

Fecha

11-2024

Autor(es)

Gabriel Garzón Nieto

Juan Felipe Alfonso

Luna Daniela Ortiz

Director(es)

juan Manuel Bohórquez

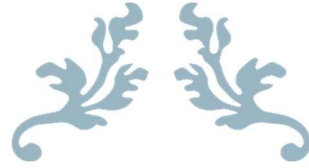
Sebastián Gónima

Evaluator(es)

Consejo académico del L.D.L.A

Publicador

Liceo De Los Andes

ALARTES

Proyectografía Grado 11° Gabriel M. Garzón – Juan Felipe Alfonso- Luna D. Ortiz

NOVIEMBRE 3, 2024
LICEO DE LOS ANDES

Contenido

Resumen	2
Summary	2
Relevancia	2
Planteamiento de la problemática	3
Pregunta problema	8
Preguntas derivadas	8
Hipótesis	9
Descripción del producto objeto del proyecto	9
Marca	9
Logo	9
Precio	11
Propósitos generales	11
Lectura de realidad	11
Matriz DOFA	11
Batería conceptual	12
Entrevista	15
Estado del arte	22
Marco teórico.....	22
INFORME DE LECTURA 1	25
INFORME DE LETURA 2.....	27
Antecedentes	29
Plan de trabajo y cronograma	30
Cronograma	31
Diario de campo	35
Experiencias artísticas	44
Proyectos destacados durante las sesiones	55
Balance general y conclusiones	72
Ganancias	73
Fallas	74
Avances	74
Conclusiones	75

Referencias	75
Hoja de firma de jurado	77

Resumen

El ser humano, difícilmente descriptible en un par de palabras, se conforma de múltiples aptitudes que socialmente aceptamos para poder pertenecer a un grupo, dentro de este principio nos enfrentamos al nivel de interacciones sociales que tenemos a través de nuestros aparatos electrónicos, específicamente los que tienen acceso a internet, allí todo el mundo interactúa y opina libremente, a estas conexiones también se les adjudica el desarrollo de enfermedades mentales, dado que estas exposiciones por mucho tiempo logran alterar la realidad del individuo; la creación de piezas artísticas que hablen sobre las emociones, la expresión y la libertad, transforma el acto creativo en un catalizador de las enfermedades mentales.

Summary

The human being, difficult to describe in a few words, is conformed by multiple aptitudes that are socially accepted in order to belong to a group, within this principle we face the level of social interactions that we have through electronic devices, specifically those that have access to the Internet; on those devices everyone can interact and express their opinions freely, these connections allow the development of mental illnesses, since the long exposure to them manages to alter the reality of the individual; the creation of artistic pieces that speak about emotions, expression and freedom, transform the creative act into a catalyst for mental illnesses.

Relevancia

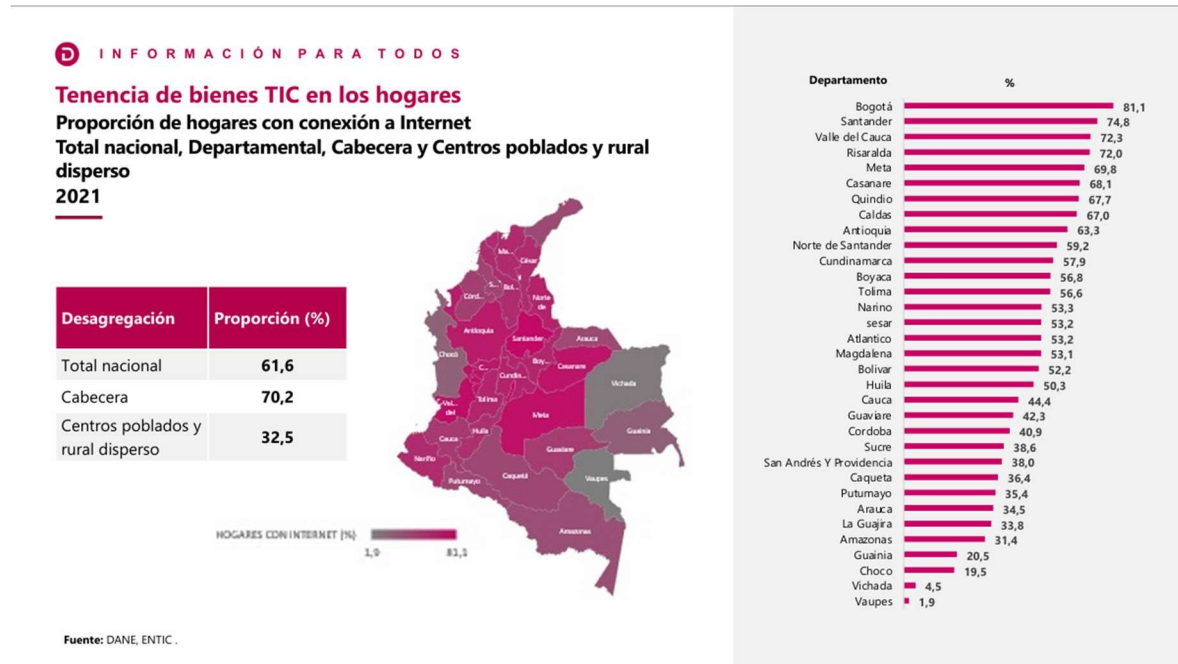
Este proyecto es la culminación de un año de trabajo, investigación y aplicación, que tiene un componente de relevancia vocacional para los autores, donde su proyección está en la búsqueda de desempeñarnos en el campo de los humanistas, donde el rol de ellos sea de los artistas en la búsqueda de la verdad, donde la conexión emocional personal e interpersonal sea la clave de la unidad de las sociedades diversas y ricas en cultura global.

Es un compromiso con la institución y con el consejo académico, poder realizar estos proyectos investigación por y para la comunidad liceo andina, ya que el desempeño realizado por los autores de grado once, esta sostenida con años de experiencia y búsqueda personal que se convierte en una vocación, para esto se cree que el arte tiene un rol que impacta directamente en las emociones de las demás personas y conllevan la responsabilidad de concientizar de una realidad que no podemos ver a simple vista.

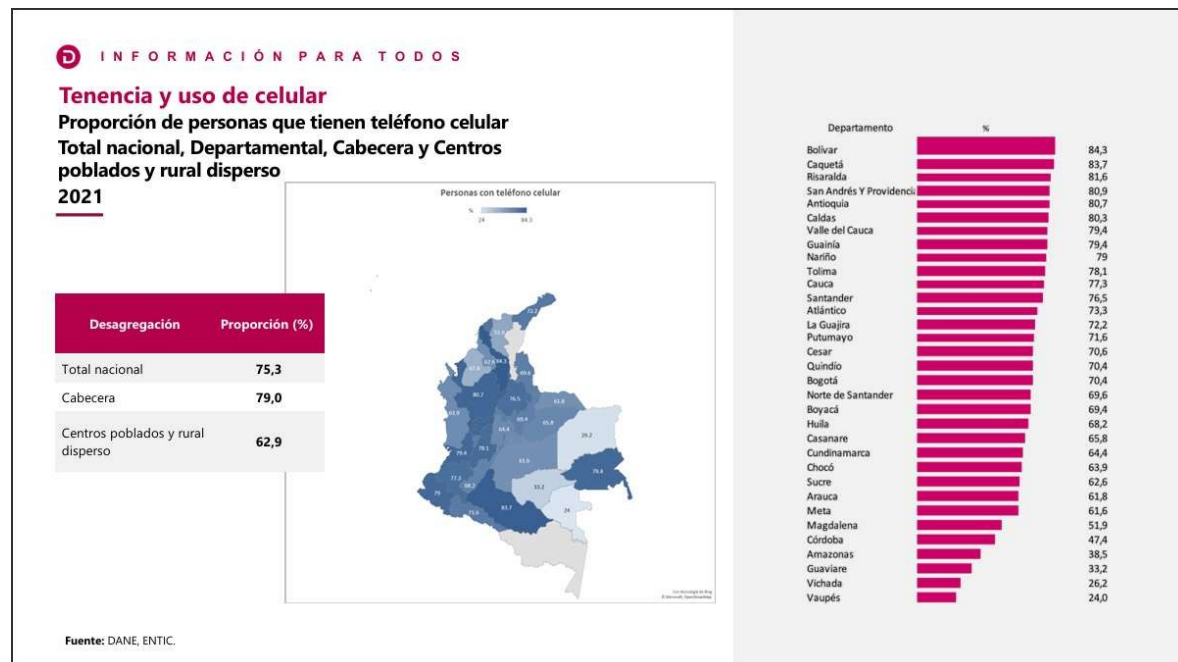
Planteamiento de la problemática

El mundo permanece en estado líquido (Bauman, 2003) que constantemente está cambiando, y el más notorio es el avance de las nuevas tecnologías que buscan la interconexión con nuestros semejantes, las redes sociales son el medio más rápido para que esto suceda, nos permite conocer más el mundo y explorar con mayor estética el mundo del que hacemos parte, pero una sobreexposición a esta, donde la mayoría del día se permanece constantemente en las redes sociales, nos perjudica como personas y afecta a nuestra salud mental, haciendo que perdamos nuestra identidad, es allí donde las artes deben entrar a jugar su rol de crear.

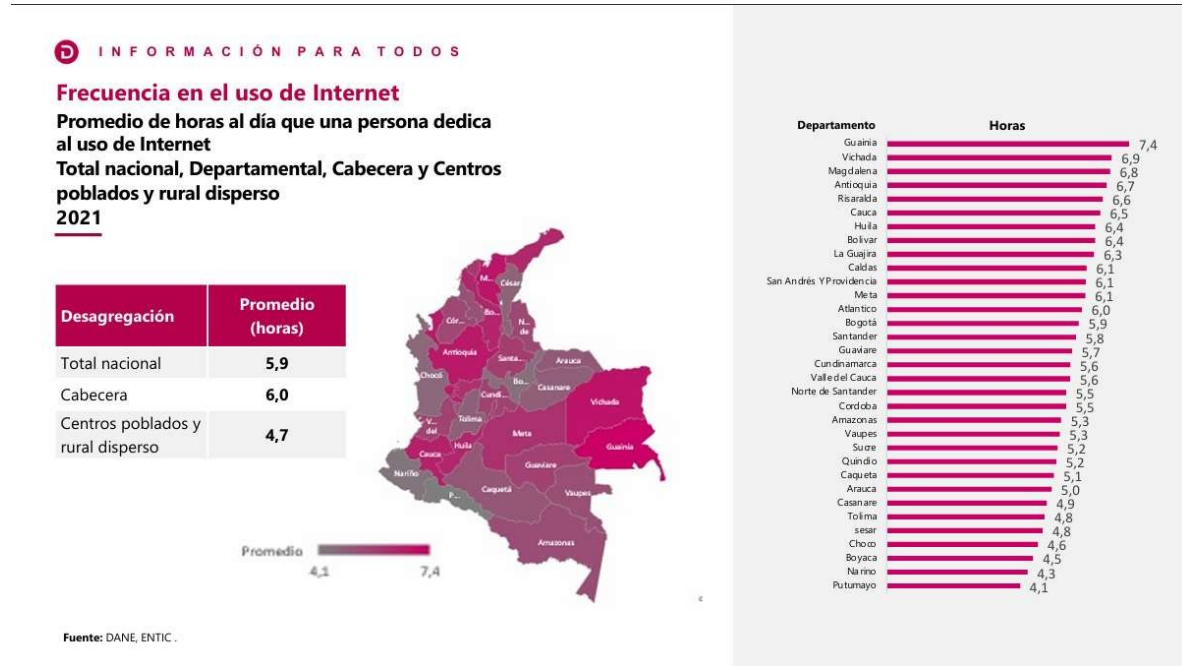
El celular es una herramienta que nos da acceso a muchas funcionalidades que nos pueden hacer más productivos, sin embargo también tiene su otro lado y es el que más afecta al mundo según el reporte del DANE, del 28 de julio del año 2022, esta investigación midió el acceso a las TIC, su acceso a internet, que uso le dan, cuantas horas le dedican a las actividades en internet, la edad de los individuos, los datos que son relevantes para esta investigación, radican en el rango de jóvenes que tienen celular propio y tienen conexión a internet, que actividades realizan, cuanto tiempo dedican a estas actividades, todo esto solo en la localidad de Bogotá, la cual también incluye el pueblo de Cota, a continuación una gráfica del acceso a las TIC y conexión a internet:

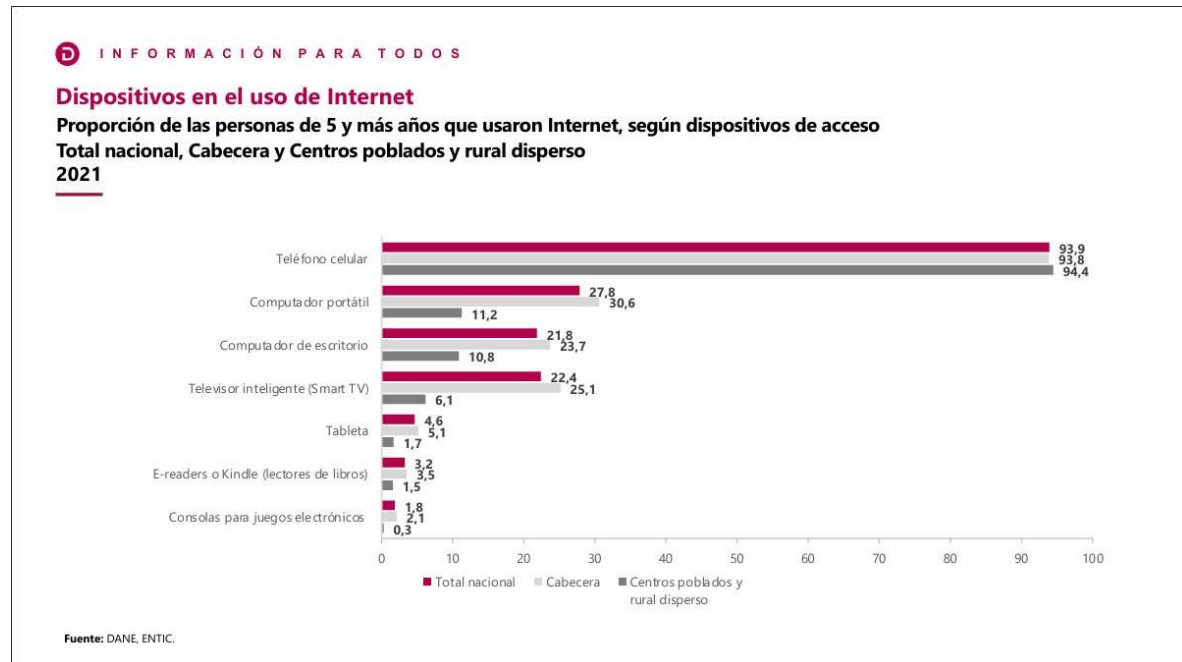
En esta grafica se muestra que, en Bogotá, el 81% de la población tiene acceso a las TIC en proporción con el acceso a internet, esta estadística encapsula las TIC como cualquier dispositivo con acceso a internet, televisores, celulares, tabletas, computadores, Kindle etc, a continuación, el mapa que muestra la tenencia de celulares en Colombia:

En esta grafica se muestra que, en Bogotá, el 70.4% posee un celular propio, ahora otra grafica que muestra la frecuencia de uso del internet, medido en horas promedio.

En Bogotá se usa en un promedio de 5.9 horas el acceso a internet, ahora una gráfica sobre las actividades realizadas en el internet:

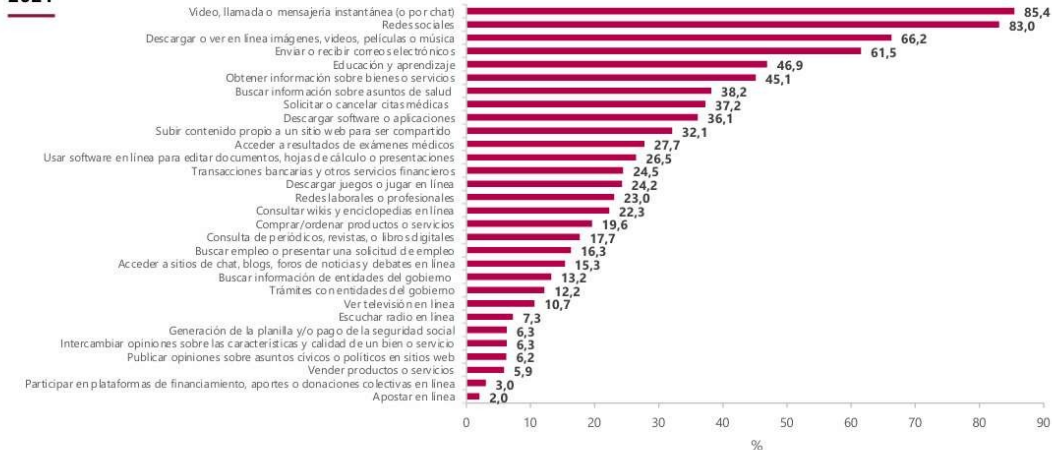
INFORMACIÓN PARA TODOS

Actividades en el uso de Internet

Proporción de personas de 5 y más años que usaron Internet, según actividad de uso

Total nacional

2021

Fuente: DANE, ENTIC.

