

GUÍA DIDÁCTICA CON METODOLOGÍAS ACTIVAS:

Orientaciones específicas para el desarrollo de los grupos de interaprendizaje: Talleres artísticos que desarrollan habilidades socioemocionales - Nivel 1

**GUÍA PARA PROMOTORES CULTURALES
Y ESPECIALISTAS UGEL**

Tabla de contenido

Bienvenida	1
Bloque 1: Comprendiendo las Habilidades Socioemocionales en el Contexto Artístico	2
¿Qué son las Habilidades Socioemocionales y por qué son importantes?	3
Conexión con los Objetivos de Expresarte y el Nivel 1	4
Componentes clave de las Habilidades socioemocionales	5
Importancia de las Habilidades Socioemocionales en el Contexto de Expresarte	6
El Papel del Promotor Cultural como Facilitador del Desarrollo Socioemocional	7
Estrategias para crear un ambiente seguro y de apoyo en el aula	6
Cómo modelar y fomentar la expresión emocional saludable	8
El arte de la escucha activa y la empatía	9
Estrategias para ayudar a los estudiantes a reconocer y nombrar sus emociones	10
Crear un Vocabulario Emocional	11
Fomentar la Expresión Emocional a través del Arte	11
Promover la Reflexión y el Diálogo	12
Validar las Emociones	13
Bloque 2: Desarrollo de las Sesiones: Estrategias y Actividades para Trabajar el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en los GIAs	14
Propuesta de Sesión 1: “Mi Caja de Tesoros: Descubriendo mis Fortalezas”	14
Propuesta de Sesión 2: “Poniéndome en tus Zapatos: Historias de Empatía”	15
Propuesta de Sesión 3: “Arte y Emoción: Un Viaje Interior”	16
Propuesta de Sesión 4: “La Sinfonía de las Emociones: Un Proyecto Interdisciplinario”	17
Propuesta de Sesión 5: “Tejiendo Lazos: El Arte como Puente Familiar”	16
Bloque 3: Evaluación y Reflexión sobre el Desarrollo Socioemocional	18
Estrategias de evaluación formativa para observar y registrar el desarrollo de habilidades socioemocionales.	18
Cómo brindar retroalimentación constructiva que fomente el crecimiento socioemocional.	20
Reflexión sobre la Propia Práctica Socioemocional	22
Bloque 4: Recursos para el Crecimiento Continuo: Herramientas para Promotores Culturales	23
Recursos	24
Bibliografía	25
Conclusión	26

Bienvenida:

¡Bienvenidos, promotores culturales y especialistas UGEL! Esta Guía, está diseñada para explorar la profunda conexión entre el arte y el desarrollo socioemocional en los talleres de “Expresarte - Nivel 1”. Reconocemos que el arte no es solo una forma de expresión estética, sino también una poderosa herramienta para desarrollar habilidades socioemocionales esenciales en nuestros estudiantes.

A través de esta guía, les proporcionaremos estrategias y actividades prácticas para crear un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante, donde los estudiantes puedan explorar y expresar sus emociones, desarrollar empatía, fortalecer sus relaciones y construir una sólida autoestima.

De Georgia O’Keeffe: “Descubrí que podía decir las cosas con color y formas, cosas que no podía decir de otra manera... cosas que no tenía palabras para decir en absoluto”.

Bloque 1: Comprendiendo las Habilidades Socioemocionales en el Contexto Artístico

¿Qué son las Habilidades Socioemocionales y por qué son importantes?

Las habilidades socioemocionales - HSE son el conjunto de capacidades que nos permiten comprender y manejar nuestras emociones, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables y alcanzar metas personales. En el contexto del aprendizaje artístico, las HSE desempeñan un papel fundamental al desarrollar la:

Expresión emocional

El arte proporciona un medio seguro y no verbal para que los estudiantes exploren y expresen sus emociones, tanto positivas como negativas. A través de la pintura, la música, el teatro o la danza, pueden dar forma a sus sentimientos y comprenderlos mejor.

Empatía y conciencia social

Los proyectos artísticos colaborativos fomentan la empatía y la conciencia social, ya que los estudiantes aprenden a escuchar y valorar las perspectivas de sus compañeros, a respetar la diversidad y a trabajar juntos para lograr un objetivo común.

Autoestima y confianza

La experiencia de crear y compartir sus obras de arte fortalece la autoestima y la confianza de los estudiantes, al reconocer su capacidad para generar ideas originales y expresarse de manera auténtica.

Regulación emocional

El proceso creativo puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de regulación emocional, al aprender a manejar la frustración, la ansiedad o la impaciencia que pueden surgir durante la creación de una obra de arte.

Toma de decisiones responsables

Al enfrentarse a desafíos creativos, los estudiantes aprenden a tomar decisiones responsables, a evaluar diferentes opciones y a asumir las consecuencias de sus elecciones.

