lúdicas para dinamizar los talleres artísticos.
- Diseño de juegos y actividades que fomenten la creatividad y el aprendizaje significativo.

Actividades:

- Sesión de juegos y dinámicas artísticas para experimentar diferentes estrategias lúdicas.
- Diseño de un banco de recursos lúdicos para los talleres de Expresarte.

Junio: Desarrollo de Habilidades Socioemocionales a través del Arte

Enfoque:

- Análisis de la importancia de las habilidades socioemocionales en el aprendizaje artístico.
- Diseño de actividades que fomenten la empatía, la colaboración y la resolución de conflictos.

Actividades:

- Debate sobre el papel del arte en el desarrollo de habilidades socioemocionales.
- Taller de diseño de actividades artísticas para fortalecer la inteligencia emocional.

Julio: Evaluación Formativa en Proyectos Artísticos

Enfoque:

- Exploración de técnicas y herramientas para la evaluación formativa en proyectos artísticos.
- Diseño de rúbricas y estrategias de retroalimentación constructiva.

Actividades:

- Análisis de ejemplos de rúbricas y estrategias de evaluación formativa.
- Taller de diseño de herramientas de evaluación adaptadas a los proyectos de Expresarte.

Agosto: El Arte como Herramienta de Transformación Social

Enfoque:

- Reflexión sobre el papel del arte en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
- Análisis de proyectos artísticos que hayan generado un impacto social positivo.

Actividades:

- Debate sobre el papel del arte en la transformación social.
- Análisis de casos de estudio de proyectos artísticos con impacto social.

Septiembre: Integración de Tecnologías en la Creación Artística

Enfoque:

- Exploración de herramientas digitales y recursos en línea para la creación artística.
- Diseño de proyectos que integren tecnologías de manera creativa y significativa.

Actividades:

- Taller práctico de uso de herramientas digitales para la creación artística.
- Diseño de proyectos que integren tecnologías en diferentes lenguajes artísticos.

Octubre: Gestión de Proyectos Artísticos Comunitarios

Enfoque:

- Desarrollo de habilidades para la planificación, gestión y evaluación de proyectos artísticos comunitarios.
- Análisis de estrategias para la vinculación con la comunidad y la sostenibilidad de los proyectos.

Actividades:

- Taller de planificación de proyectos artísticos comunitarios.
- Análisis de estrategias de vinculación con la comunidad.

Noviembre: La Reflexión y la Autoevaluación en la Práctica Artística

Enfoque:

- Promoción de la reflexión crítica y la autoevaluación como herramientas para el crecimiento profesional.
- Diseño de estrategias para la documentación y difusión de los proyectos artísticos.

Actividades:

- Sesión de reflexión sobre la práctica artística y el desarrollo profesional.
- Taller de diseño de estrategias para la documentación y difusión de proyectos.

Diciembre: Reflexión y balance del año

Enfoque:

- Celebración de los logros y aprendizajes del año escolar.
- Evaluación del impacto de los proyectos y la práctica pedagógica.

Actividades:

- Evento de exhibición de proyectos artísticos y reconocimiento a los participantes.
- Sesión de evaluación del año lectivo y planificación de metas para el futuro.

Es importante que los promotores culturales tengan la libertad de adaptar los temas a sus intereses y necesidades específicas.

Desarrollo de las Sesiones: Guía para Promotores Culturales

En esta sección, te proporcionamos una guía práctica y detallada para liderar sesiones de Grupos de Interaprendizaje (GIA) efectivas. Aprenderás a estructurar tus sesiones en tres fases clave: inicio, desarrollo y cierre, asegurando un ambiente de aprendizaje colaborativo y enriquecedor. Descubre cómo utilizar diversas metodologías activas, promover el intercambio de experiencias y fortalecer tus habilidades como facilitador, transformando los GIA en espacios dinámicos de crecimiento profesional.

Propuesta de Sesión 1: Aspectos Básicos para el Desarrollo de los talleres de Expresarte: Preparando el Terreno para la Excelencia

Tema: Establecimiento de las bases para el desarrollo efectivo de los GIA y el cumplimiento de las responsabilidades de los promotores culturales.