Como Podemos ver, las gráficas muestran que el acceso a internet por parte de los jóvenes se da a tempranas edades, mostrando que siendo mayor a 5 años ya representa un índice de consumo de redes sociales, internet y pertenencia de celulares. (Colombia, 2022)

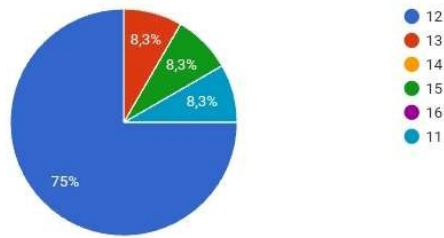
Desde la experiencia personal, el colegio Liceo de los Andes, el año 2023 nos dieron libertades con los celulares y los usaron en clase y limitadamente para la clase, y muchos problemas vieron a los estudiantes de primaria que ya estaban con celulares, y el bachillerato tampoco se salva de esto, gran parte de los estudiantes permanecían en los salones y los demás usaban fuera o hacían deporte.

Para verificar lo anterior, el 17 de abril se hizo una encuesta a los estudiantes de sexto a octavo, en la cual se buscó recolectar información sobre el uso de aparatos electrónicos y redes sociales. Esta encuesta fue respondida por 12 estudiantes.

En la primera pregunta se buscó conocer la edad de los encuestados, dónde la mayoría tenía 12 años, con esto se puede inducir que la mayoría de los estudiantes que la respondieron estaban entre séptimo y octavo, mientras

Edad

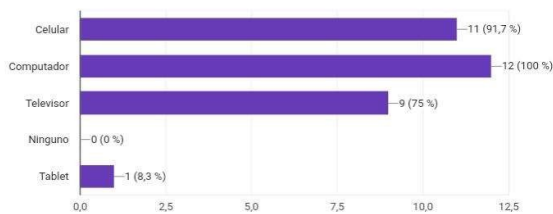
12 respuestas

En la segunda se les preguntó a los estudiantes qué aparatos electrónicos usa. En esta se puede evidenciar lo común que es tener aparatos electrónicos, dónde la totalidad de los encuestados usan computadoras y casi todos usan celulares; también se puede notar al ver que ningún estudiante escogió la opción “Ninguno”.

¿Qué aparatos electrónicos usa?

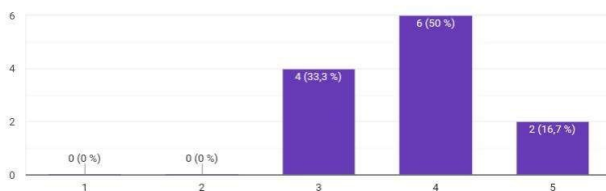
12 respuestas

En la tercera pregunta se puede notar como todos los encuestados usan los aparatos electrónicos en gran medida, pues el rango está entre 3 a 5 (1 representa ningún uso de aparatos electrónicos y 5 representa demasiado uso). Esto se puede interpretar en que los estudiantes en sexto a octavo tienen una gran libertad en su uso de dispositivos.

De uno a 5, ¿Qué tanto usa los aparatos electrónicos?

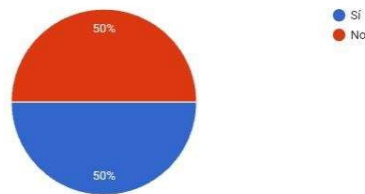
12 respuestas

En la cuarta preguntó se consultó si los encuestados tenían redes sociales; el resultado se dividió entre la mitad que tienen redes sociales y la otra mitad que no.

¿Tiene redes sociales?

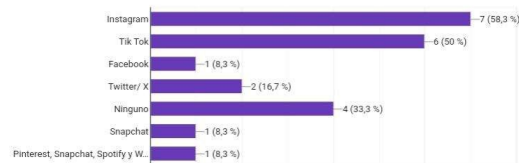
12 respuestas

En la última pregunta se buscó conocer cuál/cuáles son las redes sociales que más usan los encuestados. Entre las aplicaciones más usadas está Instagram y TikTok, las cuales también son las más usadas en la actualidad. En esta sección se puede ver que las respuestas de esta pregunta y la anterior se contradicen, pues más de la mitad de los encuestados usan Instagram, aunque en la pregunta 4 solo la mitad dijeron que usaban alguna red social.

¿Qué redes sociales usa?

12 respuestas

Pregunta problema

Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿De qué manera, la práctica de las artes plásticas enfocadas con la metodología de la Arteterapia puede ser efectiva para combatir ciertas enfermedades mentales relacionadas con el uso excesivo de las redes sociales, y como esta práctica puede contribuir al autodescubrimiento y al fomento de la creatividad en los estudiantes de 6to a 8vo del colegio liceo de los andes?

Preguntas derivadas

1. ¿Cuáles son los efectos específicos de la arteterapia en pacientes con trastornos de ansiedad o depresión?
2. ¿Qué técnicas son más efectivas en la arteterapia y como se pueden adaptar a los estudiantes de 6to a 8vo?

Hipótesis

Sugerimos que la práctica de las artes plásticas con la metodología de la Arteterapia genera conocimientos que combaten los problemas de las redes sociales y así alimentar el autodescubrimiento y fomentar la creatividad de los estudiantes de 6to a 8vo.

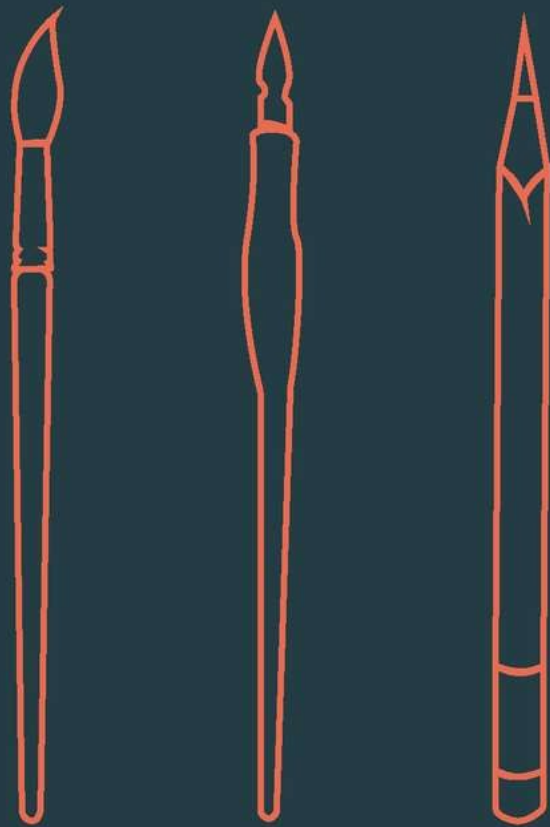
Descripción del producto objeto del proyecto

Marca

Alartes es más que un proyecto de arte; es una plataforma que busca iluminar el camino vocacional de los estudiantes mientras potencia la expresión artística y la creatividad en todos nosotros. A través de una amplia gama de actividades, desde talleres hasta eventos culturales, Alartes inspira la creación de obras y promueve una comprensión más profunda de nuestro entorno, como parte de nuestra investigación, este proyecto tuvo lugar en los espacios del colegio Liceo de los Andes, allí se utilizaron materiales de diferentes gamas, desde el lápiz común hasta las pinturas acrílicas, pasando por tintas, entre otros materiales.

Logo

Este fue el logo utilizado para los proyectos con el fin de poder identificarlo y diferenciarlo de los demás proyectos, se utilizaron colores que contrasten y que sean complementarios de la paleta de colores, allí se aprecian ciertas herramientas de trabajo, las cuales fueron los lápices los pinceles y plumillas, Alartes vino del nombre de previos proyectos que estuvieron enfocados en el cuidado ambiental usando el arte, en este caso se enfocó en el Cuidado emocional y personal acompañado del slogan “construyendo mentes creativas” donde se destaca el proceso para forjar mentes creativas a través del arte.

ALARTES

CONSTRUYENDO MENTES
CREATIVAS

Precio

Este proyecto en un principio se planteó que fuera un extracurricular, ya que no se tenía el espacio dentro de las jornadas escolares, para realizar el proyecto, allí se planteaba que se cobraba \$12.000 pesos Colombianos por clase, se tenía la opción de pagar todo el mes ya que estas sesiones solo se daban los jueves en la tarde de 3:00pm a 4:30pm, esto con el fin de que el proyecto sea sustentable, con esas ganancias se pudo haber comprado material de trabajo de calidad y sin tiempo de uso previo, sin embargo estos procesos se retrasaron un par de meses, de tal modo que el proyecto solo pudo tener inicio real en segundo semestre después de las vacaciones escolares, esto significo menos tiempo para realizar el proyecto, además de que se cambió el cronograma escolar, y ahora podíamos realizar el proyecto en horario escolar, el cual se daría en las horas de PROMETEO, por lo cual ya no se podría cobrar el servicio, lo cual significo un quiebre financiero ya que no se obtenían ganancias de las clases, y por lo tanto, no se podía conseguir con el mismo dinero, el material nuevo y de calidad. Esto se puede evidenciar en los diarios de campo.

Propósitos generales

Este proyecto tiene como propósito general el de responder a la segunda pregunta derivada de la pregunta problema, donde se busca resolver la aplicación en los estudiantes de grado 6to a 8vo, además de contribuir con nuestras proyecciones vocacionales y habilidades comunicativas para la enseñanza.

Lectura de realidad

Matriz DOFA

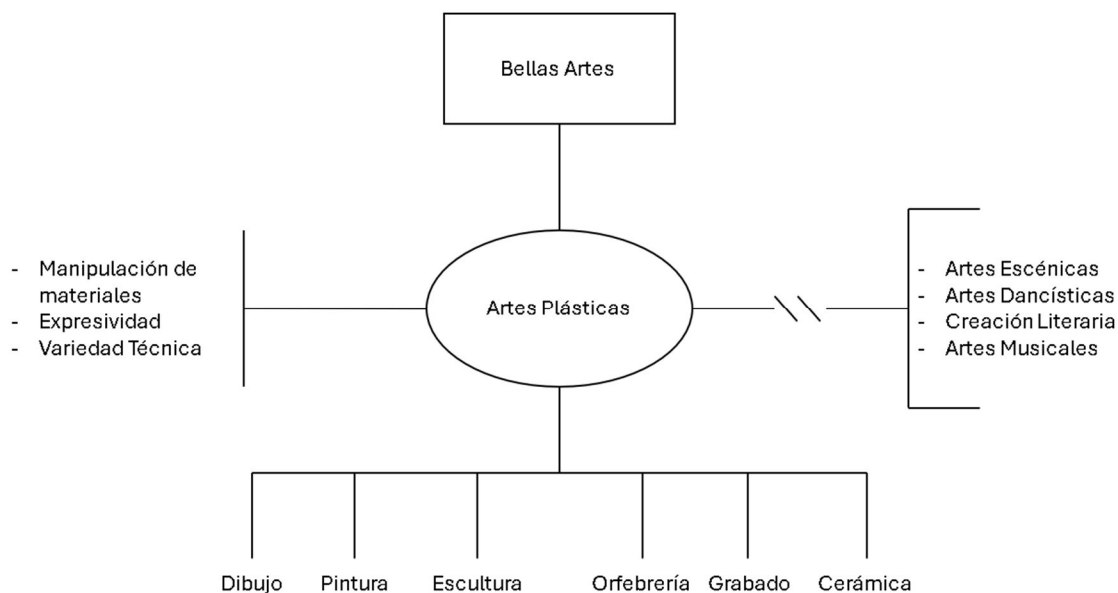
Debilidades: Algunos chicos del PROMETEO de Alartes no se sienten tan conformes ni apasionados por el arte, lo que conlleva a que no hagan los trabajos que se dejan o a veces no presten atención. Otra debilidad es la falta de recursos para conseguir materiales de buena calidad

Oportunidades: Hay una oportunidad de expandir el legado de Alartes mediante el muralismo en otros lugares además de la caseta de la tienda. Además, también hay una oportunidad de que entren más integrantes apasionados por el arte que se comprometan a desarrollarse como artistas.

Fortalezas: Se ha hecho una buena promoción del PROMETEO de Alartes, por lo que hay una población abundante. También se enseñan una gran variedad de métodos y tipos de arte por lo que la clase es muy dinámica y permite que los estudiantes conozcan su rama del arte favorita, sin dejar de lado las demás.

Amenazas: Algunos estudiantes pueden preferir otros prometeos antes de Alartes, por lo que pueden cambiarse y dejar inconcluso su proceso artístico. Otra amenaza es el legado del COVID-19, donde algunos estudiantes no tienen la motivación para seguir un proceso artístico.

Batería conceptual

P.1: Las bellas artes es el concepto usado para referirse a las 7 representaciones o manifestaciones artísticas en el ámbito creativo.

P.2: Las artes plásticas consisten en el uso de materiales y elementos susceptibles de ser moldeados y que se combinan para crear una obra.

P.3: Las artes escénicas son todas las expresiones artísticas en las que se lleva a cabo una representación escénica.

P.4: Las artes dancísticas son una manifestación artística donde se utiliza el movimiento del cuerpo que puede o no estar acompañado por música.

P.5: La creación literaria se refiere a una composición artística y estética que tiene por objeto construir una narrativa a partir de la realidad.

P.6: Las artes musicales son las actividades de composición, arreglo, interpretación, ejecución, dirección y formación musical.

P.7: La manipulación de materiales es el método que involucra el uso y manejo de materiales para la creación de una obra.

P.8: La expresividad es el proceso creativo para poder realizar una obra creativa.

P.9: La variedad Técnica se refiere a las diversas herramientas y uso de estas para la creación de una obra.

P.10: El dibujo es una expresión humana antigua en la que se ocupa del marcado de líneas y áreas de tono en papel u otro material.

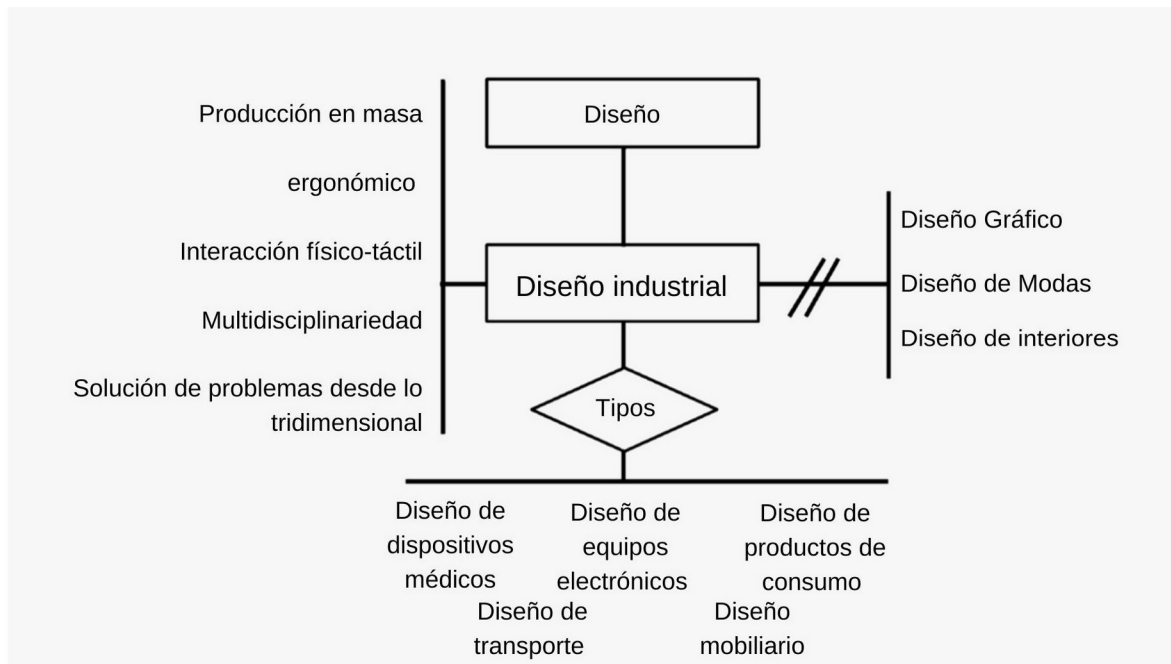
P.11: La pintura es un medio de expresión artística en el que por medio del uso de pinceles y pigmentos se realiza una obra.

P.12: La escultura es la creación de figuras artísticas y creativas usa distintos materiales.

P.13: La orfebrería es el arte de crear piezas con el uso de metales preciosos o aleaciones de estos artesanalmente.

P.14: El grabado es una obra artística que se realiza al transferir una imagen desde una plancha o matriz sobre una lámina de papel aplicando presión al papel y la matriz.

P.15: La cerámica es el arte de fabricar objetos elaborados con arcilla cocida.

P1: El diseño es el proceso de creación mediante el cual se desarrolla mediante la creatividad productos

P2: El diseño industrial se refiere a la creación de objetos y productos tridimensionales para la comodidad del usuario

P3: El diseño Gráfico permite la creación de elementos visuales para transmitir un mensaje.

P4: El diseño de Moda elabora prendas de vestir y accesorios que combinan funcionalidad y estilo.

P5: El diseño de Interiores se refiere a la planificación y organización de espacios interiores para mejorar la experiencia del usuario.

P6: El diseño industrial se enfoca en la creación de productos destinados a la producción en masa, mientras que otros tipos de diseño suelen ser más personalizados o de tirada limitada

P7: El diseño industrial prioriza la funcionalidad del producto y la comodidad del usuario, mediante la incorporación de principios ergonómicos. Aunque la estética es importante, la usabilidad es esencial en el diseño industrial.

P8: El diseño industrial considera la interacción física del usuario con el producto. Debe diseñarse teniendo en cuenta cómo el usuario tocará, moverá y usará el objeto.

