

EDUCACIÓN ARTÍSTICA & CULTURA VISUAL: APRENDIENDO A LEER IMÁGENES EN LAS REDES SOCIALES.

APOYO DIDÁCTICO PARA PROFESORADO.

Educación Artística & Cultura Visual: Aprendiendo a leer imágenes en las redes sociales

*Proyecto de Graduación de Licenciatura,
Universidad Nacional de Costa Rica, 2021.*

TABLA DE CONTENIDO

¿Qué podrás encontrar en este boletín?	1
Presentación Gioconda Cerdas	2
Presentación Mariana López	3
Presentación Nancy González	4
¿Por qué esta propuesta?	5
¿Para que este proyecto?	8
¿Cómo lo hicimos?	9
Queremos contarte lo que fuimos descubriendo	12
Te dejamos algunos conceptos importantes	15
Ahora te presentamos “Nuestro Taller”	21
¿Estás listo para desarrollarlo?	25
Y por último, unos cuántos tips	26
Referencias	28
Anexos	31

¿QUE PODRÁS ENCONTRAR EN ESTE BOLETÍN ?

¡Hola colega!

Espero que estés muy bien, en este apoyo didáctico encontrarás una propuesta de taller artístico para trabajar la cultura visual en redes sociales con niños y niñas de 9 a 11 años de edad, que te permitirá aplicar metodologías educativas para que cada uno asuma protagonismo en su aprendizaje y fomente su pensamiento crítico. Además, te contaremos el ¿por qué? ¿para qué? y ¿cómo? realizamos la investigación, síntesis y planeamiento del taller para que tú también puedas hacerlo.

Nos gustaría que te animes a llevarlo a la práctica, pero sobre todo, que en el proceso te diviertas y te sorprendas de todos aquellos aprendizajes que llegarás a descubrir en el proceso. Te ofrecemos información importante relacionado al tema para que tengas al alcance todo lo que necesites para aplicarlo, pero deseamos que te adueñes de la propuesta y le coloques tu propia esencia.

¿Te animás?

¡Hola hola! Mi nombre es Gioconda. Soy educadora graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica, mi énfasis es la Enseñanza del Arte y la Comunicación Visual. Profesionalmente me he desarrollado en espacios educativos no formales para poblaciones infantiles y adultas en zonas vulnerables dentro y fuera del país, también he laborado para centros educativos privados en educación formal, en la cual he trabajado con estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Me interesa mucho el análisis de las imágenes que forman parte de los diferentes entornos visuales que nos rodean y su conexión con el comportamiento humano, me considero una apasionada por la educación y los procesos formativos que ofrece para el desarrollo pleno de las personas.

Gioconda Cerdas

Mariana López

¡Hola hola! mi nombre es Mariana, desde que era una niña de 7 años por mi formación educativa me he visto envuelta en el mundo del arte, la danza, el teatro, la música y la poesía, no sabía que amaba y disfrutaba tanto el arte hasta que lo llegue a vivir en mi escuela, desde entonces el arte es parte de mí y decidí no vivir sin el. Actualmente soy educadora de Artes Visuales, graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica y ejerzo en un hermoso centro educativo que me ha abierto las puertas para aprender, enseñar, recibir, compartir y amar. Aunque la educación nunca ha sido color de rosa intento agarrarle el gustito cada día y deseo por medio de ella aportar cosas significativas en la vida de las personas.

¡Hola, soy Nancy! Actualmente soy educadora desde el área no formal e investigadora graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica. Mis primeros pasos en la educación artística fueron en instituciones públicas que se encargan de la investigación y conversación de piezas históricas como los museos, luego estuve por un período impartiendo clases en centros educativos públicos y privados, participé en el desarrollo proyectos como Ruta Museos, Visitas Guiadas en el Museo Calderón Guardia con la colección de FEMSA, realice talleres de Cerámica en el Museo Calderón Guardia y en la actualidad me dedico a la educación no formal en museos. Me emociona mucho imaginar todo el aporte y hasta dónde puede llegar este proyecto; le invito a que usted también se atreva a ser parte de este cambio.