Conexión con los Objetivos de Expresarte y el Nivel 1

Desarrollo Integral

Expresarte busca promover el desarrollo integral de los estudiantes, abordando tanto sus habilidades artísticas como socioemocionales. Esta Guía proporciona herramientas para integrar las HSE en los talleres, contribuyendo a la formación de individuos con una formación integral sólida.

Aprendizaje Significativo

Al conectar el arte con las emociones y experiencias personales de los estudiantes, se genera un aprendizaje más significativo y duradero. Los estudiantes se involucran activamente en el proceso creativo, explorando sus propios sentimientos y construyendo un sentido de identidad y pertenencia.

Transformación Social

Expresarte aspira a transformar la realidad de los estudiantes y sus comunidades a través del arte. Al desarrollar habilidades socioemocionales, los estudiantes se convierten en agentes de cambio positivos, capaces de construir relaciones saludables, resolver conflictos de manera pacífica y contribuir a un entorno más justo y equitativo.

Exploración y Descubrimiento (Nivel 1)

El "Nivel 1" se centra en la exploración de los lenguajes artísticos. El desarrollo de habilidades socioemocionales a través de esta Guía, complementa este objetivo al proporcionar un marco para que los estudiantes exploren también su mundo interior, descubriendo sus emociones y aprendiendo a expresarlas a través del arte.

Componentes clave de las Habilidades socioemocionales

Según el Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), las HSE se dividen en cinco componentes clave:

Autoconocimiento:

- Es la capacidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones, pensamientos y valores, y cómo influyen en nuestro comportamiento.
- Implica tener conciencia de nuestras fortalezas y debilidades, y de cómo nos relacionamos con los demás.
- "El autoconocimiento implica la capacidad de reconocer y comprender los propios estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que tienen sobre los demás" (Goleman, 1995, p. 93).

Autorregulación:

- Es la capacidad de manejar nuestras emociones y comportamientos de manera efectiva, incluso en situaciones difíciles.
- Implica controlar los impulsos, regular el estrés y adaptarse a los cambios.
- "La autorregulación se refiere a la capacidad de controlar o redirigir los impulsos y estados de ánimo perjudiciales, la propensión a suspender el juicio y a pensar antes de actuar" (Goleman, 1995, p. 95).

Conciencia Social:

- Es la capacidad de comprender y empatizar con las emociones y perspectivas de los demás, y de reconocer y respetar la diversidad.
- Implica tener conciencia de las normas sociales y éticas, y de las necesidades y preocupaciones de la comunidad.

Habilidades Sociales:

- Es la capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y positivas, de comunicarse de manera efectiva y de trabajar de manera colaborativa.
- Implica resolver conflictos de manera pacífica, escuchar activamente y mostrar respeto por los demás.

Toma de Decisiones Responsables:

- Es la capacidad de tomar decisiones éticas y constructivas, considerando las consecuencias de nuestras acciones y el bienestar de los demás.
- Implica evaluar diferentes opciones, identificar problemas y buscar soluciones responsables.

Importancia de las Habilidades Socioemocionales en el Contexto de Expresarte

En el contexto de los talleres artísticos de “Expresarte”, las HSE son especialmente importantes por las siguientes razones:

Creación de un ambiente seguro y de apoyo:

- ↳ Las HSE nos permiten crear un ambiente donde los estudiantes se sienten seguros para expresar sus emociones y explorar su creatividad.

Fomento de la colaboración y el trabajo en equipo:

- ↳ Los proyectos artísticos colaborativos requieren que los estudiantes trabajen juntos, se comuniquen de manera efectiva y resuelvan conflictos de manera constructiva.

Desarrollo de la autoestima y la confianza:

- ↳ La expresión artística permite a los estudiantes descubrir y desarrollar sus fortalezas, lo que fortalece su autoestima y confianza.

Promoción de la empatía y la conciencia social:

- ↳ El arte puede ser una herramienta poderosa para promover la empatía y la conciencia social, al permitir a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y conectarse con las emociones de los demás.

Facilitación de la regulación emocional:

- ↳ El proceso creativo puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de regulación emocional, al aprender a manejar la frustración, la ansiedad y otras emociones difíciles.

El Papel del Promotor Cultural como Facilitador del Desarrollo Socioemocional

El promotor cultural, en el contexto de los talleres artísticos, desempeña un papel crucial en el fomento del desarrollo socioemocional de los estudiantes. Más allá de la enseñanza de técnicas artísticas, se convierte en un guía y facilitador que crea un ambiente seguro y estimulante para la exploración emocional y la expresión creativa.

Creación de un Ambiente Seguro y de Apoyo

- El promotor cultural establece un espacio donde los estudiantes se sienten cómodos para expresar sus emociones, sin temor a ser juzgados.
- Esto implica fomentar la confianza, el respeto mutuo y la empatía entre los participantes.
- "La creación de un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo es fundamental para el desarrollo socioemocional de los estudiantes" (Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004, p. 231).