P9: El diseño industrial requiere conocimientos en una variedad de áreas, como la ingeniería, los materiales, la tecnología, la antropometría y la economía, para lograr productos que sean funcionales, estéticos y económicamente viables.

P10: El diseño industrial trabaja casi exclusivamente en tres dimensiones, desarrollando productos que deben funcionar en el espacio físico.

P11: El diseño de productos de consumo se enfoca en la creación de productos destinados al consumidor final, como electrodomésticos, muebles, juguetes, y dispositivos electrónicos. Busca la funcionalidad, la estética, y la facilidad de uso.

P12: El diseño de mobiliario está especializado en el diseño de muebles, centrándose en la comodidad, la ergonomía y la estética de los muebles, teniendo en cuenta factores como la funcionalidad y los materiales.

P13: El diseño de equipos electrónicos se orienta a la creación de dispositivos electrónicos y electrodomésticos, como teléfonos, computadoras y electrodomésticos de cocina.

P14: El diseño de transporte se refiere a la creación de vehículos como automóviles, bicicletas, motocicletas, aviones, y embarcaciones. Este tipo de diseño tiene en cuenta la aerodinámica, la ergonomía, la seguridad y la estética.

P15: El diseño de dispositivos médicos se enfoca en equipos y herramientas para el ámbito de la salud, este tipo de diseño tiene como prioridad la seguridad, la usabilidad, la ergonomía, y el cumplimiento de normativas y regulaciones sanitarias.

Entrevista

Con el fin de sustentar en mayor medida nuestra investigación, y nutrir nuestras lecciones, acudimos a un estudiante, graduado de la universidad javeriana que continua sus

estudios y que a su vez está ejerciendo su carrera de profesor dentro del colegio Liceo de Los andes, contando con varios años de experiencia en el campo, el profesor Juan Manuel Bohórquez nos permitió agendar una entrevista con él, allí se le realizó un cuestionario de 8 preguntas, donde se aborda su experiencia dentro del campo de las artes, a su vez sobre la salud mental y el arte, a continuación se encuentra el cuestionario con sus respuestas, transcritas:

-entrevista realizada por Luna Ortiz-

-L: ¿La me la pregunta es, bueno, te voy a decir como esta, cuéntanos sobre tu vida como artista, ¿qué fue lo que te motivó a ser artista?

-J: Bueno, sí, son dos preguntas. ¿La primera, qué me motivó? Creo que mi primer encuentro con el arte empieza con el teatro en el colegio. Desde ahí empecé a encontrarme con la posibilidad de cómo, de expresar, de decir, de encontrar formas diferentes a las que prefería la cotidianidad o las que me ofrecía la cotidianidad para descubrir mis propias emociones, de pronto pensamientos y luego, pues diferentes como sucesos aleatorios o, conducentes a entenderme, a ver como un artista. Una de ellas tiene que ver con el conocer a el esposo de mi mamá, bueno, quien era pintor y escritor y músico, y me abrió la percepción, enriqueció mi universo simbólico mostrándome nuevas músicas, mostrándome películas, pinturas, llevándome al Museo. Creo que ahí, en esas prácticas de encuentro con otras experiencias, insisto, que se escapaban a mi cotidianidad empezaba a surgir como la necesidad o la búsqueda de encontrarme con lo artístico activa.

- Es la otra parte. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó? Me motivó esos esos hallazgos e identificar que en esos hallazgos había también unos asuntos que, pues que me movilizaban emocionalmente, que me hacían sentir como útil y pleno. Me gustaba lo que sentía cuando iba a un concierto de una música que no había oído antes. Me gustaba cómo me sentía cuando iba al museo y me encontraba con. Imágenes que no hubiese visto en otros contextos y sentía que me enriquecían, que me hacían más, me enriquecían. Aumentaba mi sensación de no sé de bienestar respecto a muchas cosas.

-L: ¿Listo entonces la segunda? Bueno, también está dividida, como en 3 partes, pero la primera es, o sea, si tú tienes como un enfoque artístico.

-J: Sí, yo creo que, bueno, desde hace unos años, el para mí el espacio de creación. Yo entiendo como ese enfoque, como las posibilidades de creación, han tenido que ver mucho con teatro, con el teatro escolar más propiamente aquí en el colegio, pero digamos que una de las intenciones o lo que más me llama la atención como creador, tiene que ver con lo audiovisual y con lo plástico. Entonces, para mí la animación es una cosa, un enfoque, por decir de una forma, el de él, como ustedes lo llaman el enfoque. Creo que para mí es la animación y la animación experimental. Creo que congrega o juntado todos esos temas que a mí me llaman mucho la atención, que tienen que ver con lo audiovisual, con la imagen en movimiento, pero también con la plasticidad de no sé en la pintura o los decorados.

-Por ejemplo. No sé si te acuerdas el trabajo que hicimos para el trabajo que hicimos de la animación en. La obra de ustedes del año pasado, sí, la de la del carro, sí, ajá, cumplo. ¿Cómo se llamaba la obra? El perfume, por ejemplo, es lo que hicimos del carro para perfume de Mujer, a mí me gusta mucho y he descubierto que compartir esas pasiones con jóvenes y con niños y adolescentes, para mí alguna forma es lo que tú llamas mi enfoque, sea mi enfoque tiene que ver con lo pedagógico. Y con esas miradas nuevas, distintas de hacer, de hacer imágenes. Entonces tiene que ver con lo teatral, con las con la animación experimental y con lo pedagógico.

-L: ¿Bueno, pues ahí medio me respondiste la segunda, pero, aun así, de dónde viene tu estilo?

J: Yo no sé si tenga un estilo, creo que esa palabra es muy compleja abordarla. Pues implica muchísimas cosas, pero prefiero no hablar de estilo, sino de voz. Sí como porque a ver cuándo por qué no hablar de estilo, te contesto eso y después abordamos lo otro, porque hablar de estilo tiene que ver con una forma de pensamiento, de aproximación a las imágenes y al y al plástico y al a lo artístico. Con una mirada del gusto. Sí, entonces cuando 1 habla de estilo, pues tiene que hablar del gusto también, como ese, esa, esa forma o ese estilo o esa manera. Me gusta y creo que el arte o las yo pienso que lo hacemos imágenes, hacemos arte, hacemos música, no solamente por el gusto, sino para alcanzar cosas. Que movilicen nuestras sensibilidades para alcanzar cosas que tengan que ver con nuestra manera de percibir El Mundo, de pensarlo, de preguntarlo, de ponerlo en cuestión, de no darlo por obvio. Y desde ahí entonces, el gusto y el estilo creo que no tiene tan tanto que hacer. Ahí prefiero pensar en una voz autoral. Si entonces mi voz autoral. Tiene que ver con mi relación, con la realidad. Entonces para mí es inevitable

pensar. Cuando pienso en lo artístico. Pienso también en lo pedagógico, pues por mi condición de profesor, por mi condición de artista, profesor. Para mí mi voz autoral está situada o se va ubicando cada vez más. En como la obra. Para mí mi obra tiene que ver con la provocación de la creación. En otros. Entonces yo creo que mi obra tiene que ver con tu obra. Por ejemplo, cuando tú llegas y me dices esto, te estoy pensando con el conejo con las orejas y parte de mi obra tiene que ver también con cómo provoco insinúo afecto. Propongo en tu quehacer entonces para mí. Mi estilo, que ustedes llaman, tiene que ver con la voz autoral. Mi voz autoral está relacionada con lo pedagógico y con lo plástico. Entonces creo que he ido encontrando mi voz autoral en el pues en la relación con mis referentes, con los estudiantes, con la escuela.

-L: ¿Listo Michel, pero entonces? O sea, fuera de lo como lo pedagógico, de donde viene, como tu forma de crear, sí, o sea,

-J: viene de mis diferentes entonces, de mis referentes y de mi experiencia con unos materiales en particular. Entonces, en dentro de esos referentes hay tengo referentes muy claro YYY que admiro muchísimo, no en el trabajo de Janet Van Maguer, el trabajo de todo el trabajo surrealista. En las imágenes de Alberto Losada, el trabajo escénico de los de los situacionistas desde esos lugares me alimento o me paro para construir también mi voz autora. Creo que ese estilo viene de mis referentes y de mi experiencia con unos materiales. Entonces hay unos materiales con los que me va mucho mejor. Me siento más cómodo que con otros. De ahí viene ese estilo de mi experiencia con los materiales y con mis referentes.

-L: ¿Listo entonces? ¿Bueno, pues la siguiente pregunta es, cuál es el rol que cumple el arte tanto en tu área profesional como personal?

-J: Pues el arte unifica un poco esas esas cosas, todo eso, y termina siendo una especie de puente entre las islas de mí, de mi sujeto o mi yo. Digamos que yo creo que cada yo, así como en la película está de Inside out, tenemos islas de personalidad como un conjunto de intereses, un conjunto de relaciones, un conjunto de experiencias que van fundando aspectos importantes de nuestro yo. Y para mí el arte, de alguna forma, no es una isla, sino una especie de puentes que comunican esas islas de mi personalidad. Entonces las me dio mi relación con El Mundo a partir de lo artístico, si se quiere, pero a partir de las imágenes, de lo sonoro, de lo. De la experiencia vital del teatro, de los textos, de los diálogos, de los poemas. Creo que todo, toda esa

efervescencia artística o creativa, termina siendo para mí una un elemento que unifica los aspectos de mí, de mi personalidad, de mi ser.

-L: Listo. ¿Entonces? Bueno, pues la siguiente es desde tu opinión. ¿El arte puede ser un medio de expresión de emociones complejas como el estrés, la ansiedad o la depresión u otras?

-J: Sí, de manera definitiva no solamente yo. Yo creo que hay ahí muchas cosas que pensar sobre sobre el asunto que ustedes están llamando expresión. Creo que el arte es un mecanismo de una estrategia de pensamiento, sí, una manera de pensar y pues, efectivamente, sentir. ¿Y cuando dicen expresarlo? Pues sí. El arte, en cualquiera de sus formas de expresión, es un mecanismo a través del cual se ponen en cuestión cosas, se enuncia, se dice, se reflexiona, se cuestiona. Y en esa enunciación pues suceden cosas que se van conectando, pero no solamente expresa si no se piensa.

-L: En tu propia vida has usado el arte como terapia de estas emociones. ¿Si es así, Podrías compartirnos alguna experiencia?

-J: Por supuesto que sí, pero no. Bueno, no sé si como como terapia, pero sí como mecanismo de movilización de emociones. ¿Entonces, por ejemplo? Otra vez el asunto del del carro y de la animación del carro. Yo creo que para mí la animación del carrito para ustedes, pues fue como la oportunidad de hacer posible en escena algo que era muy cinematográfico, pero pudimos ponerlo en escena y esto en mi movilizó. La emoción de la frustración de pronto, yo venía o vengo hace un tiempo en tratando de lidiar una frustración con mi ser creador, no como desempeñar tanto desempeñarme tanto como docente. O sea, tanto tiempo, tantas horas invertidas en el Colegio me va quitando la oportunidad de hacer obra, sí, de pintar, de hacer animación por mi cuenta o porque si o así. Y entonces eso acumula una sensación de frustración hacia lo artístico. Pero cuando pude hacer esto con ustedes, cuando podemos hacer este gran formato de la pintura y podemos explorar desde el taller, por ejemplo, de diversificación. Fue un mecanismo artístico que me ayuda a conciliar la sensación de frustración que tengo cuando estuve o he estado enamorado. Una de las formas que tengo de. Movilizar esas emociones del amor es a través de la escritura, por ejemplo, mi malestar hacia la desigualdad en Colombia se moviliza a través, por ejemplo, Ahorita de la obra que estamos tratando de montar con grado décimo, si todo el malestar y toda la crítica y la inconformidad que tengo hacia Colombia,

intento compartirlo y movilizarlo a través de pues de la expresión artística de la obra. Ejemplos hay muchos, pero creo que creo que es esos. Son claros.

-L: Bueno, pues la siguiente es algo. Algunos artistas, escuchando sus experiencias siento una conexión emocional con materiales que usan. ¿Alguna vez has tenido una conexión emocional?

-J: Pues con un material en específico. Esa es una de las razones por las que me gusta. Tanto es van Mayer, sí. Bueno, y sí, definitivamente sí, pero más que un contacto emocional en el de la emocional de los materiales. Hay ahí sí, sí, claro que sí. Hay una relación emocional, sobre todo cuando entiendes que la materialidad tiene una agencia. O sea, sí en sí. Luna, si he experimentado una relación emocional con los materiales. Porque creo que los materiales, como como dicen, tiene una agencia, o sea los él. Los materiales pueden de alguna forma mostrar su intención o su voluntad. Suena raro, suena medio metafísico, pero los materiales sí tienen una agencia. O sea, pueden encontrar unas formas de ser y de Y de estar. Entonces sí, hay algunos materiales con los que me siento más afín que con otros y con los que comparto, pues vínculo. Sí, hay muchos materiales, pero el, el, el yeso, por ejemplo, es un material que me atrae, que me atrae muchísimo, la greda, las tintas, me siento Y los materiales con los que hago animación o lo que quisiera hacer animación. Me están llamando mucho como materiales que tienen justamente en su materialidad unos asuntos orgánicos. Aunque todo es orgánico, el plástico es orgánico. Es lo que quiero decir. Es como que son más sensibles a desaparecer, como las hojas de los árboles como los materiales vegetales, los desechos de los alimentos. Estas materialidades me atraen muchísimo los encuentros más como con una agencia más palpante más viva. Y sí, efectivamente, hay emociones. Y por eso mismo te decía que el asunto del estilo tiene que ver lo que ustedes llaman estilo. El asunto de estilo tiene que ver esa voz autoral con una forma en la que se relaciona el creador con justamente con los materiales. Creo que respondía hace un momento. Creo que una de las de las emociones que más intento mover

-L: Listo, pues la última ya es como tú. ¿Qué le recomendarías a otros artistas que intentan como buscar su camino, que intentan como sí enfocarse más y llegar a vivir del arte?

-J: Bueno, yo primero creo que lo más importante es hacer conciencia sobre las condiciones que los rodean, como artistas y como sujetos. O sea, situarse históricamente como

personas. ¿Eso qué quiere decir ser? ¿Pues tener principios de realidad muy claros, desde cosas desde asuntos elementales como qué posibilidades tiene mi familia para soportarme como artista? Hasta, así como tener ese principio de realidad y a partir de ese principio de realidad, obrar. Creo que la idea de vivir del arte solo haciendo lo que quiero en Colombia para todos los artistas, es una idea muy romántica. No es imposible, pero es muy romántica. Y desde ese romanticismo creo que es necesario para defender ese romanticismo, dotarlo de altas dosis de realidad, de principios de realidad. ¿Qué necesita? ¿O sea que me dices que qué aconsejo? Yo aconsejo que los artistas colombianos sean buenos escritores, sean buenos lectores, sean buenos intérpretes de su realidad, porque son esas capacidades de escritura y de lectura lo que les va a abrir la puerta a acceder a otros recursos. Digamos que, en otros contextos sociales, en otros contextos del arte, en otros círculos de Del arte, en otros países, en otras realidades, ser muy hábil en su técnica, ser muy hábil en la construcción de imagen, ser muy hábil en la construcción de poema, ser muy hábil en la música, ser muy hábil, podría ser suficiente para encontrar un camino como realizador. Pero los artistas latinoamericanos creo que requieren de una dosis muy alta de comprensión de esos contextos por necesitan tener la posibilidad de acceder a otros a otras esferas del conocimiento que pueden tener los recursos para patrocinar o para gestionar sus obras. Por ejemplo, los estímulos de Cultura, por ejemplo, son un una es una base presupuestal que apoya algunas iniciativas artísticas, pero esos presupuestos solo se entregan a los artistas que hayan sido capaces de hacerse entender, de justificar un proyecto. De demostrar que su proyecto debe hacerse y que el recurso que van a recibir se va a hacer efectivo y que va realmente a promover el desarrollo del arte y la cultura. Hacer eso requiere ser buen escritor, requiere ser buen lector. Creo que esa es como mí, mi mayor recomendación. ¿Y detrás de esa recomendación? Pues. Una un asunto que me parece vital para para la creación y es serle fiel a las obsesiones y entregarle a esa obsesión toneladas de tiempo y de trabajo. Entonces no es suficiente con tener una buena idea con decir en el caso del conejo, sí voy a hacer esta imagen, sino como. ¿Exploro muchas veces esa imagen, cómo me encuentro con otros materiales, cómo abordo la misma idea con otros recursos, cómo abordo la misma idea con otros formatos? ¿Cómo hago entonces esa imagen? ¿Ahora será que la puedo volver? ¿Audio y ese audio, cómo lo puedo volver a transformar en imagen? ¿Cómo me quedo, cómo puedo lograr? Por ejemplo, volúmenes muy grandes de textura, acumulando labial y labial y labial y labial. Encima de capas de labial. ¿Y todo esto? Sí, como, insisto, serle fiel a las obsesiones. Pero para mí la demostración de esa

fidelidad a las obsesiones tiene que ver con tiempo y trabajo. Cuando 1 encuentra artistas, los que estudia o analiza sus imágenes. Y la conclusión lógica es, este artista ha tenido que invertir. Muchas horas de estudio en su taller para lograr estas texturas, para lograr estas líneas, para lograr esto si es clara la refundación, el Consejo y bueno, no sé si quieras como decir algo más, o sea para finalizar la entrevista o nada no, pues ya agradecerles a ustedes por la por las inquietudes y pues que tengan muy claro siempre que. El mayor material en la creación artística es el propio sujeto, es la propia persona y que toda, yo creo que todos los humanos estamos, tenemos la gran responsabilidad de socrática, de conocernos a nosotros mismos. Todo ser humano tiene como esa tarea, pero los artistas de alguna forma tienen esta tarea en un nivel de importancia en un nivel de valor mucho más intenso, porque es el conocimiento de sí mismos, es de los primeros materiales en la práctica artística, es decir, todo lo que produce o puede producir un artista debe tener que ver con asuntos que le competen y es que le competen que le inquieten que lo movilicen. Pero su mayor material o su material primordial es la su propia manera en la que se piensa y se siente a sí mismo. Se comprende Así mismo.