Nancy González

**PORQUÉ
ESTA
PROPUESTA**

Inicialmente nos planteamos un problema de investigación , buscando aquellos vacíos que hay en la educación costarricense y que son necesarios trabajar, poco a poco fuimos discutiendo las diferentes inquietudes que cada una poseía, como: la brecha entre escuela y museos, lo ortodoxo de la educación, la falta de acceso tecnológico a espacios educativos, la exposición de los niños ante la hipersexualización a través de las imágenes, las redes sociales como apoyos didácticos, entre muchos otros temas más.

Cada uno de estos, nos fueron llevando a la conclusión de que las redes sociales están muy vigentes en nuestra cotidianidad y que muchos de los usuarios son nuestros mismos estudiantes son usuarios, quienes las disfrutan porque son entretenidas y llamativas, pero sin un acompañamiento adecuado ante toda la información y contenido visual que estas poseen.

Entonces, ¿por qué no utilizamos las redes sociales como un ámbito del cual pueda surgir la enseñanza? así como aprendemos a leer y escribir desde edades muy tempranas, ¿porque no nos ha enseñado a leer y crear las imágenes que construyen la cultura visual? Sabemos que desde nuestra área, las artes visuales, podemos acompañar, guiar y brindar las herramientas necesarias para que nuestros estudiantes lleguen a ser consumidores responsables y críticos de la cultura visual, principalmente en los momentos que son consumidores de imágenes en las redes sociales.

Nos propusimos como reto generar un proceso educativo que fuera atractivo, interactivo y con una metodología versátil, por eso decidimos utilizar la metodología de un taller artístico que le permitiera al educando asumir un papel protagónico y responsable de su propio aprendizaje.

¿PARA QUE ESTE PROYECTO?

Deseamos generar una innovación dentro de la educación formal, tomamos las metodologías educativas que brinda la propuesta de una taller artístico para que el docente, específicamente en artes visuales, tenga al alcance un material teórico - práctico que le permita explorar la incorporación de la cultura visual dentro de un salón de clases y a su vez, sea el mediador que estimule en sus estudiantes el pensamiento crítico al navegar en una red social.

¿
CÓMO LO
HICIMOS
?

- Definimos el público meta, en nuestro caso fueron niños de 9 a 11 años.
- Investigamos sobre los conceptos de cultura visual, pensamiento crítico, redes sociales, educación artística y talleres artísticos - visuales.
- Realizamos un estudio a nuestro público meta que nos permitió saber su acceso a la tecnología, el conocimiento y utilización de redes sociales, el contenido visual de mayor interés y su propia opinión respecto a dichas plataformas digitales.
- Conversamos con profesionales en el área de educación artística, social media manager y en la ejecución de talleres artísticos para conocer su opinión sobre los temas de interés relacionados con nuestro proyecto.
- Con toda la información necesaria, planificamos un taller artístico - visual para estudiar las imágenes (cultura visual) de un vídeo musical en una red social, específicamente en youtube.
- Ejecutamos dicho taller en tres clases de artes visuales en un centro educativo privado.
- Y finalmente, elaboramos el presente apoyo didáctico para profesores.