Modelado de Habilidades Socioemocionales

- El promotor cultural sirve como modelo a seguir, demostrando habilidades socioemocionales como la autorregulación, la empatía y la comunicación efectiva.
- Al compartir sus propias experiencias y emociones, el promotor cultural normaliza la expresión emocional y fomenta la autenticidad.

Facilitación de la Expresión Emocional a través del Arte

- El promotor cultural guía a los estudiantes en la exploración de sus emociones a través de diferentes formas de expresión artística, como la pintura, la música, el teatro y la danza.
- Proporciona herramientas y técnicas para que los estudiantes puedan dar forma a sus sentimientos y comprenderlos mejor.

Fomento de la Colaboración y el Trabajo en Equipo

- El promotor cultural promueve proyectos artísticos colaborativos, donde los estudiantes aprenden a trabajar juntos, a comunicarse de manera efectiva y a resolver conflictos de manera constructiva.
- Esto fomenta el desarrollo de habilidades sociales y la conciencia social.

Promoción de la Autoestima y la Confianza

- El promotor cultural brinda retroalimentación positiva y constructiva, reconociendo los logros y fortalezas de los estudiantes.
- Esto fortalece su autoestima y confianza, y los anima a seguir explorando su potencial creativo.

En resumen:

El promotor cultural desempeña un papel fundamental en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, al crear un ambiente seguro y estimulante, modelar habilidades socioemocionales, facilitar la expresión emocional a través del arte y fomentar la colaboración, la autoestima y la toma de decisiones responsables.

Estrategias para crear un ambiente seguro y de apoyo en el aula

Crear un ambiente seguro y de apoyo es fundamental para fomentar la expresión emocional y el desarrollo socioemocional de los estudiantes en los talleres artísticos. El promotor cultural, como facilitador, tiene la responsabilidad de establecer un espacio donde los estudiantes se sientan cómodos, respetados y valorados.

Establecer Normas Claras y Consistentes

- Definir con tus estudiantes acuerdos de convivencia que promuevan el respeto mutuo, la escucha activa y la valoración de las ideas de todos.
- "Las normas claras y consistentes proporcionan un marco de referencia que ayuda a los estudiantes a sentirse seguros y a comprender las expectativas del grupo" (Freiberg, 1999, p. 24).
- Asegurarse de que los acuerdos sean inclusivos y respetuosos con la diversidad.

Fomentar la Confianza y el Respeto

- Crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus emociones y compartir sus ideas, sin temor a ser juzgados.
- Celebrar la diversidad de opiniones y experiencias, y valorar las diferencias individuales.
- Brindar retroalimentación constructiva que se centre en el proceso creativo y el esfuerzo, en lugar de juzgar el resultado final.
- Modelar la empatía y la sensibilidad hacia las emociones y perspectivas de los estudiantes.

Promover la Colaboración y el Trabajo en Equipo

- Organizar actividades grupales que fomenten el trabajo en equipo y la colaboración en proyectos artísticos.
- Crear espacios para el diálogo y el intercambio de ideas, donde los estudiantes puedan compartir sus opiniones y experiencias.
- Promover la retroalimentación entre pares, animando a los estudiantes a ofrecer comentarios constructivos a sus compañeros.

Crear un Espacio Físico Inspirador y Seguro

- Organizar el espacio de manera flexible, adaptándolo a las necesidades de las actividades creativas.
- Exhibir trabajos de los estudiantes, reconociendo su esfuerzo y creatividad.
- Utilizar materiales y recursos estimulantes que inspiren la imaginación y la exploración.
- Aprovechar los espacios exteriores como fuente de inspiración y escenario para actividades creativas.

Modelar Habilidades Socioemocionales

- Compartir experiencias creativas personales, mostrando a los estudiantes cómo se desarrolla el proceso creativo.
- Demostrar entusiasmo y pasión por el arte, transmitiendo la alegría y el disfrute que genera la expresión creativa.
- Ser flexible y adaptable, mostrando apertura a nuevas ideas y enfoques.
- Aprender de los estudiantes, reconociendo que la creatividad es un proceso bidireccional.

Cómo modelar y fomentar la expresión emocional saludable

El promotor cultural, como facilitador del desarrollo socioemocional, tiene la responsabilidad de modelar y fomentar la expresión emocional saludable en los talleres artísticos. Esto implica crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para explorar y expresar sus emociones de manera auténtica y constructiva.

Modelar la Expresión Emocional Saludable

Compartir experiencias personales

- El promotor cultural puede compartir sus propias experiencias emocionales, mostrando a los estudiantes cómo se pueden manejar las emociones de manera saludable.
- Esto ayuda a normalizar la expresión emocional y a crear un ambiente de confianza.