De esta entrevista se puede extraer información vital para comprender mejor la idea del arte como una forma de terapia, tomando el testimonio del profesor Juan Manuel, se puede concluir, que el arte de este modo, es una serie de caminos que conectan ideas, permiten controlar mejor las emociones y que son una herramienta vital para avanzar en la tarea socrática de conocerse a sí mismo.

Estado del arte

Marco teórico

Primero, se debe conocer los efectos de la sobre exposición a las redes sociales, que problemas mentales desencadenan y afectan al rendimiento académico de los estudiantes evidenciado en sus notas de grado.

En una entrevista a Bryn Austin, profesora de ciencias del comportamiento social de la universidad de Harvard, cuenta que los jóvenes expuestos de forma intensiva a las redes sociales desarrollan enfermedades mentales que trascienden a los ámbitos académicos y alimenticios, argumenta que los jóvenes caen en una “peligrosa espiral de comparación social negativa” atrapándolos en ideales irreales de la apariencia, el tamaño del cuerpo y su figura. (Austin,

2021) Chiara Fabia, es una neuropsicóloga especializada en trastornos de neurodesarrollo, expresa en su artículo ¿Como afecta la tecnología a nuestra salud mental? Como nos afecta esta inmersión activa a las tecnologías haciendo énfasis en el celular y como este influye en el comportamiento de los niños menores de 14 años, quienes demuestran presentar ciertos síntomas relacionados con la ansiedad y está directamente relacionado con las interacciones sociales a través de las propias redes, cuenta “El intercambio rápido y fácil que se genera al dar me gusta en las distintas plataformas o al mandar un mensaje, genera ansiedad respecto a la imagen corporal, la búsqueda de aceptación por parte de otros y sentimientos de soledad.” (Fabian, 2023) La psicóloga expresa que genera ideas obsesivas que generan ansiedad, por ejemplo, cuando una persona piensa cuando fue la última vez que hablo con una persona, este se inunda de un sentimiento de curiosidad que lo obliga a querer saber sobre esa persona, donde se generan pensamientos negativos que dañarían las relaciones actuales.

En el artículo también menciona ciertos efectos de esta sobre exposición, además de los síntomas de ansiedad, también están los de la depresión, Chiara menciona que esta exposición altera la percepción de la realidad, esto provoca una baja en la autoestima, donde los jóvenes cometen el acto de comparar sus vidas con las de otros, donde entra también el pensar que sus vidas son infelices, cuenta que ciertos jóvenes que dedican varias horas a decidir que foto publicar, genera un pensamiento que busca expresar lo perfecta que es su vida, resultando entonces el miedo al rechazo, por las altas expectativas que se generan de sí mismos, a raíz de las influencias de las vidas ajenas con las personales. (Fabian, 2023)

Un experimento realizado a 108 jóvenes de entre 18 y 30 años, donde se les aplicó una prueba -Eating attitudes Test-26- y preguntas formuladas de investigadores donde se conectaron las redes sociales y la salud allí es donde se les relaciona los TCA y malas experiencias en las redes sociales, y se definió que existe una relación significativa entre el uso de las redes sociales y desarrollar un TCA, mostrando que las mujeres tienen una mayor tendencia a desarrollar estos problemas, donde el rol de los “influencers”, argumenta, estos incitan a buscar el cuerpo perfecto y la delgadez como factor indispensable de la felicidad (Álvaro Ojeda-Martín, 2021).

El arte se desarrolló junto a la humanidad, por lo que es capaz de expresar qué pertenece al mundo real, traspasando la barrera material y representarlo desde lo imaginario del artista. Desde la antigüedad varias poblaciones y sociedades desarrollaron una educación centrada en

diversos aspectos que componen a un individuo, buscan formar valores desde el desarrollo de la persona. Esto se evidencia en la Paideia, que surgió en Grecia durante el siglo V a.C, esta representa la educación y formación que tenían los niños griegos en torno del conocimiento de artes liberales y los valores que se les inculcaba mediante el arte. (Yacelly, 2018)

Los artistas son capaces de transformar las calles o la ciudad a un entorno educativo, esto es mediante a los murales o grafitis que buscan expresar ideologías, mensajes políticos, artísticos o ecológicos. Mediante el pensamiento crítico desde el arte, se puede tener un mayor conocimiento respecto a la realidad expresada mediante diversas formas artísticas. (Yacelly, 2018).

Según (Eisner, 2002) lo imaginario se alimenta por la experiencia, y se expresa en las artes por medio de la imagen; es por esto por lo que en la educación es necesario que se enseñen las artes, ya que estas aportan un pensamiento crítico que permite abordar diversas realidades por medio de lo plástico y lúdico, comprendiendo una diversidad de contextos, ideales, etc. Y así generar un cambio social y cultural en las comunidades.

La Arteterapia es una forma de terapia expresiva que usa el proceso creativo del arte para mejorar el bienestar físico y psicológico del paciente. (Garcia-Allen, 2024) cuenta un artículo de la página de psicología y mente, Jonathan García es un psicólogo y director de comunicación de psicología y mente, en este artículo no cuenta que esta práctica ayuda para resolver problemas del pasado, y ayudar al autoconocimiento, además de contribuir con la reducción del estrés y ansiedad, sumado con la mayor atención y creatividad de los practicantes.

Para hacer más claro sus efectos, en otro artículo escrito por Sandra Nieto, la cual es comunicóloga especializada en periodismo, nos cuenta por la página de Harmonía los beneficios de la Arteterapia, donde señala lo siguiente: "realizar actividades relacionadas con el arte durante al menos 45 minutos reduce el cortisol, la hormona del estrés, independientemente del nivel de habilidad o experiencia del individuo" (Nieto, 2023), esto tomado de una investigación de la universidad de Drexler, allí también señala que esta práctica permite tener una expresión emocional donde este es un medio seguro y constructivo, donde destaca que se trata de emociones que son "difíciles de verbalizar" (Nieto, 2023), al igual para contribuir al autodescubrimiento, reducción del estrés y una mejora de la autoestima.

En otro artículo publicado en Scielo, se realizó un experimento donde se implementaron talleres de Arteterapia en una universidad a 10 sujetos, allí se les aplicaron los talleres que abarcaban desde caminatas, charlas grupales, y sesiones de creación artística como el dibujo libre, la escultura y la música, los resultados se describen de esta forma: “Se formó una mayor apertura para expresar sus emociones, que han logrado moderar su carácter explosivo, al igual que ser más sociables.” (Galvan, 2020) y también señala que este permite tener un mejor análisis de situaciones de riesgo social, este les permite intervenir y prevenir estos riesgos y dificultades, sin embargo, este estudio fue realizado a un limitado grupo de personas por lo tanto no son tan evidentes los efectos de la práctica.

INFORME DE LECTURA 1

Mark Baskinger, Willian Bardel (2013) Dibujar las ideas. WATSON-GUPTILL

Crítica Interna:

El libro de Dibujar las Ideas ha sido útil para el desarrollo de la Projectografía de Alartes, más que nada para las intervenciones/Talleres para los estudiantes de 6to a 8vo del Liceo de los Andes, ya que el libro tiene un enfoque muy amplio, por lo que las personas con poco o nulo conocimiento del dibujo lo pueden entender. Este libro ayudará en las prácticas en las clases, usando varios de los ejercicios que se encuentran en el libro, especialmente en las clases de Grafito y conceptos de Luz, ya que el principal enfoque del libro es enseñar las bases del dibujo, y en las clases de Creación de personajes y storytelling, porque para la creación de personajes es necesario tener la capacidad de expresión, que es lo que el libro busca desarrollar.

Crítica Externa:

Mark Baskinger es un hombre estadounidense nacido en 1973. Es profesor en Carnegie Mellon University, y es director de “Joseph Ballay Center for Design Fusion”, una plataforma desarrollada para la innovación del diseño. Baskinger tiene un BFA en diseño gráfico en Carnegie Mellon University, un MFA en Diseño industrial en la Universidad de Illinois (UIUC) y un PhD en el Royal Melbourne Institute of Technology.

William Bardel es un diseñador de información, y su trabajo se basa en hacer que los datos, las ideas y los lugares sean más fáciles de expresar y comprender. Dado su oficio, se enfoca en erradicar la desinformación en los medios de comunicación, tales como señales confusas, cuadros de datos distorsionados o instrucciones mal elaboradas.

Síntesis:

El dibujo permite la expresión y comunicación de las ideas, mediante explicaciones que desarrollan las habilidades técnicas del dibujo y diseño y las formas más efectivas para representar gráficamente.

Desgloso:

El libro “Dibujar las Ideas” se divide en 5 secciones que ofrecen diversas técnicas y el proceso para desarrollar gráficamente las ideas. La primera sección es “Bocetar + Básicos del dibujo”, en la que se presentan técnicas básicas del dibujo a mano y los métodos para bocetar de forma eficaz e idónea siendo tomado desde la Frestualidad (cualidad visual donde se percibe el dinamismo en la estructura y composición), dando recomendaciones como los materiales adecuados o la mejor forma para acomodarse al dibujar.

La segunda sección se llama “Campo de entrenamiento de dibujo”, donde se explora más a fondo el proceso para bocetar al descomponer el mundo físico en figuras y líneas y, en base a ello dibujar objetos más complejos, tridimensionales y con perspectivas más dinámicas, además de presentar los inicios a la anatomía, aunque de forma muy vaga; en esta sección se presenta el término de inteligencia visual, que es la capacidad de explorar, resolver y comunicar ideas de manera más efectiva.

El tercer segmento es “Dibujar para aclarar el pensamiento”, el cual está más enfocado en el diseño; comenta sobre la necesidad registrar y explorar las ideas, que, a pesar de ser distintas son complementarias, ya que el dibujo permite registrar las ideas y todo lo conocido o desconocido mediante la exploración del mundo físico.

La cuarta sección se llama “Dibujar para explicar las ideas a los demás” donde se presenta el concepto de “inteligibilidad” que es comunicar una idea de forma accesible y clara; en este capítulo se empieza a buscar un mayor nivel en los bocetos al buscar la claridad, las relaciones contextuales (razones), y la habilidad para convencer respecto a las ideas propias.

La quinta y última sección es “Dibujar para contar historias Visuales”, en este capítulo se habla de la necesidad de que, por medio de un boceto, surga la narración visual (revela las relaciones entre varios objetos durante un acontecimiento); además presenta nuevos formatos como el storyboard o la variedad de viñetas, tanto para el público como para aclarar nuestro conocimiento.

Conclusiones:

El libro es esencial para el desarrollo de Alartes ya que permite un mejor conocimiento de técnicas y talleres para explicar eficazmente, también ayuda a los integrantes a tener una mayor claridad al momento de expresar una idea, logrando un mayor orden y una narración visual.

INFORME DE LETURA 2

James Gurney. (2010). Color and Light: A Guide for the Realist Painter. Andrews McMeel Publishing

Crítica Interna:

El libro ha sido útil para los talleres de PROMETEO de Alartes (dirigidos a estudiantes de 6to a 8vo) ya que a pesar de que tiene conceptos muy elaborados y en un punto complejos, aborda de forma muy completa los temas, evitando que hayan vacíos conceptuales y permite tener más claras las ideas al momento de explicar la teoría en las clases, ayudando a los estudiantes a su desarrollo artístico mediante mayores conocimientos que ayudan a que su desempeño mejore, en especial con temas tan importantes en el arte como es el manejo de luz y de sombras, y como posteriormente lo será la teoría del color y sus composiciones.

Crítica Externa

James Gurney es un artista y autor nacido el 14 de junio de 1958 en California. Estudió antropología en la Universidad de California, Berkeley, donde recibió una licenciatura en artes con honores en 1979. Luego estudió ilustración en el Art Center College of Design en Pasadena, California, durante un par de semestres.

Es conocido por su libro Dinotopia, en donde ilustra mediante el uso del realismo una serie de libros juveniles que tratan sobre una isla desconocida en donde se encuentran dinosaurios hablantes junto con náufragos.

Síntesis:

El libro enseña conceptos y métodos mediante la teoría y la práctica para dominar el uso del color y la luz en sus obras. El libro toma conceptos importantes como la teoría del color o la interacción de la luz y las sombras para el desarrollo del realismo.

Desgloso:

El libro se compone por varios capítulos, cada uno enfocándose en la representación de la luz (y por ende la sombra) o en los elementos del color, 2 aspectos fundamentales para el acercamiento al realismo. El primer capítulo es Tradition, en la cual da una apertura a la historia y los cambios de la luz y el color en la pintura, los cuales han sido modernizados gracias a la ciencia, en especial la química. En el pasado las pinturas eran construidas al aire libre, donde tenían que pintar en momentos exactos para aprovechar al máximo la luz natural/externa, aunque ese realismo mundano también le abrió paso al uso de la luz para representar símbolos o ficciones, cuyo uso de la luz y los colores permitía inferir las ideas del autor.

El segundo capítulo se llama Sources Of Light, en donde se introducen varios tipos de luces como la luz solar, el fuego, la luz artificial y las luces nocturnas, mostrándonos cómo estas pueden variar dependiendo del entorno u objetos como ventanas o nubes u otras luces escondidas, las cuales suelen limitar o transformar la amplitud y la fuerza que tiene la luz. También hay ciertos casos donde la luz proviene del proceso de luminiscencia, que significa la luz que emiten ciertas cosas tanto orgánicas como inorgánicas.

El tercer capítulo es Light And Form. Este es uno de los capítulos más importantes, ya que nos da la teoría de los principios de las formas, que muestra como la luz cambia dependiendo de la forma del objeto; también muestra las alteraciones en la forma en las que se refleja la luz, como las luces difusas o las diferencias en los colores. En el capítulo se da la introducción a las sombras, las cuales son creadas por la misma luz, y pueden cambiar por objetos que se superponen, la aglomeración de cosas o la misma posición de un objeto y su material; el uso de las luces y sombras puede dar varios efectos, como crear dramatismo, incentivar ciertas emociones o darle enfoque a algo en específico.

El cuarto capítulo es Elements of Color, donde se introduce el círculo cromático y menciona los tipos de colores como los primarios y las combinaciones posibles como los

complementarios; también se mencionan las variaciones del color dependiendo de su opacidad, su color local y su nivel de pigmentación; el capítulo brinda ejemplos de las variaciones con los grises y los verdes, colores que se encuentran seguido en el entorno. Se introducen los gradientes en los colores y las tintas, que ayudan a darle más fuerza a la obra.

El quinto capítulo se llama Paint and Pigments. En este capítulo se muestran las distintas tonalidades que se encuentran en el círculo cromático y su cambio dependiendo de la herramienta usada (acuarelas, colores o marcadores); se dan algunas recomendaciones acerca del uso de fondos, como usar otro color de fondo aparte del blanco. Para el uso de las paletas de colores se menciona que hay que escoger los materiales y colores dependiendo de dónde se haga la obra, el rango de colores y la calidez de los colores.

El sexto Capítulo es Color relationships, donde se analizan las relaciones que hay entre los colores al momento de hacer una obra; están las combinaciones monocromáticas, que consiste en usar un solo color, nomás variando su movilidad; también están las combinaciones entre en los colores cálidos y fríos o las tríadas, que es el uso de colores principales para la elaboración de la obra. Con estas combinaciones es posible crear mayores contrastes y mejores iluminaciones.

Conclusiones:

Este libro ha sido fundamental para el desarrollo de las clases de Alartes, ya que proporciona una diversidad de temas para que los integrantes del grupo puedan desglosar los temas y crear una mayor pasión en los estudiantes; también ha sido importante para el desarrollo personal de los integrantes en las obras creativas que se realicen.

Antecedentes

Para el año 2023, se había creado un Prometeo de artes el cual estaba enfocado en los planteamientos filosóficos más importantes de la historia humana, dirigida por Juan Sebastián López, este Prometeo era dirigido para los estudiantes de primaria, y construyeron un legado en las artes enfocadas hacia la filosofía.

Años anteriores, se había creado el proyecto extracurricular de Alartes, el cual estaba enfocado en la concientización del medio ambiente, este proyecto se enfocaba en mostrar al

público el impacto ambiental que generan las industrias y las empresas que contaminan más el medio ambiente, esto con el fundamento creativo de las artes, con proyectos de pintura y murales.

Otro de los proyectos que iniciaron la cultura artística dentro de la institución fue el proyecto de artes enfocado en la formación de artistas, este proyecto buscaba formar pintores con una forma técnica con el fin de proyectar la verdad mediante las herramientas creativas, un inicio prometedor para el arte.

Como se puede apreciar ha habido varios programas de artes, pero el enfoque de cada uno de ellos ha sido distinto, dado esto y tras una recopilación de los varios proyectos de arte se concluye que no ha habido un programa de arte que este enfocado en la salud mental siendo este proyecto el primero en hablar de la salud mental por medio del arte con prácticas del arte terapéutico.