del 6 al 19 de abril

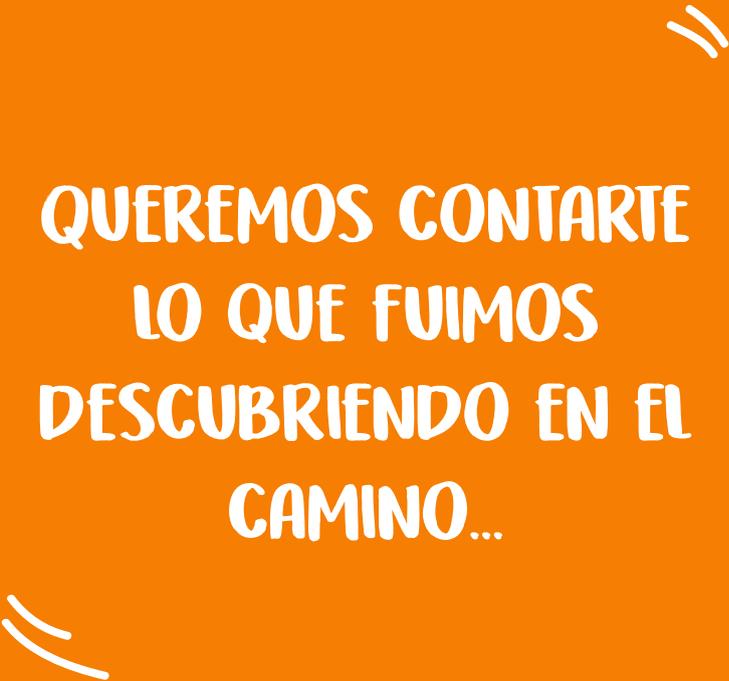
hora

Este se
los de
el que
ha d
habrá
gaso...

ción

alerta. Las
cambio
bado. La
a en

per
er q
Es
un
le
un

**QUEREMOS CONTARTE
LO QUE FUIMOS
DESCUBRIENDO EN EL
CAMINO...**

- El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) no contempla dentro de la malla curricular de primaria el tema de cultura visual.
- A partir de lo establecido por el MEP, podemos utilizar algunos contenidos para el estudio de la cultura visual en relación con otros contenidos de su plan curricular.
- Aprendimos que la cultura visual es parte de nuestro día a día, constantemente observamos distintas imágenes, pero eso no significa que estemos procesando correctamente la información brindada.
- La educación artística estudia la experiencia visual, el cómo las personas procesan, analizan e interpretan las imágenes de su alrededor, y de esto varía su percepción del mundo.

- Para abordar de la mejor manera la cultura visual que nos rodea, es necesario ser conscientes de su definición y tener una mirada crítica hacia cada una de las imágenes para poder cuestionarla y transformarla.
- Descubrimos que la educación artística es versátil, y gracias a esto se puede compartir conocimientos y desarrollar habilidades que le permitan al estudiante tener un aprendizaje significativo, desde la conceptualización y la experiencia práctica.
- Las redes sociales son utilizadas por personas de todas las edades, pese a que tienen restricciones de edad, los niños las manejan con facilidad, por eso entendimos que es fundamental utilizar estos recursos digitales en la enseñanza del estudiante.
- Los talleres artísticos son espacios de aprendizaje recíproco, por medio de acciones de exploración, experimentación y descubrimiento.

**TE DEJAMOS
ALGUNOS CONCEPTOS
IMPORTANTES...**

La cultura visual son todos aquellos elementos que podemos percibir de manera visual, desde las imágenes que se encuentran en las vallas publicitarias hasta las obras artísticas de un museo, este dinamismo está constantemente en actualización, ya que las construcciones visuales dependen de las tendencias y propósitos de creación, buscan ser creados para un público meta en específico y con una intención comunicativa. Toda imagen que forma parte de la cultura visual interactúa con el espectador e interfiere en su cotidianidad y comportamiento.

CULTURA VISUAL

PENSAMIENTO CRÍTICO

El pensamiento crítico es aquel tipo de pensar responsable y consciente, ligado al análisis, la búsqueda de la verdad, la interpretación, la evaluación y la crítica de los acontecimientos o conocimientos que constituyen a la persona y su entorno. Desarrollar este tipo de pensamiento implica realizar un proceso cognitivo mayor, dando como resultado un estudio de carácter significativo y eficaz para alcanzar un objetivo propio.

La educación artística es aquel campo de estudio que coloca las artes visuales como un proceso de experimentación, manipulación de materiales, técnicas e investigaciones en función del desarrollo de destrezas sensoriales, conceptuales y motrices de la persona. La ejecución de sus procesos técnicos y metodológicos son útiles para potencializar las capacidades que implican la reflexión, análisis, autonomía y percepción de los estudiantes en relación consigo mismos, la sociedad y el ambiente que les rodea; permitiendo así una formación integral en cada uno.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

REDES SOCIALES

Las redes sociales son plataformas que le permiten a los seres humanos ser receptores y emisores de información visual, sonora y escrita; conecta a personas ubicadas en distintos puntos geográficos, junto con la posibilidad de buscar y compartir información rápidamente. Estos sitios de navegación en internet tienen como objetivo que los usuarios puedan relacionarse, comunicarse, distribuir contenidos y crear comunidades con intereses en común a través de la tecnología.