Demostrar empatía y comprensión

- El promotor cultural debe mostrar empatía y comprensión hacia las emociones de los estudiantes, validando sus sentimientos y ofreciendo apoyo cuando sea necesario.

Utilizar el arte como medio de expresión

- El promotor cultural puede utilizar el arte para expresar sus propias emociones, mostrando a los estudiantes cómo se pueden utilizar diferentes formas de expresión artística para comunicar sentimientos.
- Esto puede incluir compartir obras de arte que evoquen diferentes emociones o realizar actividades artísticas que permitan la expresión emocional.

Fomentar la Expresión Emocional Saludable en los Estudiantes

Proporcionar herramientas y técnicas de expresión emocional

- El promotor cultural puede proporcionar a los estudiantes herramientas y técnicas para expresar sus emociones de manera saludable, como la danza, el dibujo, la música o el movimiento.
- Esto puede incluir actividades como llevar un diario emocional, crear obras de arte que representen diferentes emociones o participar en juegos de roles que exploren situaciones emocionales.

Fomentar la reflexión y el diálogo sobre las emociones

- El promotor cultural puede crear espacios para que los estudiantes reflexionen y dialoguen sobre sus emociones, tanto individualmente como en grupo.
- Esto puede incluir preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a compartir sus sentimientos, debates sobre temas emocionales o actividades de retroalimentación entre pares.

Promover la regulación emocional

- El promotor cultural puede enseñar a los estudiantes estrategias de regulación emocional, como la respiración profunda, la relajación o la visualización.
- “La regulación emocional implica la capacidad de monitorear, evaluar y modificar las reacciones emocionales” (Thompson, 1994, p. 27).
- Esto les ayudará a manejar las emociones difíciles y a mantener un equilibrio emocional saludable.

El arte de la escucha activa y la empatía

La escucha activa y la empatía son habilidades socioemocionales fundamentales para el promotor cultural, ya que le permiten crear un ambiente de confianza y apoyo donde los estudiantes se sienten seguros para expresar sus emociones y explorar su creatividad.

La Escucha Activa

Definición

- La escucha activa implica prestar atención plena a lo que el estudiante está diciendo, tanto verbal como no verbalmente.
- "La escucha activa implica no solo oír las palabras, sino también comprender las emociones y el contexto detrás de ellas" (Ivey & Ivey, 2018, p. 125).

Estrategias

- Mantener contacto visual y mostrar una postura abierta.
- Asentir con la cabeza y utilizar expresiones faciales que indiquen atención.
- Parafrasear y resumir lo que el estudiante ha dicho para asegurarse de haber entendido correctamente.
- Hacer preguntas abiertas que inviten al estudiante a profundizar en sus pensamientos y sentimientos.
- Evitar interrumpir o juzgar al estudiante.

La Empatía

Definición

- La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona.
- "La empatía implica la capacidad de reconocer, comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo que facilita la conexión y el apoyo mutuo" (Riess, 2017, p. 74).

Estrategias

- Reconocer y validar las emociones del estudiante, incluso si no se está de acuerdo con su perspectiva.
- Mostrar comprensión y sensibilidad hacia las experiencias y emociones del estudiante.
- Evitar minimizar o invalidar los sentimientos del estudiante.
- Ofrecer apoyo y aliento al estudiante, demostrando que se preocupa por su bienestar.
- El lenguaje no verbal, ayuda mucho, a demostrar empatía.

Aplicación en los Talleres Artísticos

- En los talleres artísticos, la escucha activa y la empatía son especialmente importantes durante las sesiones de retroalimentación, las discusiones grupales y los momentos de expresión emocional.

- El promotor cultural puede utilizar estas habilidades para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus procesos creativos, a comprender las emociones que surgen durante la creación artística y a construir relaciones positivas con sus compañeros.
- Es importante que el promotor cultural, use la empatía, para poder entender, los diferentes contextos de los estudiantes, y sus diferentes maneras de expresarse.

Estrategias para ayudar a los estudiantes a reconocer y nombrar sus emociones

El reconocimiento y la capacidad de nombrar las emociones son habilidades fundamentales para el desarrollo socioemocional. El promotor cultural puede desempeñar un papel crucial en ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades a través de diversas estrategias.

Crear un Vocabulario Emocional

Rueda de las emociones

- Utilizar una rueda de emociones con imágenes y palabras que representen diferentes estados emocionales.
- Invitar a los estudiantes a señalar cómo se sienten en diferentes momentos del taller.

Tarjetas de emociones

- Crear tarjetas con imágenes y nombres de emociones.
- Utilizar las tarjetas para iniciar conversaciones sobre cómo se sienten los personajes en diferentes situaciones.

Cuentos y relatos

- Leer cuentos o relatos que describan las emociones de los personajes.
- Discutir cómo se sienten los personajes y por qué.