Objetivo: Asegurar que los promotores culturales comprendan y apliquen los aspectos básicos para el desarrollo de los GIA y el cumplimiento de sus responsabilidades.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y presentación: El especialista de la UGEL da la bienvenida y presenta los objetivos de la sesión.
- Actividad de integración: Una breve actividad para crear un ambiente colaborativo y participativo.
- Presentación de la agenda: Se presenta la agenda de la sesión y se explican los temas a tratar.

Desarrollo (90-100 minutos)

Elaboración y actualización permanente de la carpeta digital:

- El especialista explica la importancia de la carpeta digital como herramienta de registro y organización.
- Se detallan los elementos que debe contener la carpeta y se brindan ejemplos prácticos.
- Se resuelve dudas y se brindan recomendaciones para la actualización permanente.

Utilización de instrumentos de evaluación (ficha de observación, cuadernos de apuntes):

- Se explica la importancia de la evaluación formativa y el uso de instrumentos como la ficha de observación y los cuadernos de apuntes.
- Se presentan ejemplos de fichas de observación y se explica cómo utilizarlas.
- Se brindan recomendaciones para el registro de observaciones y la retroalimentación a los estudiantes.

Matriz de planificación anual:

- Se explica la importancia de la matriz de planificación anual para la organización y el seguimiento de los proyectos artísticos.
- Se presenta un modelo de matriz y se explica cómo completarla.
- Se resuelve dudas y se brindan recomendaciones para la planificación anual.

Atención a padres y madres de familia:

- Se explica la importancia de la comunicación y la colaboración con las familias.
- Se brindan recomendaciones para la atención a padres y madres de familia, incluyendo la comunicación de los avances de los estudiantes y la resolución de dudas o inquietudes.
- Se puede proporcionar un ejemplo de cómo dar atención a las familias.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen los aspectos básicos tratados y se establecen compromisos para su aplicación.
- Espacio para preguntas y respuestas: El especialista resuelve las dudas finales de los promotores.
- Evaluación de la sesión: Se utiliza una técnica sencilla para evaluar la satisfacción y el aprendizaje de los participantes.
- Cierre motivador: Se destaca la importancia del cumplimiento de las responsabilidades para garantizar la calidad de los talleres de Expresarte.

Propuesta de Sesión 2: Análisis de Casos y Resolución de Problemas: “Desafíos en la Creación de Proyectos Artísticos Significativos”

Tema: Identificación y resolución de desafíos comunes en el diseño de proyectos artísticos que conecten con la realidad de los estudiantes.

Objetivo: Desarrollar habilidades para el análisis de casos y la resolución colaborativa de problemas en el contexto de Expresarte.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “El Semáforo de los Desafíos”: Cada promotor comparte un desafío que haya enfrentado en la creación de proyectos, usando tarjetas de colores (verde: superado, amarillo: en proceso, rojo: sin resolver).
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de escucha activa y respeto.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo: analizar casos y proponer soluciones.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de casos: Se presentan 2-3 casos reales de proyectos artísticos con desafíos (falta de materiales, desinterés de estudiantes, dificultades para conectar con el tema, etc.).
- Análisis en grupos: Los promotores se dividen en grupos para analizar un caso, identificar causas y proponer soluciones.
- Puesta en común: Cada grupo presenta sus análisis y soluciones, generando un debate abierto.
- Taller práctico: Se diseña una estrategia colaborativa para abordar un desafío común identificado.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen las soluciones propuestas y se establecen compromisos para aplicar las estrategias.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “Dos Estrellas y un Deseo” para evaluar la sesión.
- Cierre motivador: Se destaca la importancia de la colaboración para superar desafíos.

Propuesta de Sesión 3: Grupos de Estudio y Debate (Aula Invertida): “El Arte como Herramienta de Transformación Social”

Tema: Exploración del papel del arte en la transformación social.