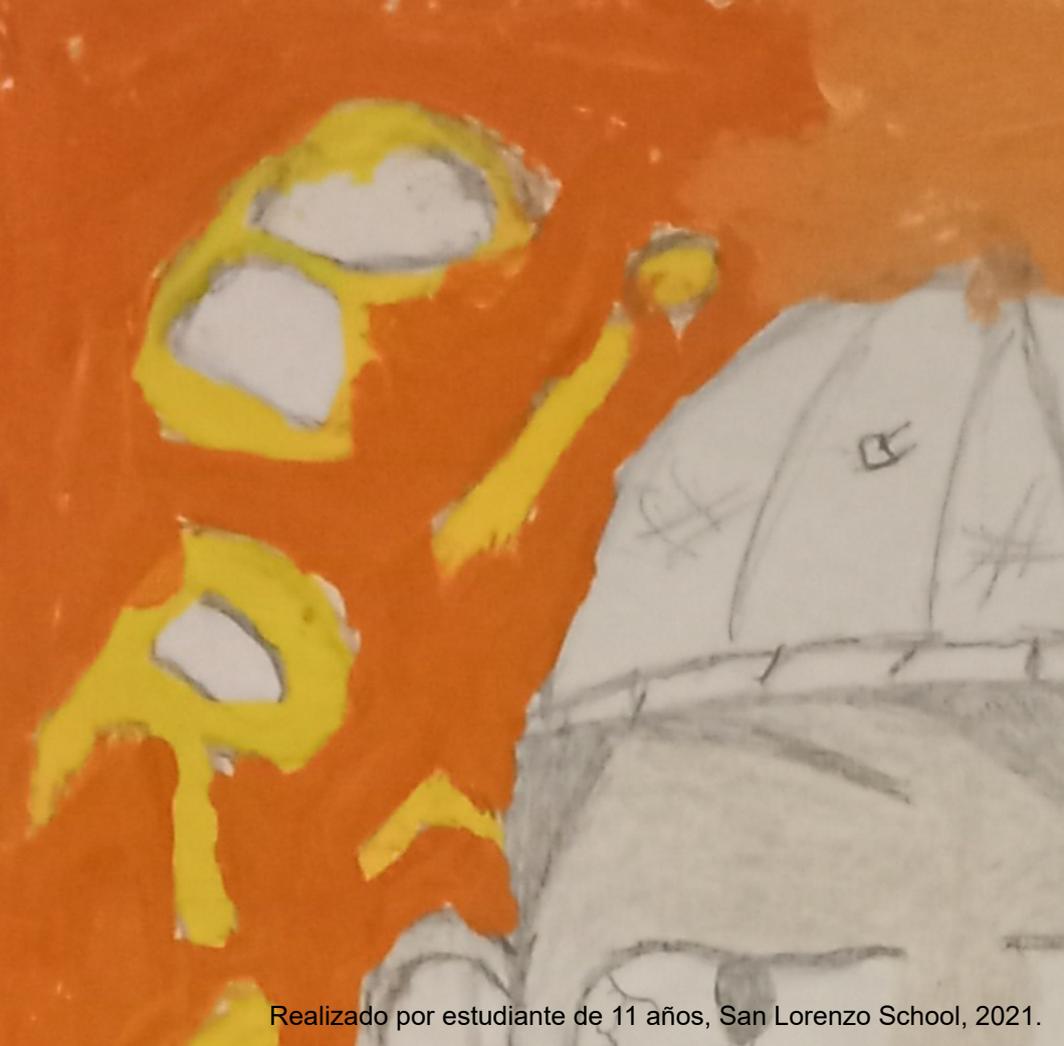
Los talleres artísticos son espacios educativos que se consideran como una extensión de la malla curricular de las clases de artes visuales. Los procesos educativos desde este ámbito, desarrollan la exploración de diversas técnicas teórico - prácticas, el autodescubrimiento y la socialización de conocimientos; además, estimula la curiosidad, la motivación y la investigación, permitiéndole al estudiante tener un mayor protagonismo en la adquisición de los aprendizajes.