Fomentar la Expresión Emocional a través del Arte

Diario de emociones

- Invitar a los estudiantes a llevar un diario donde registren sus emociones a través de dibujos, palabras o símbolos.
- Proporcionar un espacio seguro para que los estudiantes expresen sus sentimientos.

Expresión a través de la música

- Utilizar la música para explorar diferentes emociones.
- Invitar a los estudiantes a crear música que represente sus emociones.

Expresión a través del dibujo y la pintura

- Fomentar la creación de dibujos o pinturas que representen las emociones.
- Animar a los estudiantes a utilizar colores y formas para expresar sus sentimientos.

Expresión a través del teatro

- Fomentar la creación de personajes que expresen emociones.
- Animar a los estudiantes a explorar diferentes emociones a través de la actuación.

Promover la Reflexión y el Diálogo

Preguntas abiertas

- Formular preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a reflexionar sobre sus emociones.
- Ejemplos: “¿Cómo te sientes cuando...?”, “¿Qué te hace sentir...?”, “¿Qué haces cuando te sientes...?”

Discusiones grupales

- Crear espacios para que los estudiantes compartan sus experiencias emocionales en un ambiente seguro y respetuoso.
- Fomentar la escucha activa y la empatía entre los estudiantes.

Actividades de retroalimentación

- Invitar a los estudiantes a compartir sus sentires, después de cada actividad.
- Fomentar la cultura de la retroalimentación, donde se respete la opinión de los demás.

Validar las Emociones

Reconocer y aceptar todas las emociones

- Ayudar a los estudiantes a comprender que todas las emociones son válidas.
- Evitar minimizar o invalidar los sentimientos de los estudiantes.

Mostrar empatía y comprensión

- Validar las emociones de los estudiantes mostrando comprensión y sensibilidad hacia sus experiencias.
- Crear un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus sentimientos.

Bloque 2: Desarrollo de las Sesiones: Estrategias y Actividades para Trabajar el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en los GIAs

Propuesta de Sesión 1: “Mi Caja de Tesoros: Descubriendo mis Fortalezas”

Tema: Exploración de actividades para fomentar el autoconocimiento y la autoestima a través de la reflexión y la expresión artística.

Objetivo: Identificar y valorar las propias fortalezas y cualidades a través de la creación de una “caja de tesoros” personal.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “El Espejo Mágico”: Cada promotor se mira en un espejo y comparte una cualidad positiva que ve en sí mismo.
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de respeto y escucha activa.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo de la sesión.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de materiales: Se proporcionan cajas, materiales de arte y escritura.
- Actividad “Mi Caja de Tesoros”: Cada promotor crea una “caja de tesoros” que represente sus fortalezas y logros.
- Reflexión y debate: Se comparten las cajas y se reflexiona sobre cómo aplicar estas actividades en los talleres.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen las actividades y se establecen compromisos para fomentar el autoconocimiento en los talleres.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “El Semáforo de la Autoestima” para evaluar la sesión.
- Cierre motivador: Se destaca la importancia de la autoestima en el desarrollo personal y artístico.

Propuesta de Sesión 2: “Poniéndome en tus Zapatos: Historias de Empatía”

Tema: Exploración de técnicas para desarrollar la empatía a través de la narración y la representación teatral.

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás a través de la creación y representación de historias.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “El Juego de los Sentimientos”: Se representan diferentes emociones a través de gestos y expresiones faciales.
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de respeto y empatía.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo de la sesión.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de historias: Se presentan historias que representan diferentes experiencias y emociones.
- Actividad de representación: Se crean y representan escenas teatrales basadas en las historias.
- Reflexión y debate: Se reflexiona sobre las emociones representadas y cómo aplicar estas técnicas en los talleres.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen las actividades y se establecen compromisos para fomentar la empatía en los talleres.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “El Mapa de la Empatía” para evaluar la sesión.
- Cierre motivador: Se destaca la importancia de la empatía en la construcción de relaciones positivas.

Propuesta de Sesión 3: “Arte y Emoción: Un Viaje Interior”

Tema: Exploración de cómo los talleres artísticos pueden ser un espacio para el desarrollo socioemocional.

Objetivo: Reflexionar sobre la conexión entre el arte y las emociones, y diseñar actividades que promuevan el desarrollo socioemocional en los talleres.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “La Línea del Tiempo Emocional”: Cada promotor comparte una experiencia emocional relacionada con el arte.
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de escucha activa y respeto.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo de la sesión.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de conceptos: Se presentan conceptos clave sobre el desarrollo socioemocional y su relación con el arte.
- Actividad de diseño: Se diseñan actividades artísticas que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales.
- Reflexión y debate: Se comparten las actividades diseñadas y se reflexiona sobre su aplicación en los talleres.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen los conceptos y actividades, y se establecen compromisos para integrar el desarrollo socioemocional en los talleres.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “El Diario Reflexivo” para evaluar la sesión.
- Cierre motivador: Se destaca el poder transformador del arte en el desarrollo personal y social.