Plan de trabajo y cronograma

Se siguió un cronograma de actividades, donde en cada sesión se aprenden lecciones que se abordan en los libros trabajados, estos planes lectores también hicieron parte del proceso creativo ya que estos contaban con ejemplos prácticos, y referencias graficas útiles para dar las lecciones del cronograma.

1. (libro 1, dibujando las ideas)
2. (libro 2, Color and light)

Como parte de nuestro proyecto, se realizó un presupuesto de materiales para realizar las actividades, cabe destacar que estas actividades se retrasaron y tuvieron que realizarse tiempo después, además de que su planeación anterior, de realizarse como un extracurricular fue descartada, por problemas de logística y tiempo, dado este inconveniente, fue difícil recaudar los fondos necesarios para financiar las actividades con material nuevo y de calidad, por lo tanto, se utilizaron los materiales de los maestros que daban las clases, los cuales por sus años de experiencia no fueron de la mejor calidad.

Cronograma

El cronograma fue creado a partir de las lecciones que aparecen en los libros, mezcladas con el nivel de experiencia de los maestros, los cuales adaptaron el cronograma para que fuera más práctico, y se concentrara más que todo en la conexión con las emociones y el entorno, tal y como lo plantean las arteterapias, se realizó el esquema donde se ordena por 5 categorías.

1. Tema: el temario que se abordara en la sesión
2. Reflexión: El objetivo principal de la sesión es que los estudiantes lleguen a una conclusión destacada luego de la sesión, allí es importante que los estudiantes compartan su experiencia y sus emociones a lo largo de las mismas.
3. Experiencia: es la conexión que tienen los estudiantes con los materiales, en el caso de las sesiones, la forma en como usan los materiales otorgados según una actividad preestablecida.
4. Muestra: un ejemplo por parte de los maestros que proporcione a los estudiantes la aplicación del ejercicio y su finalidad.
5. Aplicación y demostración: Los estudiantes deberán realizar los ejercicios con los materiales dados, y mostrar los resultados al resto del grupo

23/05/24 Clase 0	18/07/24 Clase 1	25/07/24 Clase 2	1/8/2024 Clase 3
Sensibilidad del mundo	Abstracción de la realidad/formas	Grafito y conceptos de luz	Creación de personajes y storytelling 1 (boceto explicativo)
Que los estudiantes sean conscientes del mundo que los rodea y como se puede expresar y encontrar el arte mediante este proceso más que en el resultado estético	Que los estudiantes sepan interpretar cosas que se les presentan (arte y objetos) y realicen un encuentro con el otro para comparar ideas	Poder analizar y comprender en mejor medida el mundo que los rodea desde las formas y sus espacios	Como poder dotar de personalidad personajes inertes con el poder del gesto y silueta
Con esferos y micropuntas, que logren destacar los rasgos más notorios de las personas que les rodean	Con marcadores de alcohol de diferentes colores, deberán crear garabatos, y con esferos y micropuntas deberán encontrar forma a lo que dibujaron	Con lápices de grafito se les pedirá que logren crear con formas los objetos que se les otorguen	Deberán con lápices y marcadores, crear una hoja de prueba conceptual, donde brinden múltiples siluetas de un personaje que deberán crear.
Alfonso aplicara una técnica con la apariencia de plantas, personas y objetos	tomaremos ciertos garabatos y abstraeremos la forma y la transformaremos en un objeto	haremos una representación de frutas y plantas apegado a su figura	Se les mostraran múltiples siluetas para familiarizarlos con el concepto de silueta y gesto, a partir de esto les enseñaremos la psicología y componentes de la creación de personajes
Los estudiantes deberán hacer lo mismo con lo que los rodea	los estudiantes se les darán los marcadores esferos, y realizarán esto en un formato de medio pliego	los estudiantes deberán hacerlo con diferentes objetos que encuentren	deberán presentar la hoja al final de la sesión, y deberán elegir 3 de estas opciones, para luego en la siguiente sesión de creación, deberán pulirlo

8-Aug Clase 4	15/08/24 Clase 5	22/8/24 Clase 6	29/8/24 Clase 7
Teoría del color y psicología del color	Creación de personajes storytelling 2 (pulido de boceto explicativo y aplicación de color)	Tintas y técnicas orientales de ilustración	Anatomía básica artística 1(proporción y gesto)
Como el color influye en nuestra forma de pensar y actuar, tomado desde el tecnicismo del círculo cromático, temperatura de color y su psicología aplicada en diferentes situaciones y personajes	con los conceptos vistos se puede comprender de mejor manera, que el mundo que nos rodea tiene una razón de ser, y eso se evidencia con todos los conceptos vistos	Explorar una de las técnicas con aplicaciones a nivel comercial y personal, donde la tinta es un medio para mostrar un sentimiento	Comprender la estructura del cuerpo humano, y las aplicaciones que puede tener dentro de la expresión artística
Se les enseñara a los estudiantes de que se trata la teoría del color y como está funcionando y se aplica en el arte su vez demostrar como esta puede cambiar el significado de una sola figura	con su silueta ya tomada y con una fotocopia y papel mantequilla, deberán crear diferentes opciones de personajes formular opciones de paletas de colores.	Con tintas de color negro, rapidografos y plumas fuente, deberán crear una pieza donde recopilen un sentimiento y emoción y representarlo de forma abstracta.	Con lápices de grafito, deberán dibujar diferentes gestos en miniatura, y poder recopilar la mayor cantidad de información en los trazos
Usaremos pinturas acrílicas para mostrar las diferentes combinaciones de colores, y poder acomodar los colores según la intención	les mostramos los Sets que tenemos de personajes realizados por nosotros, y les mostramos las múltiples opciones que tenemos, y como cada detalle importa	Les mostraremos las posibilidades que se pueden lograr, de este modo también mostrarles en que campos se pueden especializar si la tinta les es llamativo	les mostraremos como se usa la página de gestare, que recopila diferentes figuras y posturas variadas, y como realizar la respectiva practica

los estudiantes deberán realizar combinaciones y dar forma a un paisaje abstracto	los estudiantes pulirán personaje aún más, y lo dotarán de cualidades según colores, silueta y gesto, y mostrarlo al grupo.	los estudiantes expondrán sus obras, siguiendo todas las lecciones ya vistas	los estudiantes deberán completar esta práctica llenando una hoja de gran formato.
---	---	--	--

5/9/2024 Clase 8	12/9/2024 Clase 9	19/09/24 Clase 10	26/09/24 Clase 11
Anatomía básica artística 2 (precisión muscular y ósea)	Composición y secuencias de orden	Aplicación en lienzos	Presentación final de las obras
abordar de forma más precisa el cuerpo que tenemos, y aprender de él para crear piezas de mayor precisión	La aplicación de la composición a diferentes medios, se puede lograr una mayor concentración en la comunicación de ideas en una obra	Conoceremos que al encontrar nuevas herramientas podremos tener mayores oportunidades, incluso si son personas u objetos	el camino del artista debe recorrer muchos tramos, donde se aprenden cosas nuevas en cada aventura que se toma, y en nuestra labor, la esencia se encuentra allí.
Los estudiantes deberán crear un superhéroe, y darle vida usando la información anatómica, aplicando las proporciones, gesto, color y figura.	se les darán hojas de gran formato, y deberán agarrar las composiciones vistas y aplicarlas pintando paisajes, esto sumado con los conceptos vistos y aplicarlos, con pinceles y acrílicos.	Les mostraremos los pinceles, las pinturas acrílicas a mayor profundidad, y la aplicación en lienzos aquí se creará el primer proyecto, este hará parte de la muestra final	Deberán recopilar todas las obras hechas, junto con prácticas, bocetos, esquemas, y demostraciones de lienzos.

<p>les daremos ejemplos de cómo se pueden dibujar los músculos en gran escala, de tal forma que comprendan mejor el concepto de proporción y figura, acompañada de los temas vistos</p>	<p>les mostraremos obras previas hechas por nosotros, donde se apliquen estos conceptos y mostrar cómo es un conjunto de todo lo visto</p>	<p>mostraremos ciertos ejemplos de lo que se puede lograr con los acrílicos, y explicaremos que técnicas existen</p>	<p>les mostraremos cómo se realiza la presentación de una obra con ficha técnica, y dar síntesis de las obras.</p>
<p>los estudiantes presentarán su superhéroe al grupo deberán explicarlo a precisión.</p>	<p>Los estudiantes crear su paisaje y lo muestran al grupo, esto hace parte de la presentaciones finales</p>	<p>los estudiantes crearán el primer boceto y darán las primeras capas a su obra</p>	<p>realizar la muestra de todas las obras, y dar la despedida final con las reflexiones finales.</p>

Diario de campo

Con el fin de hacer un seguimiento del progreso de los participantes y sus avances, se tomó una plantilla de diario de campo, donde se tomen los datos de las sesiones, allí se realizan descripciones de las sesiones, análisis de estas, además de estas, también se tomaron registros fotográficos de ciertas sesiones.

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 23/05/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se evaluó en un aula el estilo de arte y su interpretación por medio de piezas artísticas	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas	
VARIABLES A OBSERVAR	Expresión emocional artística	
Personajes que intervienen	estudiantes e instructores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se realizaron actividades donde se observaba la forma de interpretación de los estudiantes y a su vez su habilidad y estilo artístico a la hora de hacer retratos, sin embargo, a pesar de la colaboración, se presentó la disconformidad de un estudiante de forma constante, lo cual brindó un ambiente poco agradable, de todas maneras en el resto del grupo se realizó el trabajo con satisfacción		Hay un excelente potencial artístico en el grupo y se espera poder potenciar estas habilidades diferentes de los estudiantes, pues demuestran pasión y disciplina por el arte
Observaciones	se realizó un buen trabajo y se halló un nivel artístico más avanzado de lo esperado	

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 18/07/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se realizó la apertura de un espacio a la vez que la introducción con los temas a tocar	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas	
VARIABLES A OBSERVAR	Diferentes procesos artísticos entre los estudiantes	
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se realizó, por una segunda vez, actividades para analizar la habilidad y estilo artístico de los estudiantes y un ejercicio de interpretación de figuras, el ambiente fue agradable, dinámico y divertido para mantener a los estudiantes conectados y a su poderlos aconsejar en su proceso		Hay un potencial artístico por parte del grupo y otro en el que toca trabajar para mejorar sus habilidades
Observaciones	Hay diferencias artísticas y niveles en los que hay que trabajar y no se ha presentado ningún momento de mal ambiente cosa que es bastante buena	

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 25/07/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se realizaron actividades con grafitos	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas	
VARIABLES A OBSERVAR	Nivel de uso de grafito y carboncillo para la comprensión de figuras y sombras	
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se hicieron varias actividades en las que se hizo uso de la aplicación de las luces y sombras en objetos, a la vez que se aplicaron en retratos hechos desde la perspectiva del observador, surgió una actividad con un estudiante aparte en la que necesitaba guiamiento para una actividad de la institución		Esta vez se notó un gran abismo en las habilidades artísticas, pues no muchos lograron completar la actividad con mucha satisfacción y se presentaron varias dificultades a la hora de hacer las actividades
Observaciones	Se creyó que había un nivel avanzado con el uso y comprensión de estas herramientas pero se demostró lo contrario y vemos que hay cosas en las que trabajar respecto a las luces y sombras	

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 01/08/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se enseñaron las bases básicas para la creación de personajes junto con unas actividades	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la creación de personajes	
VARIABLES A OBSERVAR	Nivel de uso de grafito y carboncillo para la creación base de figuras de personajes	
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se realizó una actividad en la que se usaron unos conceptos y unas prácticas básicas para trazar la forma base de los personajes en las que se partió desde algo básico y después se aumentó el nivel para la simplificación de esta práctica, después de eso se realizó una actividad chiquita con marcadores en las que se realizaron siluetas de personajes		El grupo se adaptó fácilmente a la idea y a las prácticas realizadas, habían pocos casos en los que se dificultó pero con una guía lograron completar la actividad con satisfacción
Observaciones	Esta vez el grupo estaba un poco más disperso pero a su vez la actividad la completaron en el tiempo debido e incluso algunos se adelantaron más que otros	

DIARIO DE CAMPO	
Lugar	Colegio Liceo de los andes
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso
Situación descrita	Lección de que es el círculo cromático, como usarlo y cómo apreciarlo
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la creación de obras con acrílicos
VARIABLES A OBSERVAR	Comprensión y uso del círculo cromático para la creación de obras
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables	Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
	<p>Se inició con una profunda, y a su vez breve, explicación del círculo cromático y el cómo percibirlo en distintas obras usadas como ejemplo, luego se hizo una actividad en la que se aplicaron los conceptos enseñados</p>
Observaciones	El grupo estuvo atento y cuando tenían dudas las preguntaban y se mantuvo una alta actividad por parte de los instructores para ayudar o aconsejar a los estudiantes

DIARIO DE CAMPO	
Lugar	Colegio Liceo de los andes
Fecha:	15/08/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso
Situación descrita	Se aplicaron los conceptos para la creación de personajes y se dio inicio a decoración de zonas del colegio
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la creación de personajes
VARIABLES A OBSERVAR	Nivel de creatividad y comprensión de los conceptos enseñados para crear personajes
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables	
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación	
Se hizo una actividad en la que se aplicaron los conceptos enseñados para la creación de personajes y luego se dio paso a la iniciación de decorar zonas escolares	
El grupo presentó buenos niveles de creatividad y buen manejo de lo enseñado en clases pasadas, también se recolectaron varias ideas para representar algo en los espacios escolares otorgados	
Observaciones	hubo un desarrollo satisfactorio de la primera actividad, sin embargo algunos presentan dificultades para crear un personaje o incluso para desarrollar una idea creativa

DIARIO DE CAMPO	
Lugar	Colegio Liceo de los andes
Fecha:	22/08/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso
Situación descrita	Se enseñaron técnicas y diversas formas de usar un pincel u otras herramientas para pintar, además también se introdujo el uso de graffiti
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas
VARIABLES A OBSERVAR	Manejo y abordaje de las distintas herramientas para pintar
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables	
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación	
Se enseñaron diversas formas y herramientas de usar instrumentos para pintar en lienzos y se dio a un espacio en el que practicarán estas técnicas, después se dio paso a la práctica de graffiti con varios stencils	
El grupo logró satisfactoriamente ambas actividades, sin embargo un pequeño grupo estuvo disperso y mostró cierto nivel de aborrecimiento (falta de interés)	
Observaciones	se notó la falta de materiales pues a comparación de otras sesiones se agotaron más rápido los materiales y dificulta la realización de ciertas actividades

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 29/08/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se realizó una sesión en la que se usarían stencils para decorar una zona específica de la institución	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la expresión artística	
VARIABLES A OBSERVAR	Creatividad y distintos métodos para realizar los stencils	
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se hizo una actividad en la que los estudiantes usarán stencils y así, por medio del graffiti, pintar la silueta del stencil, habían cosas variadas y mucha creatividad al respecto de los stencils		El grupo no cumplió con el trabajo que se les había indicado traer en la sesión pasada, a causa de esto se dio paso a la clase para que crearán sus propios stencils y probarlos en un espacio usado para registro de nuestra investigación
Observaciones	Al ver que el grupo no cumplió con el trabajo indicado, se considero tener un plan de apoyo cuando estas situaciones se den en las que traemos un material propio en caso de que esto vuelva a suceder	

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 19/09/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se realizó una sesión en la que se usarían stencils para decorar una zona específica de la institución	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la expresión artística	
VARIABLES A OBSERVAR	Aplicación de los métodos enseñados acerca de los stencils	
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Debido a falta de tiempo y cambios en el horario se llevó a cabo una actividad en la que se piensa dejar un legado del proyecto, el cual esté representado en un área de la institución sustituyendo otra actividad que estaba planeada en la que se usaban unos stencils en un cuadro		El grupo estuvo activo y atento a las indicaciones, todos aportaron y se pudo realizar una gran parte del proyecto pensado y la mayoría del grupo cumplió con un trabajo que se les encargó
Observaciones	A pesar de que las actividades se realizaron satisfactoriamente, es cierto que nuestra sesión fue interrumpida en dos ocasiones por un estudiante y por una reunión a la cual los instructores tuvieron que asistir	

DIARIO DE CAMPO	
Lugar	Colegio Liceo de los andes
Fecha:	26/09/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso
Situación descrita	Se hizo una actividad de pintar un gran pliego y cortar un stencil requerido para el proyecto de decorar la institución
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la expresión artística
VARIABLES A OBSERVAR	Aplicación de los métodos enseñados acerca de los stencils y pintura
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables	Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se realizó una encuesta al principio para reunir datos respecto al Prometeo, luego de eso se dio paso a la actividad en la que los grupos asignados anteriormente se dividieron en dos, unos fueron a preparar un stencil y los otros se fueron a pintar un gran pliego	El grupo realizó la encuesta satisfactoriamente y estuvo constantemente activo en la actividad a la que se dio paso
Observaciones	Se dio a saber que los estudiantes no tenían presente en que grupo estaban y debido a eso el stencil que se iba a usar fue mal preparado y, en el proceso, dañado. Se propuso una solución de arreglo el cual debe ser realizado por los estudiantes encargado del grupo