Objetivo: Fomentar la reflexión crítica y el intercambio de conocimientos sobre el impacto social del arte.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “Conectando con el Arte”: Cada promotor comparte una obra de arte que le haya inspirado a reflexionar sobre un tema social.
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de participación respetuosa y escucha activa.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo: debatir sobre el arte y la transformación social.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de recursos: Se comparten artículos, videos y ejemplos de proyectos artísticos con impacto social (materiales previamente compartidos).
- Debate en grupos: Los promotores se dividen en grupos para debatir sobre diferentes aspectos del tema (el papel del artista, el impacto en la comunidad, etc.).
- Puesta en común y debate abierto: Cada grupo presenta sus conclusiones, generando un debate general.
- Taller práctico: Se diseñan propuestas de proyectos artísticos que aborden problemáticas sociales locales.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen las ideas clave y se establecen compromisos para investigar más sobre el tema.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “El Termómetro” para evaluar el nivel de interés y aprendizaje.
- Cierre motivador: Se destaca el poder del arte para generar cambios positivos en la sociedad.

Propuesta de Sesión 4: Intercambio de Buenas Prácticas: “Estrategias Creativas para la Integración de Lenguajes Artísticos”

Tema: Compartir estrategias exitosas para integrar diferentes lenguajes artísticos en proyectos.

Objetivo: Crear un banco de recursos y estrategias compartidas para la integración de lenguajes artísticos.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “La Caja de Herramientas”: Cada promotor comparte un material o recurso que le haya sido útil para la integración de lenguajes.
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de participación activa y respeto a la diversidad de experiencias.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo: compartir y analizar buenas prácticas.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de experiencias: Cada promotor comparte una experiencia exitosa de integración de lenguajes, detallando estrategias y resultados.
- Análisis en grupos: Los promotores se dividen en grupos para analizar las experiencias, identificar claves del éxito y proponer adaptaciones.
- Creación del banco de recursos: Se elabora un documento colaborativo con las estrategias y recursos compartidos.
- Taller práctico: Se diseñan actividades que integren diferentes lenguajes artísticos, utilizando las estrategias compartidas.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen las estrategias y se establecen compromisos para utilizarlas en los talleres.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “El Mural de Aprendizaje” para evaluar la sesión.
- Cierre motivador: Se destaca el valor de la colaboración y el intercambio para enriquecer la práctica artística.

Propuesta de Sesión 5: Mentoría Entre Pares: “Fortaleciendo Nuestra Práctica Artística y Pedagógica”

Tema: Establecimiento de relaciones de mentoría para el apoyo y crecimiento mutuo entre promotores.

Objetivo: Fomentar la mentoría entre pares como una estrategia para el desarrollo profesional continuo.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “Mi Fortaleza y Mi Desafío”: Cada promotor comparte una fortaleza que posee y un desafío que enfrenta en su práctica.
- Revisión de acuerdos: Se establecen acuerdos de confidencialidad, respeto y escucha activa.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo: establecer parejas de mentoría y definir planes de trabajo.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación del concepto de mentoría: Se explica qué es la mentoría entre pares y sus beneficios.
- Formación de parejas o grupos pequeños: Se forman parejas o grupos pequeños de promotores, considerando sus intereses y necesidades.
- Definición de roles y responsabilidades: Se definen los roles de mentor y aprendiz, y se establecen responsabilidades claras.
- Diseño de planes de trabajo: Cada pareja o grupo diseña un plan de trabajo, definiendo objetivos, actividades y tiempos.
- Espacio para preguntas y respuestas: El facilitador responde a las preguntas y dudas de los promotores.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen los planes de trabajo y se establecen compromisos para iniciar las mentorías.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “El Feedback Constructivo” para que los promotores se den retroalimentación mutua.
- Cierre motivador: Se destaca el valor de la mentoría para el crecimiento profesional y la construcción de una comunidad de aprendizaje.

Propuesta de Sesión 6: Talleres de Capacitación Entre Pares: “Técnicas Innovadoras en [Lenguaje Artístico Específico]”

Tema: Desarrollo de habilidades específicas en un lenguaje artístico a través de la capacitación entre pares.