Propuesta de Sesión 4: “La Sinfonía de las Emociones: Un Proyecto Interdisciplinario”

Tema: Exploración de proyectos artísticos que integran el desarrollo socioemocional en múltiples lenguajes artísticos.

Objetivo: Diseñar y presentar proyectos artísticos interdisciplinarios que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “El Mosaico de las Emociones”: Se exploran diferentes formas de expresión emocional a través de imágenes, sonidos y movimientos.
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de respeto, escucha activa y colaboración.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo de la sesión.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de proyectos: Se presentan ejemplos de proyectos artísticos interdisciplinarios que integran el desarrollo socioemocional.
- Actividad de diseño: Se divide a los promotores en grupos y se diseñan proyectos artísticos interdisciplinarios que aborden una emoción específica.
- Presentación de proyectos: Cada grupo presenta su proyecto y se reflexiona sobre su impacto en el desarrollo socioemocional.
- Reflexión y debate: Se reflexiona sobre los proyectos presentados y se debate sobre cómo aplicarlos en los talleres.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen los proyectos presentados y se establecen compromisos para implementarlos en los talleres.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “La Galería de Proyectos” para evaluar la sesión.
- Cierre motivador: Se destaca el poder de la interdisciplinariedad en la expresión emocional.

Propuesta de Sesión 5: “Tejiendo Lazos: El Arte como Puente Familiar”

Tema: Exploración de estrategias para fomentar la participación de las familias en los talleres artísticos y su impacto en el desarrollo socioemocional.

Objetivo: Diseñar actividades y estrategias para involucrar a las familias en los talleres artísticos y fortalecer el vínculo familiar.

Inicio (15-20 minutos)

- Bienvenida y actividad: “El Árbol Genealógico Artístico”: Cada promotor comparte una experiencia artística familiar.
- Revisión de acuerdos: Se recuerdan los acuerdos de respeto, apertura y colaboración.
- Objetivos y agenda: Se presenta el objetivo de la sesión.

Desarrollo (90-100 minutos)

- Presentación de estrategias: Se presentan estrategias para involucrar a las familias en los talleres artísticos.
- Actividad de diseño: Se divide a los promotores en grupos y se diseñan actividades para involucrar a las familias en los talleres.
- Reflexión y debate: Se reflexiona sobre las actividades diseñadas y se debate sobre su impacto en el desarrollo socioemocional.

Cierre (15-20 minutos)

- Resumen y compromisos: Se resumen las actividades diseñadas y se establecen compromisos para implementarlas en los talleres.
- Evaluación: Se utiliza la técnica “La Red de Apoyo Familiar” para evaluar la sesión.
- Cierre motivador: Se destaca la importancia del involucramiento familiar en el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Bloque 3: Evaluación y Reflexión sobre el Desarrollo Socioemocional

Estrategias de evaluación formativa para observar y registrar el desarrollo de habilidades socioemocionales.

La evaluación formativa es un proceso continuo que permite observar y registrar el progreso de los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Estas estrategias proporcionan información valiosa para adaptar las actividades y brindar retroalimentación personalizada.

Observación Directa

Registro anecdótico

- El promotor cultural registra observaciones sobre el comportamiento y las interacciones de los estudiantes durante las actividades artísticas.
- Se enfoca en momentos significativos que evidencian el desarrollo de habilidades como la empatía, la colaboración o la regulación emocional.

Listas de cotejo

- Se elaboran listas con indicadores específicos de habilidades socioemocionales (por ejemplo, “escucha activamente”, “expresa sus emociones de manera constructiva”, “colabora con sus compañeros”).
- El promotor cultural marca los indicadores presentes en el comportamiento de los estudiantes.

Autoevaluación y Reflexión

Diarios de reflexión

- Se invita a los estudiantes a llevar diarios donde registren sus emociones, pensamientos y experiencias durante las actividades artísticas.
- Se les anima a reflexionar sobre su propio progreso en el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Rúbricas de autoevaluación

- Se proporcionan rúbricas con criterios claros para que los estudiantes evalúen su propio desempeño en habilidades socioemocionales.
- Se les anima a identificar sus fortalezas y áreas de mejora.

Retroalimentación entre Pares

Observación entre pares

- Se organiza a los estudiantes en parejas o grupos pequeños para que se observen mutuamente durante las actividades artísticas.
- Se les proporciona una guía con indicadores de habilidades socioemocionales para que puedan brindar retroalimentación constructiva.

Diálogos reflexivos

- Se crean espacios para que los estudiantes dialoguen sobre sus experiencias y emociones durante las actividades artísticas.
- Se les anima a compartir sus perspectivas y a brindar retroalimentación respetuosa.