TALLERES ARTISTICOS

**AHORA,
TE PRESENTAMOS
“NUESTRO TALLER”**

Realizado por estudiante de 11 años, San Lorenzo School, 2021.

A continuación verás una tabla que contiene el planteamiento de un taller artístico adaptado a un espacio de educación formal junto con los pasos que nosotras sugerimos para llevarlo a cabo, pero tú puedes hacerle las modificaciones necesarias para que el taller se acople a la población con la que estarás trabajando.

TE PROPONEMOS LOS SIGUIENTES PASOS:

— Conocer ¿cuál es la red social de mayor consumo en la población seleccionada y su contenido visual? Te proponemos una encuesta para adquirir dicha información. Ver Anexo 1.

— Elegir una imagen o vídeo de esa red social y mostrarlo en la clase.

Pedirles a los participantes que expresen su propia opinión frente a lo observado.

— Explicar qué es cultura visual junto con los elementos del lenguaje visual que permiten leer correctamente una imagen.

— Mostrar nuevamente el vídeo o imagen seleccionada y realizar un análisis del contenido a través de preguntas generadoras. Ver Anexo 2

— Iniciar un ejercicio de interpretación visual de la imagen o vídeo por medio de la técnica artística.

— Exponer la obra realizada por parte de los participantes, explicando su proceso de creación y el mensaje que se desea transmitir.

Objetivo	Contenido	Estrategia de mediación	Oportunidad de aprendizaje	Notas
<p>Analizar un video de youtube como referencia de una imagen cotidiana vigente en una red social.</p>		<p>Seleccionar un video de tres opciones posibles por medio de una votación realizada por los estudiantes.</p> <p>Observar el video musical y analizarlo respondiendo a preguntas generadoras relacionadas con los elementos del lenguaje visual.</p>	<p>Los estudiantes podrían analizar una imagen de la cultura visual manifestada en redes sociales, contemplando los elementos del lenguaje visual.</p>	<p>Videos descargados de youtube Video Beam Parlante</p>
<p>Interpretar en una obra bidimensional con contenido crítico el análisis del video utilizando la técnica del collage y dibujo.</p>	<p>Cultura Visual: Imágenes Cotidianas</p>	<p>Realizar por medio de la técnica collage y el dibujo una interpretación del video analizado.</p>	<p>Cada estudiante podrá desarrollar su pensamiento crítico y sus habilidades artístico - manuales por medio de una interpretación del video musical analizado anteriormente, en la técnica del collage y dibujo.</p>	<p>Revistas o Periódicos Lápiz de color Lápiz de grafito Tijeras Goma Hoja bond o ledger doble carta (L4) Borrador Pilots Papel construcción Foam</p>
<p>Exponer los trabajos realizados comentando la aplicación del análisis del video en su obra.</p>		<p>Colocar los trabajos realizados a modo de exposición dentro del aula, explicando el desarrollo de su obra y lo aprendido sobre la cultura visual.</p>	<p>Los estudiantes podrán expresar de manera verbal la interpretación y desarrollo de su obra artística bajo lo aprendido sobre cultura visual.</p>	<p>Fichas técnicas de las obras realizadas.</p>

¿ESTÁS LISTO/A PARA DESARROLLARLO?

Si es así, nos alegramos que desees ser parte de esta iniciativa. Puedes contar con nuestro apoyo para llevar a cabo este taller, ponemos a tu disposición espacios de capacitación virtual, en caso de que desees más información. ¡Escríbenos! a los correos adjuntos para programar una fecha de reunión, también nos encantaría que nos cuentes tu experiencia y los resultados si aplicas el taller.

Correos:
gioconda.cerdas.aguero@est.una.ac.cr
nancy.gonzalez.esquivel@est.una.ac.cr
mariana.lopez.hernandez@est.una.ac.cr

— No quisiéramos despedirnos sin antes darte algunas recomendaciones:

— Diviértete y aprende de tus estudiantes, ellos tienen mucho por enseñarnos.