Objetivo: Promover el aprendizaje horizontal y la transferencia de conocimientos especializados entre los promotores.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “Presentando mi Experiencia”: Cada promotor comparte brevemente su experiencia y habilidades en el lenguaje artístico elegido (ejemplo: teatro, danza, música).
- Revisión de acuerdos: Se establecen acuerdos para un ambiente de aprendizaje colaborativo y respetuoso.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo: aprender nuevas técnicas a través de la capacitación entre pares.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación del taller: Un promotor con experiencia en el lenguaje artístico elegido (el facilitador) presenta un taller práctico sobre técnicas innovadoras (ejemplo: improvisación teatral, danza contemporánea, composición musical con software).
- Demostración y práctica: El facilitador demuestra las técnicas y guía a los demás promotores en la práctica.
- Trabajo en grupos: Los promotores se dividen en grupos para practicar las técnicas y diseñar actividades para sus talleres.
- Retroalimentación y puesta en común: Cada grupo presenta sus actividades y recibe retroalimentación del facilitador y los demás promotores.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen las técnicas aprendidas y se establecen compromisos para aplicarlas en los talleres.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “El Diario de Aprendizaje” para que los promotores reflexionen sobre lo aprendido.
- Cierre motivador: Se destaca el valor de la capacitación entre pares para el crecimiento profesional.

Propuesta de Sesión 7: Diseñando Proyectos Artísticos Integrados con ABP

Tema: Diseño de proyectos artísticos integrados utilizando ABP.

Objetivo: Desarrollar habilidades para diseñar proyectos artísticos que integren diversos lenguajes y utilicen ABP.

Inicio (15-20 minutos)

- “La Telaraña de las Artes”: Nos presentamos y conectamos con lenguajes artísticos.
- Recordamos nuestros acuerdos de respeto y participación.
- Presentamos el objetivo: diseñar un proyecto ABP integrado.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Revisamos ABP y artes integradas con ejemplos visuales.
- Analizamos proyectos ABP exitosos y sus adaptaciones.
- Diseñamos proyectos ABP en equipos, enfocados en nuestra comunidad.
- Presentamos y recibimos retroalimentación sobre nuestros proyectos.
- Usamos trabajo en equipo, análisis y discusión grupal.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumimos la sesión y nos comprometemos a implementar los proyectos.
- Usamos “Los Tres Dedos” para evaluar la sesión.
- Destacamos la importancia de proyectos artísticos significativos.

Propuesta de Sesión 8: Jugando y Aprendiendo: Metodologías Lúdicas en GIA

Tema: Metodologías lúdicas para el aprendizaje artístico.

Objetivo: Aprender a usar juegos para dinamizar nuestros talleres.

Inicio (15-20 minutos)

- “Adivina la Emoción”: Representamos emociones con gestos.
- Recordamos el respeto y la participación activa.
- Presentamos el objetivo: practicar metodologías lúdicas.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Hablamos del valor del juego en el arte, con ejemplos de autores.
- Analizamos juegos artísticos y su adaptabilidad.
- Participamos en juegos artísticos explorando lenguajes.
- Compartimos experiencias y proponemos nuevos juegos.
- Toda la sesión es activa, basada en juegos.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumimos juegos y nos comprometemos a usarlos en talleres.
- Usamos el “Semáforo” para evaluar la sesión.
- Destacamos el poder del juego en el aprendizaje artístico.

Bloque 3:

Recursos para el Crecimiento Continuo: Herramientas para Promotores Culturales

El aprendizaje es un camino continuo, y en Expresarte queremos acompañarte en cada paso. Por eso, te presentamos una selección de materiales y recursos que te ayudarán a seguir explorando, experimentando y enriqueciendo tu práctica artística y pedagógica. ¡Que esta caja de herramientas te inspire a seguir creando y transformando!

Páginas Web con Materiales:

Ministerio de Cultura del Perú:

- Ofrece guías, publicaciones y recursos sobre diversas expresiones artísticas y culturales.
- Encontrarás información sobre convocatorias, programas y proyectos culturales.
- Enlace: gob.pe/cultura

UNESCO - Educación Artística:

- Proporciona recursos y publicaciones sobre educación artística y su importancia en el desarrollo humano.
- Encontrarás información sobre buenas prácticas y proyectos innovadores en todo el mundo.
- Enlace: <https://www.unesco.org/es/tags/educacion-artistica>

Libros y Autores:

“El arte como experiencia” de John Dewey:

- Un clásico que explora la relación entre el arte y la experiencia humana.
- Ofrece reflexiones sobre el papel del arte en la educación y la sociedad.