Portafolios de Aprendizaje

Recopilación de evidencias

- Se invita a los estudiantes a recopilar evidencias de su progreso en el desarrollo de habilidades socioemocionales (por ejemplo, trabajos artísticos, reflexiones escritas, registros de observación).
- El portafolio se convierte en una herramienta para documentar el crecimiento personal y social de los estudiantes.

Reflexión y selección

- Se anima a los estudiantes a reflexionar sobre las evidencias recopiladas y a seleccionar aquellas que mejor representen su progreso.
- Esta actividad fomenta la autoevaluación y la conciencia de sí mismos.

Consideraciones Clave:

- Es importante que la evaluación sea un proceso continuo y formativo, no punitivo.
- La retroalimentación debe ser específica, constructiva y centrada en el progreso del estudiante.
- Se debe crear un ambiente de confianza y respeto para que los estudiantes se sientan seguros al compartir sus emociones y experiencias.

Cómo brindar retroalimentación constructiva que fomente el crecimiento socioemocional.

La retroalimentación constructiva es una herramienta poderosa para el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Al proporcionar comentarios específicos y significativos, el promotor cultural puede ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus experiencias, a reconocer sus fortalezas y áreas de mejora, y a desarrollar habilidades para regular sus emociones y construir relaciones positivas.

Centrarse en el Proceso, no solo en el Producto

Valorar el esfuerzo y la exploración

- Reconocer el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes en el proceso creativo, más allá del resultado final.
- Destacar las decisiones creativas, la experimentación y la disposición para asumir riesgos.

Reflexionar sobre el aprendizaje

- Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre lo que aprendieron durante el proceso creativo.
- Preguntar sobre los desafíos que enfrentaron y cómo los superaron.

Ser Específico y Descriptivo

Evitar comentarios vagos

- En lugar de decir “buen trabajo”, proporcionar comentarios específicos sobre lo que el estudiante hizo bien.
- Ejemplo: “Me gustó cómo utilizaste los colores para expresar la alegría en tu pintura”.

Describir comportamientos y emociones

- Describir los comportamientos y emociones que se observaron durante el proceso creativo.
- Ejemplo: “Noté que fuiste muy paciente y colaborativo durante el trabajo en grupo”.

Ofrecer Sugerencias para el Crecimiento

Centrarse en áreas de mejora

- Identificar áreas donde el estudiante puede mejorar sus habilidades socioemocionales.
- Proporcionar sugerencias concretas y alcanzables.

Fomentar la autorreflexión

- Invitar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias áreas de mejora.
- Preguntar: “¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez?”.

Utilizar un Lenguaje Positivo y Alentador

Enfatizar las fortalezas

- Destacar las fortalezas y los logros del estudiante.
- Utilizar un lenguaje positivo y alentador que fomente la confianza.

Crear un ambiente de apoyo

- Transmitir un mensaje de apoyo y confianza en la capacidad del estudiante para crecer y mejorar.
- “La retroalimentación positiva y constructiva es esencial para el desarrollo de la autoestima y la confianza en sí mismos de los estudiantes” (Hattie & Timperley, 2007, p. 81).

Considerar el Contexto Individual

Adaptar la retroalimentación

- Adaptar la retroalimentación a las necesidades y características individuales de cada estudiante.
- Considerar el nivel de desarrollo, el estilo de aprendizaje y las experiencias personales.

Mostrar empatía

- Mostrar empatía y comprensión hacia las emociones y experiencias del estudiante.
- Crear un ambiente de confianza y respeto.

Reflexión sobre la Propia Práctica Socioemocional

Estrategias para que los promotores reflexionen sobre sus propias habilidades socioemocionales y cómo pueden mejorarlas

El desarrollo socioemocional es un proceso continuo, y como facilitadores, también necesitan reflexionar sobre sus propias habilidades y buscar formas de mejorarlas. Estas estrategias les ayudarán a ser modelos a seguir más efectivos y a crear un ambiente de aprendizaje más enriquecedor.

Autoevaluación y Reflexión Personal:

Diario de Reflexión

- Llevar un diario donde registren sus experiencias, emociones y pensamientos relacionados con los talleres.
- Reflexionar sobre cómo sus propias emociones influyen en su interacción con los estudiantes.

Rúbricas de Autoevaluación

- Proporcionar rúbricas con criterios claros para evaluar sus propias habilidades socioemocionales.
- Animarse a identificar sus fortalezas y áreas de mejora.

Mindfulness y Meditación

- Introducir prácticas de mindfulness y meditación para ayudar a desarrollar la autoconciencia y la regulación emocional.
- Estas prácticas pueden ayudarles a manejar el estrés y a mantener la calma en situaciones desafiantes.

Retroalimentación de Pares y Mentoría

Observación entre Pares

- Organizar sesiones de observación entre pares, donde se observen mutuamente durante los talleres.
- Proporcionar una guía con indicadores de habilidades socioemocionales para que puedan brindar retroalimentación constructiva.