DIARIO DE CAMPO	
Lugar	Colegio Liceo de los andes
Fecha:	03/10/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso
Situación descrita	Se realizó una actividad en la que en un pliego se hicieron usos de varias pinturas para hacer un libro artístico
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la expresión artística
VARIABLES A OBSERVAR	Aplicación de los métodos enseñados acerca de la pintura y el arte
Personajes que intervienen	estudiantes y sustitutos de instructores
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables	Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se hizo una actividad en la que, por medio de un pliego usado anteriormente para una de nuestras actividades, se hiciera uso de materiales para pintar y hacer una muestra en la que se va a dividir ese pliego en dos partes para formar un libro que se espera enseñar a la institución una vez esté terminado	Durante la actividad se realizó un cuestionario en el cual los estudiantes daban su opinión respecto a la experiencia del Prometeo
Observaciones	En esta sesión los instructores estuvieron ausentes por ende unos sustitutos ayudaron y guiaron la sesión con las actividades

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 17/10/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se continuó con el proyecto de decorar la institución con lo enseñado	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la expresión artística	
VARIABLES A OBSERVAR	Aplicación de los métodos enseñados acerca de los stencils y pintura	
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se hizo una continuación de la actividad de decorar la parte indicada de la institución en la que se logró un mayor avance y se apreció un uso adecuado de los materiales y técnicas enseñadas		El grupo estuvo comprometido y atento con la actividad y cumplieron debidamente con los avances del proyecto
Observaciones	Uno de los instructores tuvo que abandonar la sesión debido a que en uno de los otros proyectos de Prometeo faltó el profesor encargado y se tuvo que realizar un reemplazo, a su vez se dio un caso que se trató de evitar y fue un caso de vandalismo con los materiales otorgados en el cual se dio la adecuada observación al estudiante y se daría arreglo a la situación	

DIARIO DE CAMPO		
Lugar	Colegio Liceo de los andes	Fecha: 24/10/24
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso	
Situación descrita	Se continuó con el proyecto de decorar la institución con lo enseñado	
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la expresión artística	
VARIABLES A OBSERVAR	Aplicación de los métodos enseñados acerca de los stencils y pintura	
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores	
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables		Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se avanzó en el proyecto que se tiene planeado presentar como legado de nuestro Prometeo que es la decoración de la tienda de la institución		Se hizo un avance sin embargo la sesión no fue duradera y acabó al poco tiempo debido a actividades que se estaban presentando ese día en la institución
Observaciones	En la sesión los instructores se mantuvieron dispersos debido a varias situaciones y actividades externas que se presentaron, lo cual causó un poco de desorden, de igual forma también faltaron bastantes estudiantes al Prometeo por las mismas circunstancias de los instructores, brevemente la sesión finalizó debido a que la institución debía asistir a un evento que se presentó	

DIARIO DE CAMPO	
Lugar	Colegio Liceo de los andes
Investigador/Observador	Gabriel Garzón - Luna Ortiz - Juan Felipe Alfonso
Situación descrita	Se continuó con el proyecto de decorar la institución con lo enseñado
Pregunta derivada	Cómo realizar la práctica de las artes plásticas para la expresión artística
Variables a observar	Aplicación de los métodos enseñados acerca de los stencils y pintura
Personajes que intervienen	estudiantes, instructores y profesores
Descripción de actividades, relaciones y situaciones asociadas a las variables	Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación
Se avanzó en el proyecto que se tiene planeado presentar como legado de nuestro Prometeo que es la decoración de la tienda de la institución y una actividad de dibujo libre	Se logró un avance pero debido a la falta de materiales dividimos el grupo en dos, unos que tuvieran una actividad de dibujo libre y los otros que sigan con el proyecto
Observaciones	Algunos grupos ya terminaron con su parte lo que hace que no tengan gran cosa que hacer, por eso se dió esta división, también la mayor parte del grupo se mantuvo disperso y ni asistieron a la actividad propuesta.

Experiencias artísticas

Estos fueron los materiales usados para la primera sesión, dado que este proyecto en un principio era un extracurricular.

Esta fue la primera sesión que se realizó el 23 de mayo, esta sesión fue una muestra gratuita para quienes les interesaba el proyecto, el plan era que esta sesión de prueba fuera el capítulo piloto para el extracurricular, se planteaba convencerlos de participar en el extracurricular, para luego en otras sesiones, con un costo monetario, participar en más clases como esta.

El cronograma paso por modificaciones en cuanto a las actividades y proyectos, esta foto fue tomada el 15 de Agosto a las 11:15 de la mañana, que según el cronograma se debería estar trabajando en los personajes creados clases anteriores, sin embargo se notó que el trabajo que está realizando siguiendo el cronograma no se apega a las ideas de la metodología de la arte terapia, por tal motivo, se improvisó para crear una nueva obra en conjunto, en donde la premisa es la búsqueda de una identidad mediante la creación, por eso las manos de pintura, a partir de este punto las clases cambiaron para comenzar una proyección a mayor escala, donde se planteó pintar la caseta, la tienda del colegio, usando técnicas variadas basadas en el arte urbano, dadas sus inclinaciones con la expresión emocional más que técnica y precisa.

Esta foto fue tomada el 23 de agosto, la experiencia era la conexión con los estenciles, los cuales con la ayuda de los espráis de aerosol se logran grabados más precisos y con una mejor resistencia las condiciones, la práctica se dio con el fin de acercar a los estudiantes al arte urbano, con el fin de que entiendan las bases de la pintura en aerosoles, siguiendo el proyecto de pintar la tienda.

Esta foto fue tomada el 29 de agosto, allí la experiencia era con su creatividad y los materiales, los cuales debían usar para crear sus propios estenciles, en la imagen se pueden ver ciertas aplicaciones, con el aerosol de color negro, en esta sesión también se discutió como realizaríamos el proyecto de la tienda, para esto se planteó usar un estencil de mayor formato creado en conjunto, que luego será pasado con una capa de pintura, se planeó mostrar un gato con mariposas, sugerencia de Lucia quien trabaja en la tienda, sumado a una bicicleta y un par de flores, como siguiente proyecto se planteó también pintar las paredes exteriores de la biblioteca con un estilo de arte de Mándalas, sin embargo hizo falta mayor discusión para ese proyecto.