“Pedagogía del oprimido” de Paulo Freire:

- Un libro fundamental para la educación popular y la transformación social.
- Ofrece herramientas para la construcción de una pedagogía crítica y liberadora.

“Zonas de desarrollo próximo” de Lev Vygotsky:

- Profundiza en la importancia del aprendizaje social y colaborativo.

“Aprendizaje basado en proyectos: manual para docentes” de Jordi Díaz Lucea:

- Una guía práctica y completa que ofrece herramientas y estrategias para implementar el ABP en el aula.

“Enseñar o aprender: las corrientes actuales de la pedagogía” de Francesco Tonucci:

- Una reflexión crítica sobre los modelos educativos tradicionales y una propuesta para una pedagogía centrada en el aprendizaje activo.

“El aprendizaje cooperativo” de Pere Pujolàs Maset:

- Profundiza en las técnicas de aprendizaje cooperativo y su utilidad en el aula.

“Creatividad, inteligencia y talento” de Ricardo Marín Ibáñez:

- Explora la relación entre creatividad, inteligencia y talento, ofreciendo estrategias para su desarrollo en el aula.

“El elemento” de Ken Robinson:

- Una defensa apasionada de la creatividad y la importancia de encontrar “el elemento” de cada persona.

Guías y Cuadernos:

Guías del Ministerio de Educación del Perú:

- Ofrecen orientaciones para el desarrollo de competencias artísticas en la educación básica.
- Encontrarás información sobre enfoques pedagógicos, estrategias didácticas y evaluación.
- Aprendemos a través del lenguaje de las artes visuales Fascículo 1 para estudiantes de Educación Secundaria: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10839>
- Aprendemos a través del lenguaje de la música Fascículo 2 para estudiantes de Educación Secundaria: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10840>
- Aprendemos a través del lenguaje de la danza Fascículo 3 para estudiantes de Educación Secundaria: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10841>
- Aprendemos a través del lenguaje del teatro Fascículo 4 para estudiantes de Educación Secundaria: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10842>

- Aprendemos a través del lenguaje de las artes visuales Fascículo 5 para estudiantes de Educación Secundaria: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10843>
- Orientaciones pedagógicas para el uso de la colección arte para aprender para docentes de Arte y Cultura de Educación Secundaria: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10844>

Videos y Recursos Audiovisuales:

TED Talks sobre educación artística:

- Charlas inspiradoras de expertos en educación artística y creatividad.
- Ofrecen ideas innovadoras y reflexiones sobre el papel del arte en la educación.
- <https://www.youtube.com/watch?v=ok7sYE5sSCw>

Aprendemos Juntos 2030 - BBVA

- Conversatorios y podcast sobre arte y pedagogía
- Muestran el impacto transformador del arte en diferentes comunidades.
- Ofrecen ejemplos de buenas prácticas y proyectos inspiradores.
- <https://www.youtube.com/@AprendemosJuntos>

Conclusión

Al concluir esta guía, te invitamos a reflexionar sobre el impacto transformador del arte en la educación y la comunidad, un impacto que se fortalece y expande a través de los Grupos de Interaprendizaje (GIA). Ustedes, como promotores culturales, son agentes de cambio, y los GIA son el espacio donde ese cambio se nutre, se comparte y se multiplica.

El arte, enriquecido por el aprendizaje colaborativo en los GIA, no solo desarrolla habilidades esenciales para la vida, sino que también fomenta la creación de comunidades de práctica donde el conocimiento se construye colectivamente. A través de proyectos artísticos significativos y la reflexión compartida en los GIA, inspiramos a los estudiantes a descubrir su potencial y a convertirse en ciudadanos comprometidos.

Te invitamos a aplicar estas herramientas y estrategias en tus talleres y en tus sesiones de GIA, a experimentar con nuevas metodologías y a compartir tus experiencias con otros promotores. Que los GIA sean el laboratorio donde la innovación y la creatividad florezcan, donde cada encuentro fortalezca nuestra comunidad y nos impulse a seguir transformando vidas a través del arte.

"¡Sigamos construyendo juntos un futuro donde el arte, impulsado por la fuerza de los GIA, sea un motor de cambio y transformación social!"