Formación y Desarrollo Profesional

Talleres y Cursos

- Ofrecer talleres y cursos sobre habilidades socioemocionales, comunicación efectiva, resolución de conflictos y otras áreas relevantes.
- Proporcionar herramientas y estrategias prácticas para mejorar sus habilidades.

Modelado y Práctica:

Modelado de Habilidades

- Animar a los promotores a modelar habilidades socioemocionales en sus interacciones con los estudiantes y colegas.
- Demostrar empatía, respeto, comunicación efectiva y resolución pacífica de conflictos.

Práctica Reflexiva

- Practicar nuevas habilidades socioemocionales en situaciones reales.
- Reflexionar sobre sus experiencias y ajustar sus estrategias según sea necesario.

Al implementar estas estrategias, pueden desarrollar una mayor conciencia de sus propias habilidades socioemocionales y convertirse en facilitadores más efectivos del desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Bloque 4: 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!

Recursos

Libros y Artículos

Libros:

- “Inteligencia Emocional” de Daniel Goleman: Un clásico sobre la importancia de las habilidades socioemocionales.
- “El Cerebro del Niño Explicado a los Padres” de Daniel Siegel y Tina Payne Bryson: Un libro que explora el desarrollo emocional en la infancia y la adolescencia.

- “La ciencia de la empatía” de Helen Riess.

Artículos:

- Artículos de revistas especializadas en educación y psicología sobre estrategias para el desarrollo socioemocional en el aula.
- Artículos de sitios web confiables sobre mindfulness y regulación emocional.

Recursos en Línea

Sitios web:

- CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning): Un sitio web con información y recursos sobre aprendizaje socioemocional.
- Greater Good Science Center: Un sitio web con artículos y videos sobre bienestar, empatía y felicidad.

Cursos en línea:

- Cursos sobre mindfulness, comunicación efectiva y resolución de conflictos.
- Cursos sobre inteligencia emocional y desarrollo socioemocional en el aula.

Videos:

- Videos de charlas TED sobre empatía, creatividad y bienestar emocional.
- Videos de expertos en desarrollo socioemocional que explican conceptos y estrategias clave.

Actividades y Herramientas Prácticas

Ejercicios de mindfulness y relajación:

- Guías de meditación guiada.
- Ejercicios de respiración profunda.

Herramientas de autoevaluación:

- Rúbricas para evaluar las propias habilidades socioemocionales.
- Diarios de reflexión con preguntas guía.

Actividades para fomentar la empatía:

- Juegos de roles.
- Ejercicios de escucha activa.

Recursos del Ministerio de Educación del Perú:

- Información sobre los talleres expresarte.
- Orientaciones pedagógicas del ministerio.

Comunidades de Aprendizaje

Grupos de reflexión:

- Animar a los promotores a formar grupos de reflexión para compartir experiencias y aprendizajes.

Redes sociales:

- Crear grupos en redes sociales para que los promotores puedan conectarse y compartir recursos.

Bibliografía

- Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional*. Planeta.
- Courtet, P. (2021). Exploring the role of art in suicide prevention through empathy. *World Psychiatry*, 20(3), 329-330.
- Ivcevic, Z., Hoffmann, J. D., Brackett, M. A., & Botín, F. (2014). *Arte y emociones*. Fundación Botín.
- Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?*. Teachers College Press.
- Freiberg, H. J. (1999). *School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning environments*. Routledge.
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59(2-3), 25-52. 1
- Ivey, A. E., & Ivey, M. B. (2018). *Intentional interviewing and counseling: Facilitating client development in a multicultural society*. Cengage Learning.
- Riess, H. (2017). The science of empathy. *Journal of patient experience*, 4(2), 74-77.
- Brackett, M. A., Rivers, S. E., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2016). Enhancing academic performance and social-emotional competence with the RULER feeling words curriculum. *Learning and Individual Differences*, 149, 313-321.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of educational research*, 77(1), 81-112.

Conclusión

El camino del desarrollo socioemocional es un viaje continuo, tanto para los estudiantes como para ustedes, estimados promotores culturales. Al integrar estas estrategias en sus talleres de Expresarte, estarán construyendo un espacio donde el arte y la emoción se entrelazan para crear experiencias transformadoras. Recordemos que cada interacción, cada actividad y cada proyecto artístico es una oportunidad para cultivar la empatía, la resiliencia y la conexión humana. Sigamos inspirándonos mutuamente y celebrando el poder del arte para sanar, conectar y transformar vidas.

Como promotores culturales, son arquitectos de sueños y constructores de puentes para el desarrollo socioemocional. Nuestra dedicación para cultivar habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes va más allá de la enseñanza artística; es un acto de amor y compromiso con su bienestar integral. Sigamos explorando, experimentando y aprendiendo juntos, creando un legado de crecimiento y transformación a través del arte en Expresarte.

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!