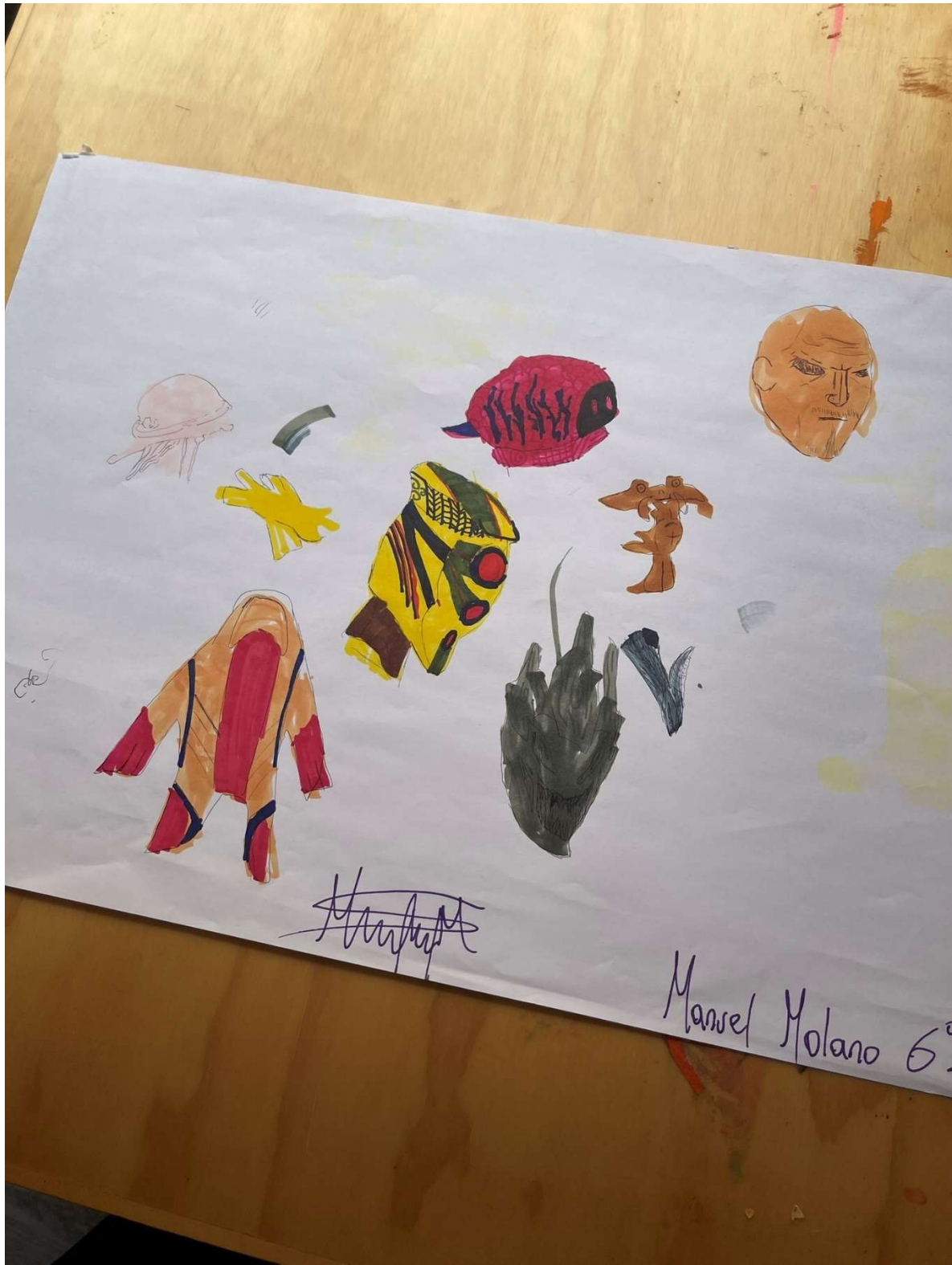

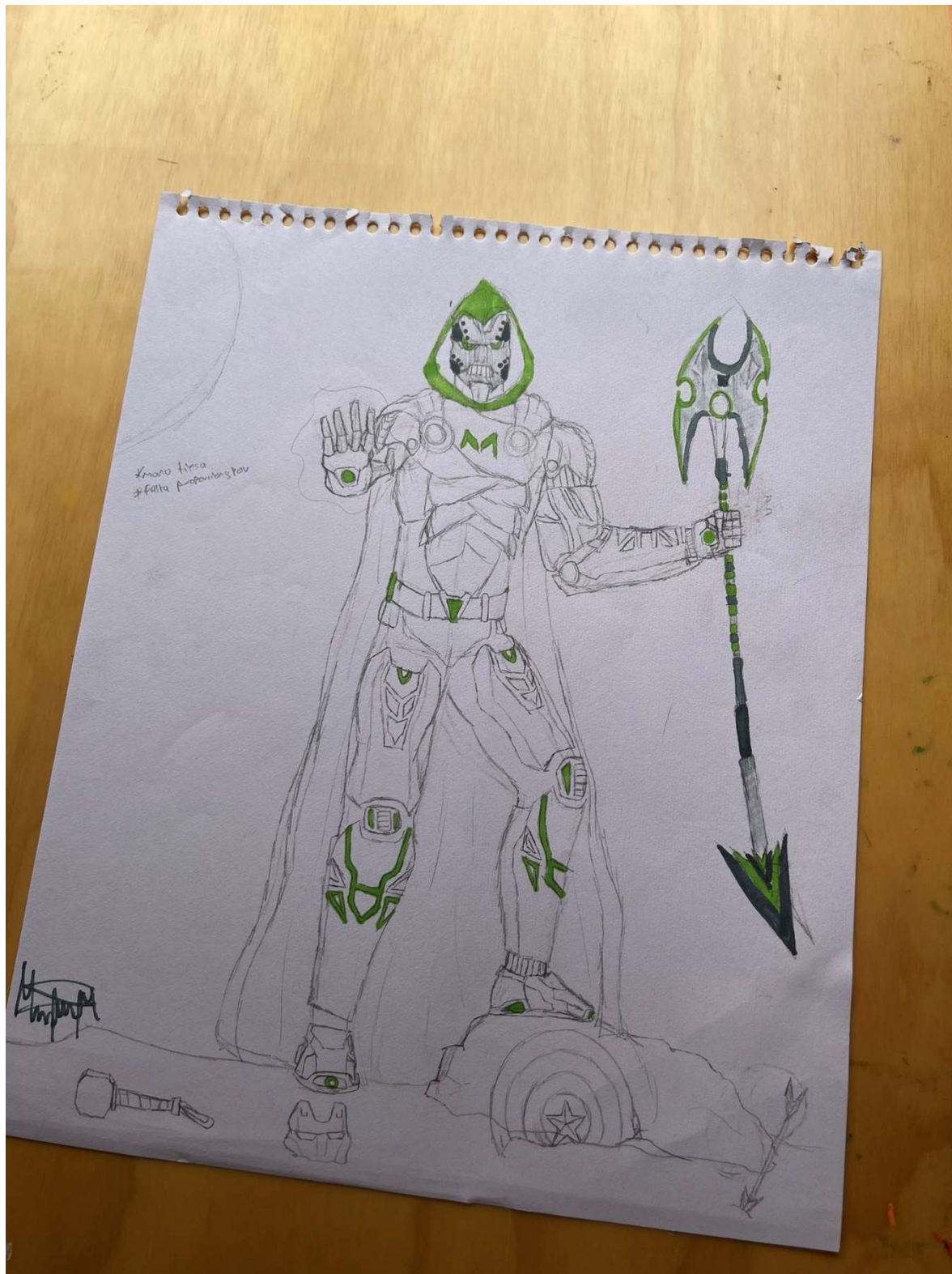

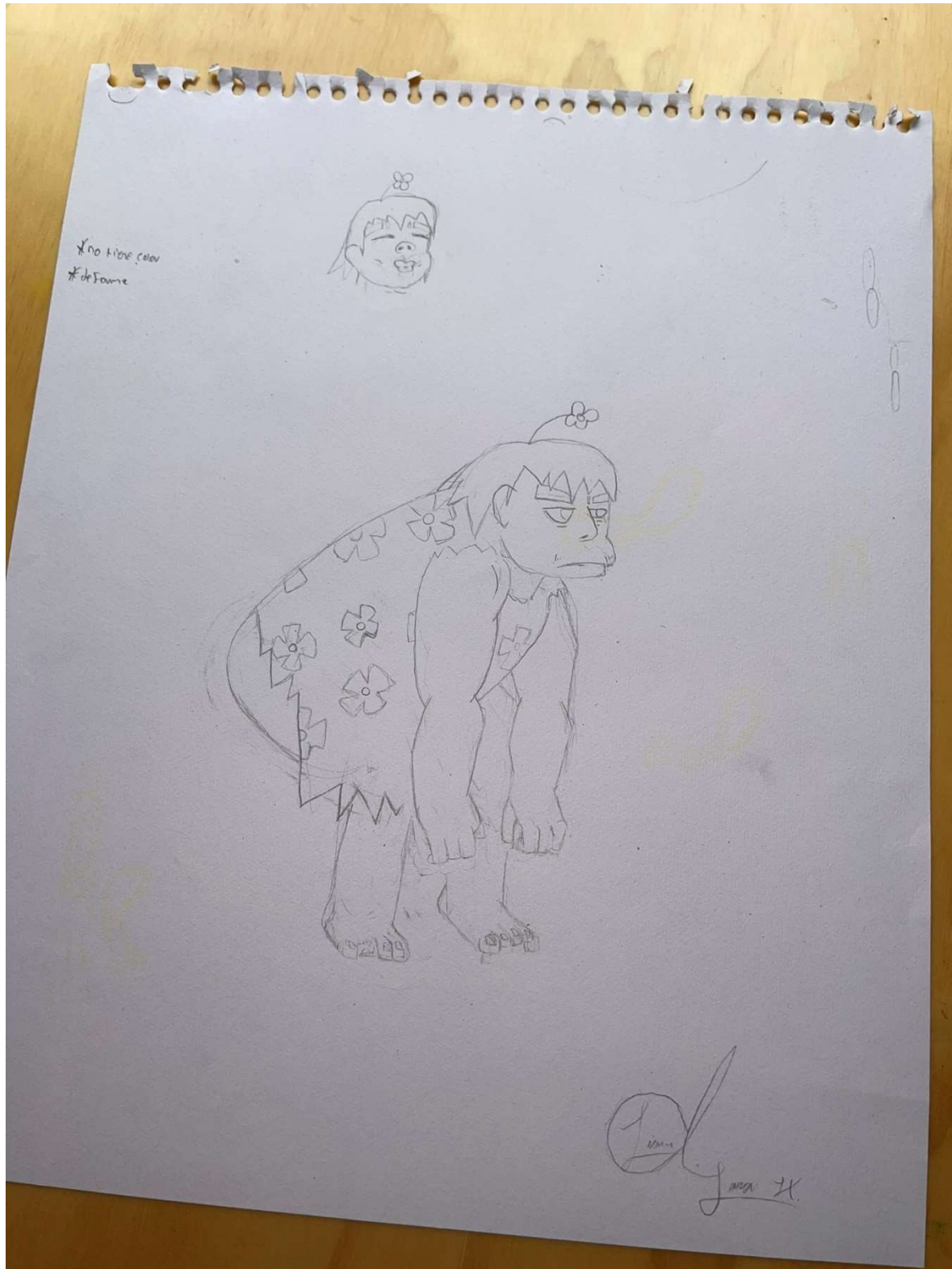

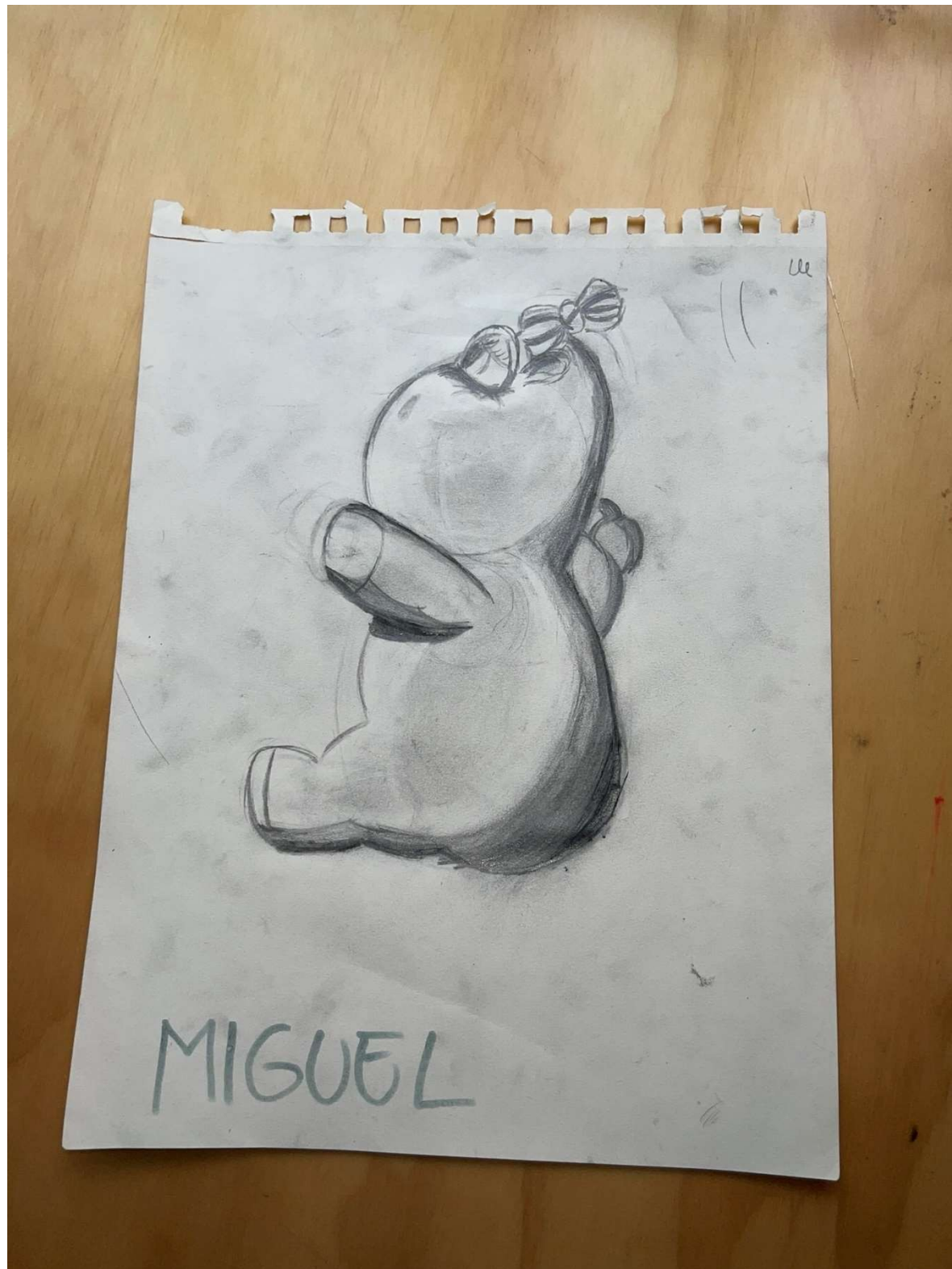
Proyectos destacados durante las sesiones