Procura que los estudiantes sepan que deseas escucharlos y le das el valor necesario a sus conocimientos.

— Sé un buen observador, te permitirá estar más atento a las oportunidades de aprendizaje que brinda el proceso de enseñanza.

— Ten presente el tipo de población con el que trabajarás, esto te ayudará a tener más claridad para lograr los objetivos en el diseño y desarrollo de las actividades.

— Prepárate, estudia los conocimientos previos e intereses de tus estudiantes, y domina bien los conceptos.

**Y POR ÚLTIMO, UNOS
CUANTOS TIPS...**

- Sácale el máximo provecho a la red social que eligieron, le regalará al taller un carácter más atractivo y familiar para los participantes.
- Haz muchas preguntas, genera debates, discusiones, conclusiones, ponélos a pensar y a decir su propio criterio respecto al tema, que sepan que está bien equivocarse y aprender cosas nuevas.
- Ejecuta el taller en libertad, sabiendo que es un trabajo en conjunto del docente y los estudiantes, ellos marcan el ritmo del taller pero también el docente media el tiempo para alcanzar los objetivos.
- Prepara los materiales con anterioridad, visita el lugar donde se va a ejecutar, imagina a los estudiantes allí, donde se sentarán, hacia donde verán y cómo podrían reaccionar frente al espacio.
- Haz una lista de las cosas que quisieras mejorar y otra gran lista de las cosas que aprendiste y quisieras compartir. Es importante tener una actitud evaluativa de ti mismo.
- Si te es permitido, toma muchas fotografías. Es importante tener un registro visual de todo el proceso del taller, a veces un buen resultado final no solo es el que habla, si no el camino recorrido para llegar hasta ahí.

REFERENCIAS

- Acaso, M. (2006). Esto no son las Torres Gemelas: Cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes. [pdf].
- Acaso, M. (2010). La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. España: Editorial Catarata. [pdf].
- Cano, A. (2012). La metodología de taller en los procesos de educación popular. Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 2 (2), 22-51. En Memoria Académica.
- Carrascal, S. (2016). La educación integrada de las artes. Un modelo de enseñanza-aprendizaje para la formación del profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria. [pdf].
- Carrasco, S. y García, R. (2016). La cultura visual y los pequeños relatos como desafíos para la educación artística. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 9 (1), 1-10. <https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1911>
- Coca, J. (sf). Didáctica de la educación artística en primaria. ADICE. [pdf].
- Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. (2013). Programas de Estudio de Artes Plásticas. Primero y Segundo Ciclo de la Educación General Básica. [pdf].
- Facione, P. (2007). Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante?. Insight Assessment. [pdf].
- Fajardo, E. y Castellanos, E. (2020). El pensamiento crítico y su incidencia en la educación de las artes plásticas: Caso IE Bojacá de Chía, Colombia. Revista Signos, 41(1), 37-53. <http://dx.doi.org/10.22410/issn.1983-0378.v41i1a2020.2570>
- Fontal, O., Marín, S., y García, S. (2015). Educación de las Artes Visuales y Plástica en Educación Primaria. Ediciones Paraninfo, S.A. ISBN 9788428337328 <https://play.google.com/store/books/details?id=0NjyCgAAQBAJ>
- González, J. (2006). Discernimiento: evolución del pensamiento crítico en la educación superior: el proyecto de la Universidad Icesi. Biblioteca Digital Icesi. https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/1017/7/gonzalez_discernimiento_evolucion_2006.pdf
- Hernández, F. (2005). ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual?.educacao e realidade.
- Hernández, M., Tamayo, Y. y Echeverría, O. (2020). Taller Artístico Contextualización investigativa en la Educación, Cultura Física y el Deporte. VI CAPÍTULO 2.Contextualización investigativa en la Educación, Cultura Física y el Deporte VI Capítulo 2. Redipe. <https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aa-id:scds:US:b0acb2ec-ba7e-4b06-8ef3-8bab0e404bf6#pageNum=1>

- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Manson, E. (2012). La cultura visual como contenido para un proceso de investigación pedagógica de la Educación Plástica y Visual en la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Madrid. [Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/18146/>
- Marín, R., Álvarez, D., Escaño, C., Maeso, F y Roldán, J. (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Pearson Educación.
- Marín, V. y Cabero, J. (2019). Las redes sociales en educación: desde la innovación a la investigación educativa. DOI: <https://doi.org/10.5944/ried.22.2.24248>
- Martins, R. y Tourinho, I. (2020). Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos. [pdf].
- Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Editorial Paidós.
- Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R. (2010). Desarrollo Humano (11a. ed.). Editorial McGraw - Hill/Interamericana Editores, S.A
- Pérez, A. (2018). Uso de smartphones y redes sociales en alumnos de Educación Primaria. Prisma social, 20, 76-91. <https://revistaprismasocial.es/article/view/2310>
- República de Chile, Ministerio de Educación. (2016). Orientaciones para el desarrollo de talleres artísticos en establecimientos educacionales: unidad de educación artística <https://artistica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/58/2017/01/Orientaciones-de-Talleres-Art%C3%ADsticos-baja.pdf>
- San Lorenzo School. (23 de mayo de 2021). SANLO: Educación con amor, comprensión y estímulo. <https://www.sanlorenzocr.com/>
- Torio, S. (2017), Talleres y Rincón en la Educación Infantil: Su vigencia psicopedagógica hoy, S.A. [pdf].
- Trevino, E. y Hernandez, M. (2015). Problemas educativos contemporáneos a través de la mirada investigadora Hallazgos y experiencias resultados de la formación en el posgrado. Universidad pedagógica veracruzana. [pdf].
- Ureña, A., Ferrari A., Blanco, D. y Valdecasa, E. (2011). Las redes sociales en Internet. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI. https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/redes_sociales-documento_0.pdf
- Villarini, A. (s.f). Teoría y pedagogía del pensamiento crítico. Universidad de Puerto Rico. [pdf]

ANEXOS

ANEXO 1. Encuesta para los participantes del taller

Marca con una X tu género

Femenino

Masculino

¿Cuántos años tienes?

¿Sabes que es un teléfono celular inteligente? Responde sí o

no

¿Sabes que es una tablet? Responde sí o no

¿Sabes que es una computadora? Responde sí o no

¿Alguna vez has usado estos dispositivos (teléfono, tablet, computadora)? ¿Cuáles?

¿En tu casa tienes acceso a algunos de estos dispositivos (teléfono, tablet, computadora)? Responde sí o no.

¿Cuáles de estos dispositivos te pertenecen? Responde sí o

no

¿Sabes que es una red social? Responde sí o no

¿Marca con una X todas las redes sociales que conozcas?

Facebook

Instagram

Tik Tok

Snapchat

Whatsapp

Twitter

Youtube

Marca con una X todas las redes sociales en las que tengas una cuenta y seas usuario

Facebook

Instagram

Tik Tok

Snapchat

Whatsapp

Twitter

Youtube

De todas estas redes sociales cuál es la que más te gusta y utilizas con más frecuencia? ¿Por qué?

En esa red social ¿cuáles publicaciones te gusta ver? Marca con una X (pueden ser todos los que quieras) En la opción de "Otro" escribir el nombre de usuario que más visites en tu red social favorita

Publicaciones de amigos y familiares

Publicaciones de Cantantes de música

Publicaciones de actrices y actores de películas, series y novelas.

Publicaciones de influencers

Publicaciones de videojuegos

Publicaciones de belleza, maquillaje, ropa, etc...

Publicaciones de marcas de ropa, perfume, zapatos.

Publicaciones de comediantes

Publicaciones de deportes

Publicaciones de arte plásticas, cine, arquitectura, fotografía y diseño

Publicaciones de danza, teatro

Otros: _____

¿Crees que las redes sociales son buenas o malas para los niños? Responde sí o no y ¿por qué?

ANEXO 2. Preguntas Generadoras.

¿De qué trata el o la...?

¿Cuál es la función ...?

¿Cuáles elementos son los principales?