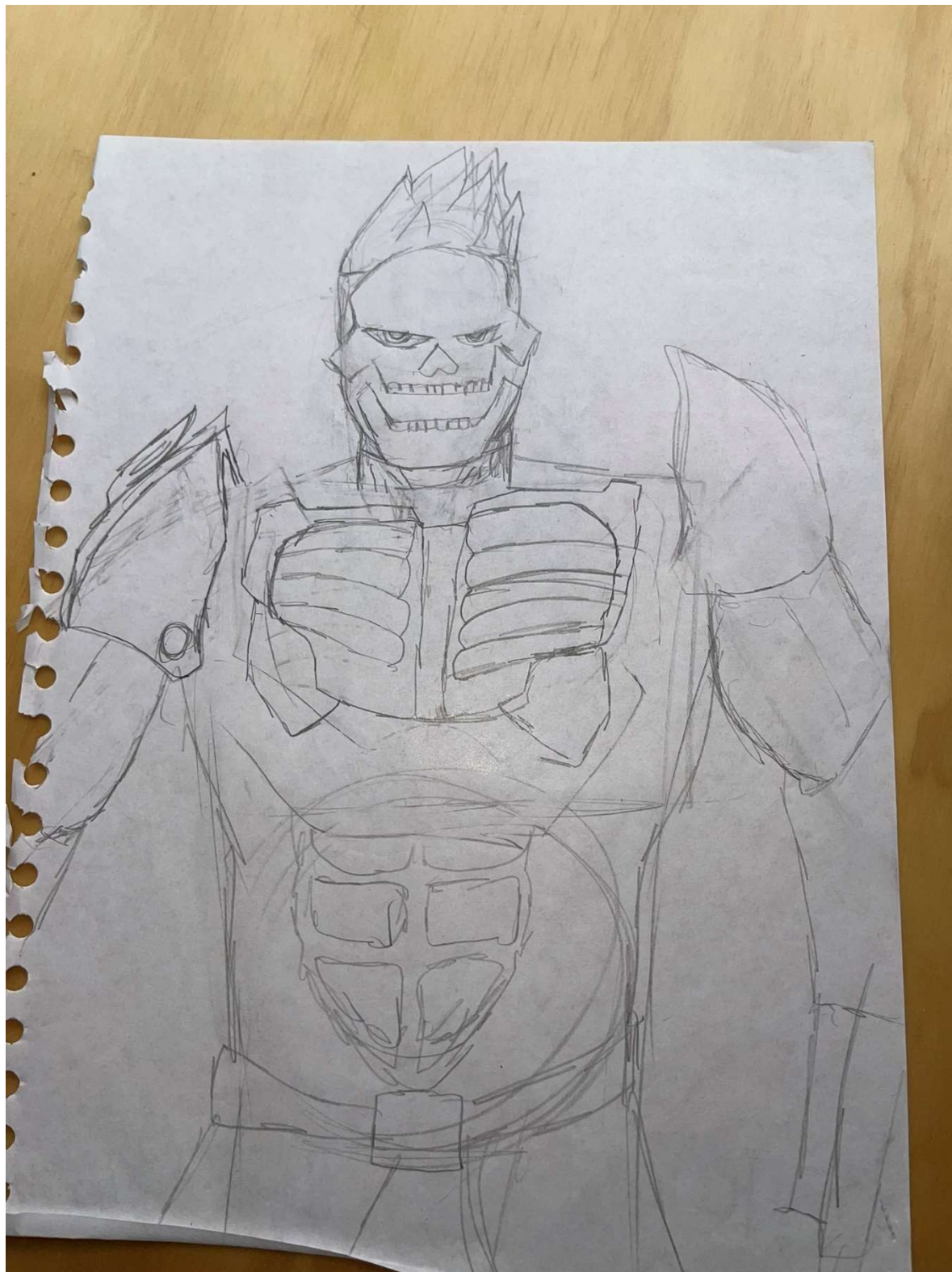

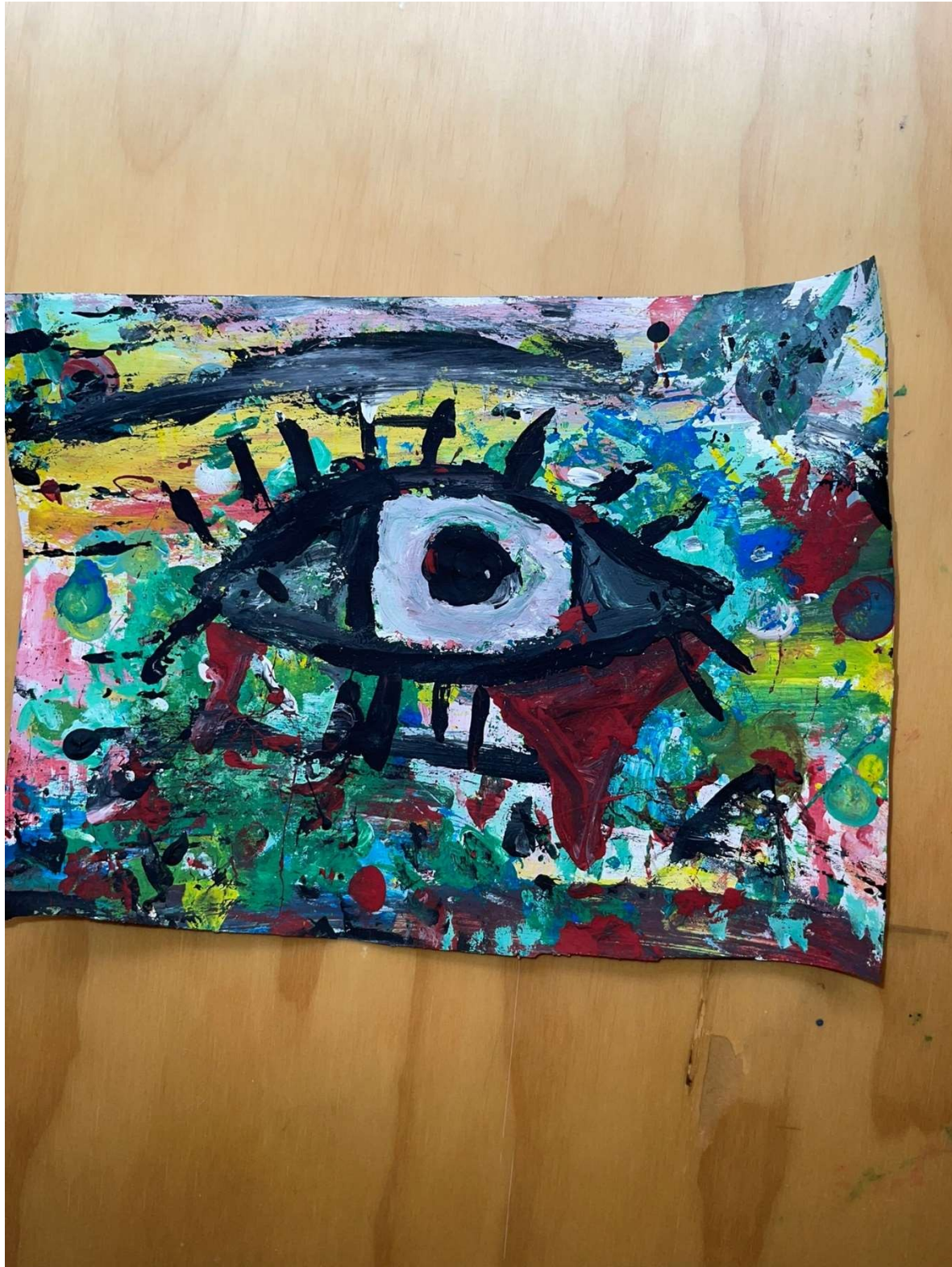

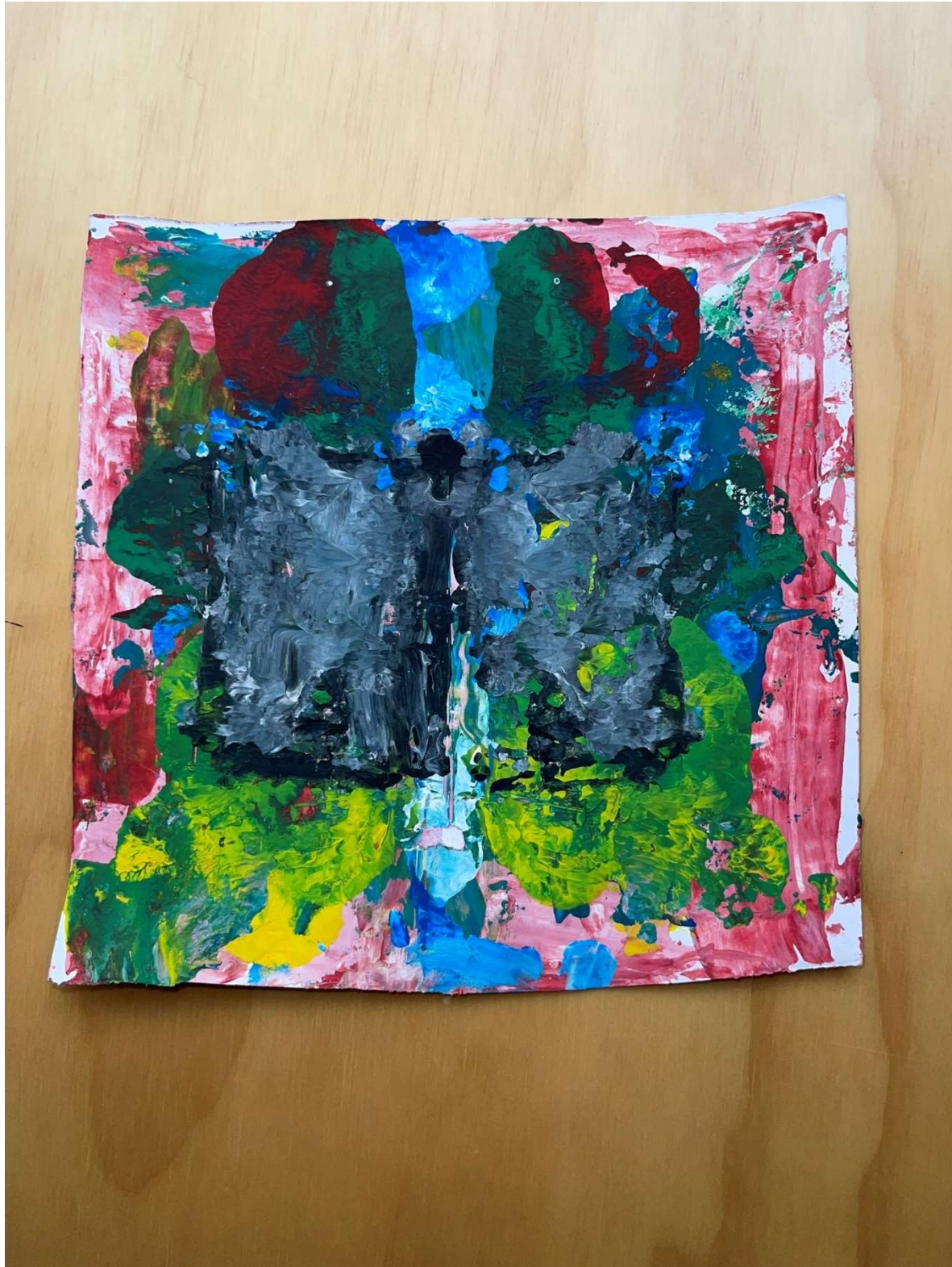

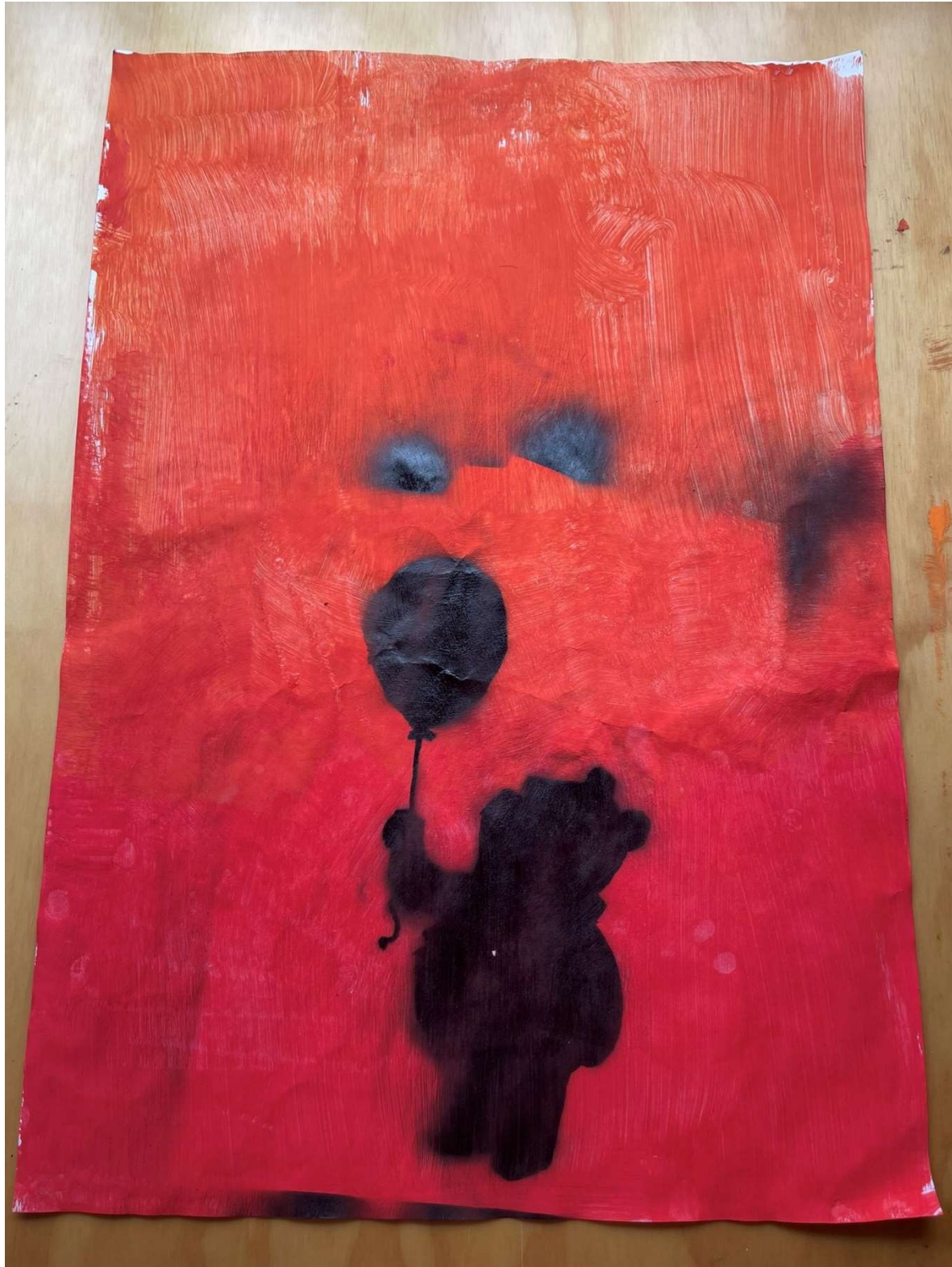

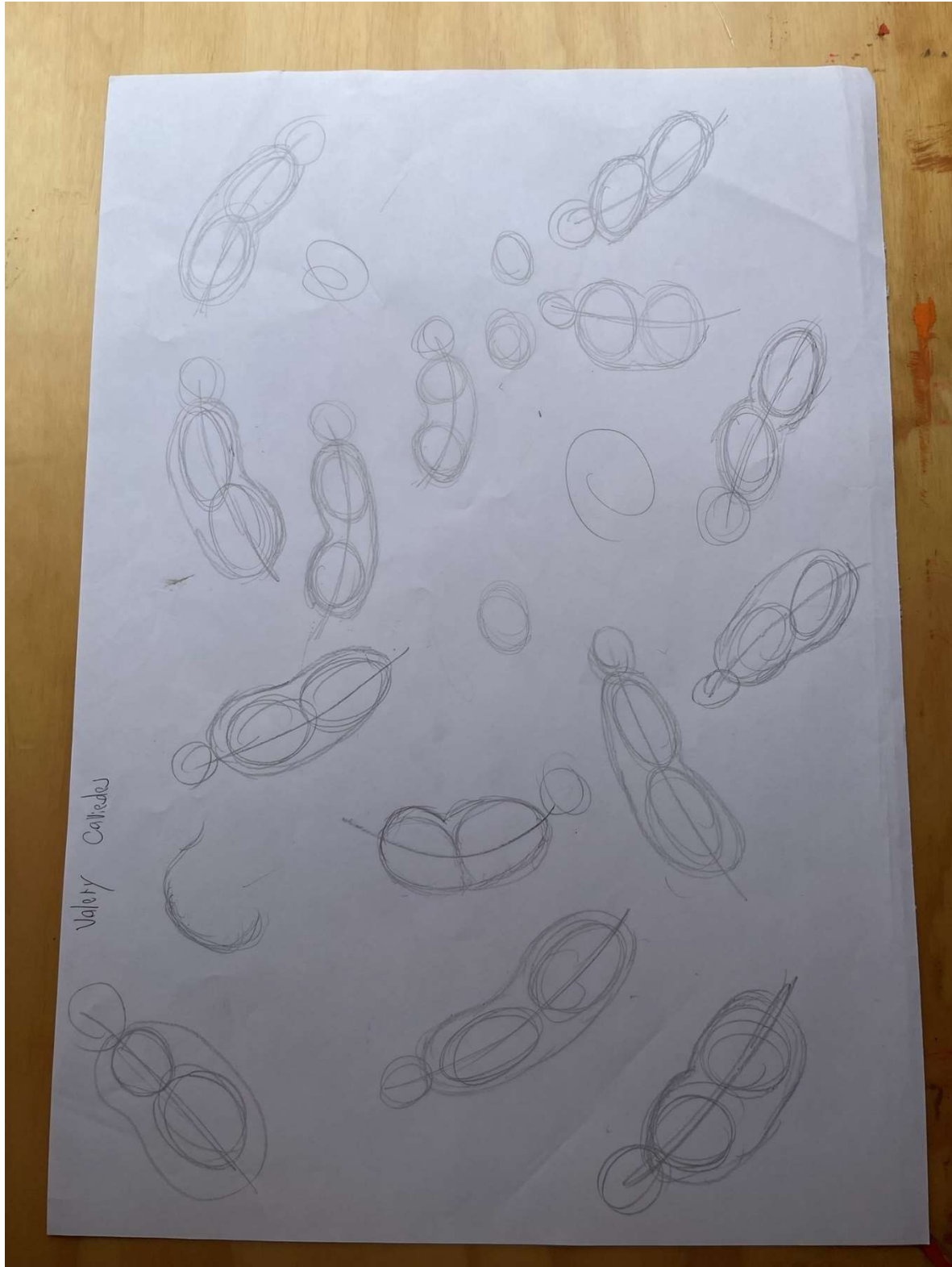

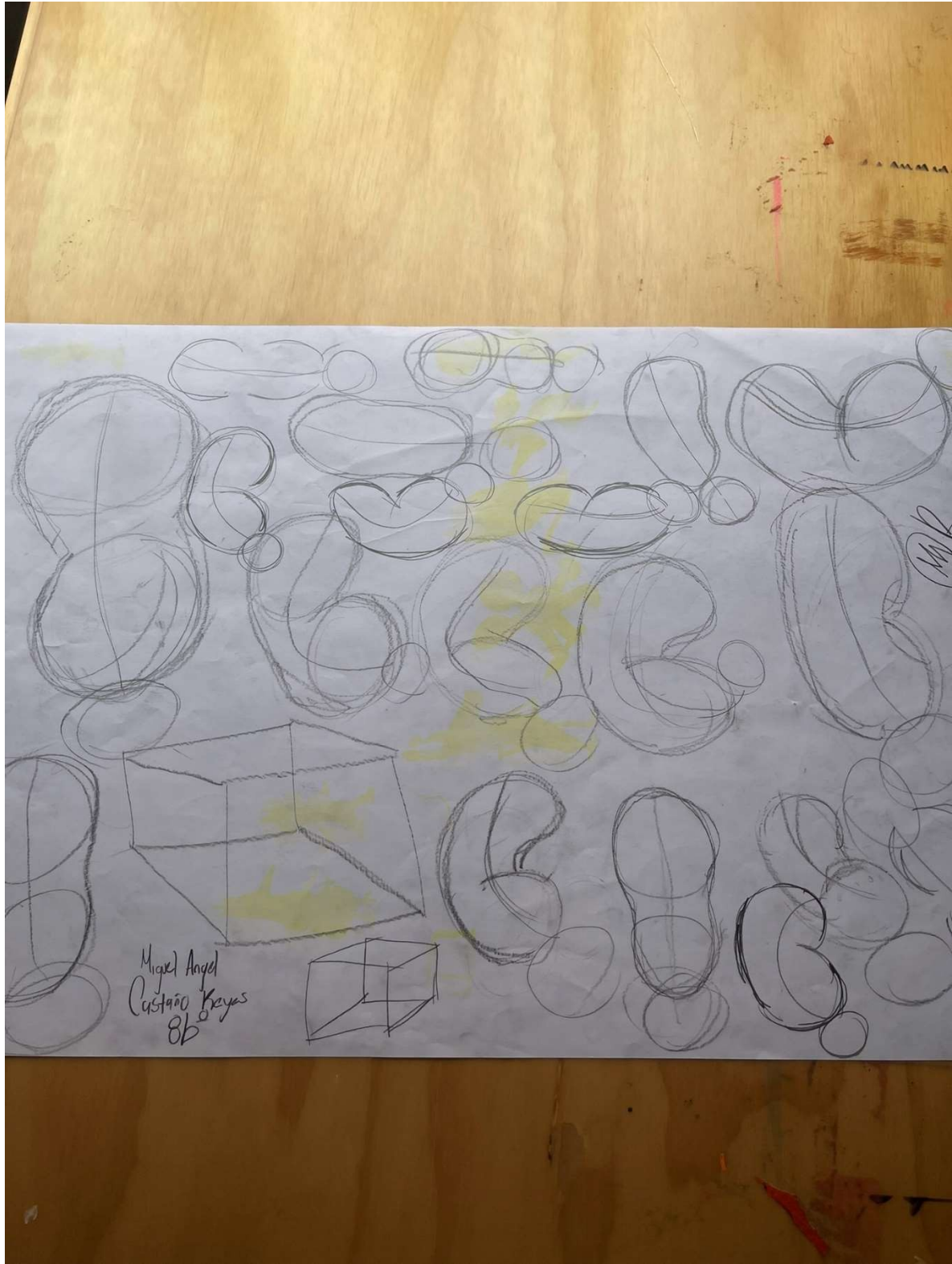

Balance general y conclusiones

Durante la sesión #10 Se realizó una encuesta de 7 preguntas, como encuesta para medir los resultados de la investigación, el cuestionario en cuestión es el siguiente:

1. Habla de tu experiencia dentro del Prometeo, comenta acerca de lo que has sentido haciendo los ejercicios, tenga en cuenta que esta investigación busca un remedio artístico en medio de las condiciones mentales.
2. ¿Qué piensas de la metodología aplicada, te ha gustado? ¿Qué le cambiarías?
3. Que es lo que más destacas del curso
4. Has sentido algún cambio en ti desde que tomaste el Prometeo
5. Que es lo que sientes antes y después del Prometeo
6. Con que lecciones te quedas de la clase
7. Que aspectos creerías que se deberían mejorar del Prometeo

Estas preguntas son de carácter abierto, allí se busca ser lo más transparente posible, se le recomendó total honestidad a la hora de responder, esta encuesta quedó escrita en hojas de bloc y luego leídas y transcritas en una tabla de Excel, allí hay respuestas variadas, pero se destaca la mejora en el auto control, y regulación de la ansiedad

Lo que se pudo concluir de la primera pregunta es que la mayoría de los participantes han tenido una experiencia positiva, destacando que han aprendido mucho y que les ha permitido mejorar en técnicas artísticas. Algunos lo consideran una experiencia relajante y dinámica. Sin embargo, se menciona que algunas clases son repetitivas o que falta supervisión en las actividades.

En la segunda pregunta los estudiantes respondieron que la metodología es eficaz, siendo descrita como buena, dinámica y clara en su explicación, permitiendo un mayor progreso en su desarrollo artístico, aunque se menciona que sería mejor incluir más actividades de dibujo y más dinamismo en las actividades.

Según las respuestas de la tercera pregunta, los aspectos más destacados son la variedad de técnicas enseñadas, la actitud entre los estudiantes y profesores, y la libertad para expresar

ideas y sentimientos, incentivando la creatividad; respecto a técnicas, lo más destacado fue la pintura y aerosoles.

En la cuarta pregunta la mayoría de los estudiantes dicen que tuvieron cambios positivos, como una mayor creatividad, pasión por el arte, y mayores habilidades en el dibujo; aunque algunos no han sentido cambios significativos, mencionando que no han tenido casi avances respecto a sus conocimientos anteriores.

En la quinta pregunta hubo una gran brecha en las respuestas, ya que varios mencionan un cambio positivo en sus emociones, pasando de curiosidad o expectativas a satisfacción o felicidad por lo aprendido, también sienten una conexión más cercana con el arte o una mayor liberación emocional después de las clases. Pero otros mencionan que no se han sentido diferentes respecto a lo emocional o si forma de ver el arte.

Según la sexta pregunta, los estudiantes se quedaron con varias lecciones, tales como la importancia de la creatividad, paciencia en el arte, y técnicas específicas de dibujo, pintura, y expresión; respecto a habilidades y técnicas, fueron significativos el uso de sombras y marcadores de alcohol.

En la última pregunta varios estudiantes mencionaron que no había nada que mejorar, pero hubo otros en los que los aspectos a mejorar más mencionados fueron la carencia de los materiales (en especial desde la actividad en la caseta), la falta de supervisión, una mayor inclusión de clases y técnicas de dibujo, actividades más creativas y mejorar en la enseñanza de técnicas específicas.

Ganancias

Los participantes que formaron parte del proceso de formación dentro del Prometeo también destacaron su mejora en el desarrollo de las técnicas, mejor uso de los colores, nuevas herramientas y la tienda “caseta” pintada con la imaginación del grupo.

El testimonio de los participantes demuestra que el proyecto resulto ser beneficioso a la hora de combatir el estrés y el control de las emociones, visto de este modo, los participantes lograron un mejor control de sus emociones.

Una de las respuestas más destacadas, fue el desarrollo de las técnicas y aplicaciones con materiales sobre medios específicos, los participantes indicaron que aprendieron cosas nuevas respecto al color, la forma y las técnicas de pintura.

Fallas

A la hora de la recolección de datos para evidenciar la adicción a las redes sociales, se realizó una encuesta que no tuvo el cuórum suficiente para tomarlo en cuenta, dado el cronograma, realizar otra encuesta con otra estrategia, se dejó de lado la encuesta y se procedió con las actividades.

La investigación no es completamente medible, dentro de las variables se tenía dentro de la hipótesis que las personas que serían evaluadas tenían ciertas enfermedades mentales, sin embargo, no se contaba con un especialista que pudiera realizar un examen psiquiátrico que permitiera el cumplimiento de las condiciones, por lo tanto, no se verificó por completo si los participantes tenían enfermedades mentales.

La encuesta final donde se da la valoración del proyecto no es completamente verídica, dado que no se utilizaron instrumentos de medición específico que demostrara la reducción de ciertas condiciones como el estrés, el cual requiere de exámenes específicos para poder ser medido.

La organización de los espacios para realizar el Prometeo resultaba en la pérdida de materiales indispensables para el proyecto, muchos materiales se agotaban con rapidez dado el consumo continuo de los estudiantes durante las sesiones, dada la falta de financiación para el proyecto, los materiales no resultaban de la mejor calidad, y en ciertos casos eran requeridos para realizar las actividades.

Avances

Esta promoción de Alartes permitió que los estudiantes conocieran y dominaran más técnicas y métodos para explorar su creatividad, como lo fue el uso de aerosoles y estenciles, las cuales fueron implementadas desde este año. También, por primera vez en la historia de Alartes se ha tenido un enfoque en la salud mental, ya que se implementaron algunas técnicas de arteterapia, como proyectos donde se permite la expresión de sus emociones.

Conclusiones

Vivimos en un nuevo mundo, con tecnologías nuevas nos dan un mayor acceso a la información, las personas y el mundo, sin embargo, esto ha llevado a consecuencias importantes con la salud mental, el cual se demostró, resulta en el deterioro de este y desarrollo de enfermedades mentales, se planteó la hipótesis de que la práctica de las artes plásticas, con la ayuda de ciertas herramientas de la Arteterapia, lograban un mejor manejo de estas enfermedades mentales, para esto se realizó un proyecto que tenía por nombre Alartes, el cual se realizó en espacios de horario escolar conocido como Prometeo, donde, con más de 16 sesiones, material diverso, y un amplio cronograma que les daba mayor libertad de expresión, logró una significativa mejora en la regulación emocional de los participantes, a partir de esto se puede concluir, que las artes pueden recobrar un nuevo sentido en las sociedades actuales, las cuales con su activa interconexión social, podrían resultar beneficiosas para enfrentar un problema que a nivel global nos incluye a todos, la salud mental.

Referencias

- Álvaro Ojeda-Martín, M. d.-M.-L.-M. (2021). Scielo. Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2021001001289#ref13
- Austin, B. (8 de Octubre de 2021). Harvard T.H. CHAN. Obtenido de <https://www.hsph.harvard.edu/news/features/how-social-medias-toxic-content-sends-teens-into-a-dangerous-spiral/>
- Bauman, Z. (2003). Modernidad LIquida. Buenos Aires: Fondo de cultura economica de Argentina.
- Colombia, G. d. (07 de 2022). DANE Informacion para todos. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/encuesta-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-en-hogares-entic-hogares?highlight=Wyj0aWMiLCJ0aWNvIl0=>
- Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. PAIDOS Educacion.
- Fabian, C. (16 de Mayo de 2023). Psicologia y mente . Obtenido de <https://psicologiaymente.com/psicologia/como-afecta-la-tecnologia-a-nuestra-salud-mental>

- Galvan, G. M. (julio de 2020). Scielo. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672020000200103
- Garcia-Allen, J. (2 de enero de 2024). Psicología y mente. Obtenido de https://psicologiaymente.com/clinica/arteterapia#google_vignette
- Nieto, S. (19 de octubre de 2023). harmonia.la. Obtenido de <https://harmonia.la/mente-y-emociones/salud-mental/los-beneficios-de-la-arteterapia-para-la-salud-mental>
- Yacelly, J. (13 de noviembre de 2018). Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14773/ART%C3%8DCULO%20EDUCACION%20FILOSOFICA%20Y%20ARTE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hoja de firma de jurado

Gabriel Mathias Garzón Nieto

FIRMA

Juan Felipe Alfonso Carvajal

FIRMA

Luna Daniela Ortiz Burgos

FIRMA

Revisado y aprobado por

Jurado 1

Jurado 2

Jurado 3