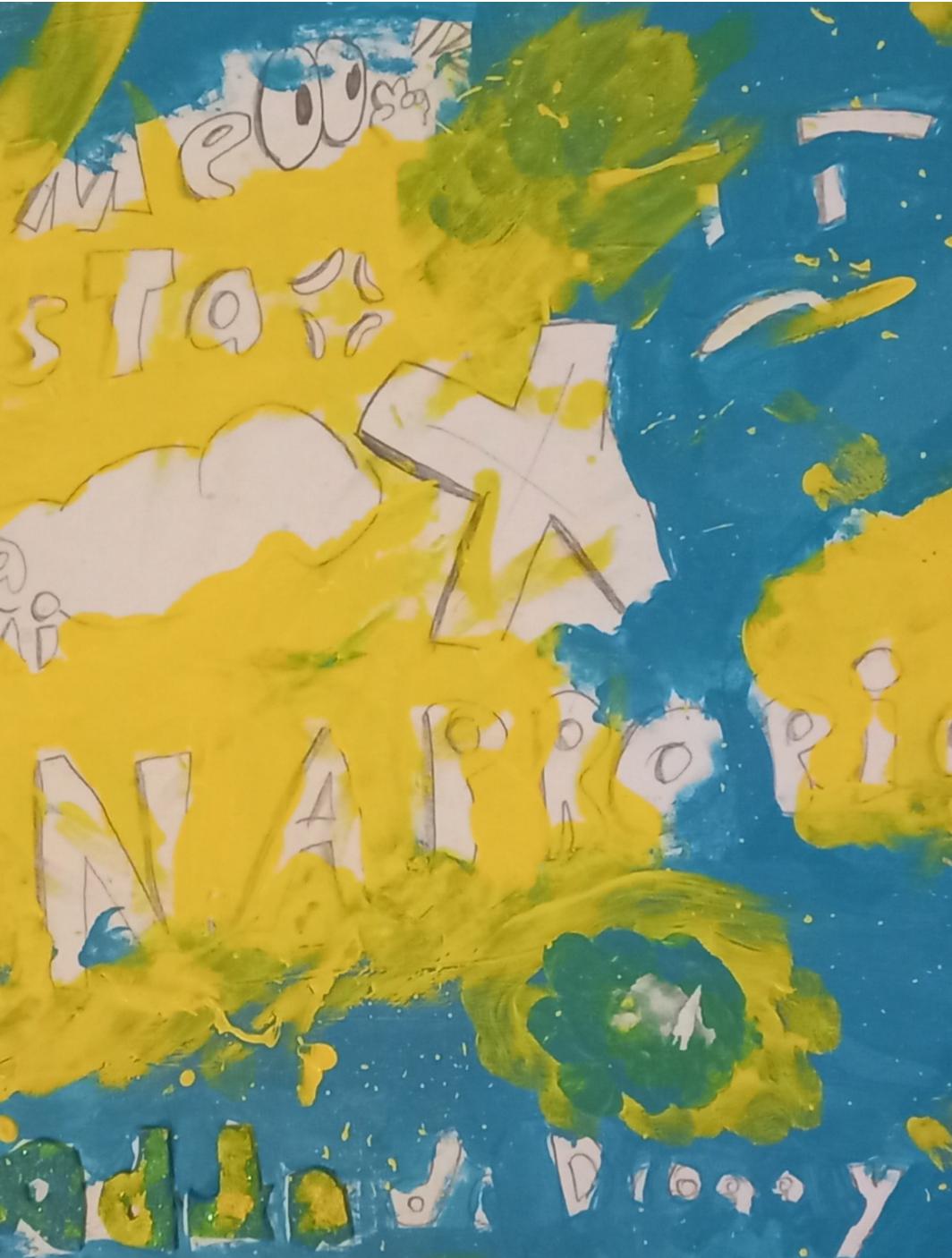
¿Cuáles colores predominan en ...?

¿Cuál es el mensaje principal ...?

¿Cuál es el público meta ... (Niños, jóvenes, adultos)? ¿Por qué?

¿El o la ... muestra la realidad?

¿Qué aprendiste del o la ...?

Realizado por estudiante de 9 años, San Lorenzo School, 2021.