

Las Artes y la Expresión Socioemocional en los Centros Comunitarios de Aprendizaje

Silvia G. Navarro Sabin¹

sabinsilvia37@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7930-487X>

Investigador Independiente

La Paz Baja California Sur -México

Leonardo Márquez Aguilar

leonardo.marquez@ernestoromero.edu.mx

<https://orcid.org/0009-0008-9367-4050>

Escuela Secundaria Ernesto Romero Lucero

La Paz, Baja California Sur-México

RESUMEN

Propósito: Utilizar las artes como medio para la expresión socioemocional en tiempo, espacio, en el contexto y el entorno de forma dialéctica para transformar las realidades de la vida cotidiana de los educandos. Metodología: Se centra en el paradigma crítico ya que accede a la intervención desde y para la comunidad involucrada. el paradigma crítico explora hacia la construcción de significados a través de una autonomía de la racionalidad libertadora del ser humano. Se busca que la comunidad educativa avance hacia la transformación de su realidad que viven en su vida cotidiana y al mismo tiempo hacia la emancipación. Conclusión: se tienen avances en la investigación hacia una perspectiva de las artes como medio en la expresión socioemocional para favorecer el desarrollo de habilidades en el manejo de emociones para la dialogicidad con los demás en la vida cotidiana.

Palabras clave: las artes; expresión socioemocional; vida cotidiana

¹ Autor principal

Correspondencia: sabinsilvia37@gmail.com

Arts and Socio-Emotional Expression in Community Learning Centers

ABSTRACT

Purpose: To promote the arts for socio-emotional expression in time, space, context and environment in a dialectic form, changing the realities of daily life of students. Methodology: we focus on the critical paradigm, since it accesses the intervention from and for the community involved. Also, critical paradigm explores the construction of concepts through an autonomy of the liberating rationality of the human being. This is how it is sought that the educational community advances towards to the transformation of their realities and emancipation. Conclusion: there are advances in research towards a perspective of the arts as a means of socio-emotional expression, promoting the development of skills in managing emotions for dialogue with others in everyday life.

Keywords: *the arts; socio-emotional expression; dialectics; daily life*

Artículo recibido 16 agosto 2023
Aceptado para publicación: 24 setiembre 2023

INTRODUCCIÓN

El arte es una forma de expresión ya sea con un lenguaje visual, verbal, a través de los sentidos. También es una práctica que sirve como medio para expresar emociones y sentimientos según las percepciones de cada individuo aunado a su cultura y creencias, mitos; estas expresiones pueden ser desde lo imaginario hasta lo real. ya que tiene como intención que desarrollen habilidades en el manejo de sus emociones para relacionarse de manera satisfactoria con los demás y aprendan a controlar sus estados emocionales.

El presente proyecto popular contempla diversos aspectos que se manifiestan en la vida diaria de los educandos, educadores, padres de familia y comunidad; la transformación educativa es un requerimiento básico para lograr una sociedad con herramientas que le permitan enfrentar situaciones de diversa índole y, al mismo tiempo, logre cada elemento sumarse a los demás para alcanzar mejores resultados. Se inicia con el recorrido de este trabajo, con el análisis crítico de la realidad actual, en tiempo y espacio, del lugar seleccionado para su realización, así como las diferentes situaciones que lo distinguen; se continúa con una fundamentación teórica que no sólo contextualiza los propósitos principales de este proyecto, sino que también acercará a las principales cuestiones relacionadas con el tratamiento de este tema en las aulas y la comunidad. Se ha planteado la relación de las emociones con el arte porque es una herramienta que facilita a los educandos para la liberación como personas sentipensantes. La expresión socioemocional a través del arte permite a quien la lleva a cabo que desarrolle diversas habilidades no cognitivas y habilidades socioemocionales. En ese tenor de ideas, Mikulic, Caballero, Vizioli y Hurtado (2017) refieren que, de acuerdo con Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007, “*las emociones pueden ser adquiridas y desarrolladas a lo largo de toda la vida*” (p. 381). Por otra parte, Jacobson (2019) menciona respecto a este estudio lo siguiente: Las habilidades socioemocionales son una parte integral de la educación artística, y la instrucción en las artes son un vehículo para dirigir el aprendizaje socioemocional (SEL) en escuelas, de acuerdo con un reporte comunicado el jueves por el Consortium on School Research de la University of Chicago and Ingenuity, una organización sin fines de lucro.

En consecuencia, tiene relevancia lo que menciona Delgado (2019) cuando señala que: El arte tiene diferentes vertientes, como lo son la música, danza, teatro y las artes visuales, lo que permite a los estudiantes la oportunidad de encontrar, mejorar y experimentar con nuevos roles, materiales, medios y conceptos para expresarse. Así, el arte puede ser utilizado como medio para la expresión socioemocional, la cual, de acuerdo con González y Quevedo (2018), es “la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de otras personas. Esto incluye decodificar las expresiones faciales, movimientos corporales y tono de voz, además se identifican sensaciones fisiológicas y cognitivas de las emociones” (p. 34). De esta forma, se hace evidente que la expresión socioemocional desarrolla la inteligencia intraemocional e interpersonal. Por lo tanto, resulta relevante lo que menciona Uñó (2013) cuando entiende al arte como *“una vía de comunicación y expresión de emociones y por ello creemos que a través de sus diferentes manifestaciones puede ser un instrumento poderoso para conocerlas y educarlas”* (p. 8). El arte tiene diferentes vertientes, como lo son la música, danza, teatro y las artes visuales, lo que permite a los estudiantes la oportunidad de encontrar, mejorar y experimentar con nuevos roles, materiales, medios y conceptos para expresarse. También ofrecen a las jóvenes oportunidades para elegir cómo quieren participar o expresarse, con qué materiales trabajar, cómo aplicar el color en una pieza de arte o cuándo salir a escena. Las oportunidades para practicar también son abundantes, ya sea practicando una pieza musical, ensayando una obra de teatro o un conjunto de pasos de baile.

Incluir el arte en la vida de las personas, no necesariamente siendo escolares, permite el desarrollo y acrecentamiento de habilidades que les serán de utilidad en su vida cotidiana. Respecto a las habilidades comunicativas, la forma de desarrollarlas y las dificultades a que una persona se enfrenta si son débiles, es pertinente resaltar lo que Barrios y Pinzón (2016) mencionan cuando señalan que:

Escuchar es fundamental para percibir lo que otras personas quieren transmitir, estar en silencio o atento no siempre es sinónimo de escuchar.

Saber hablar, expresarse correctamente, transmitir lo que se piensa de forma adecuada mejora las relaciones con el interlocutor. Leer es una práctica de gran importancia, estimula el pensamiento

crítico, aumenta el vocabulario y abre la puerta a otros mundos, a nuevos conocimientos. Finalmente escribir, proporciona una herramienta para la transmisión de los pensamientos propios, permite dejar en la memoria hechos, y es una fuente de expresión. Por otro lado, todos los seres humanos requieren de comunicarse en diferentes campos de la vida, para poder relacionarse y realizar intercambios de ideas, sentimientos, para dar su punto de vista frente a los diferentes temas que se les plantea. Por otra parte, se tienen muchas otras artes que, por consiguiente, mediante su práctica, desarrollan otras habilidades que resultan importantes en la vida cotidiana de las personas.

METODOLOGÍA

Para la investigación se considera el paradigma crítico, la concepción crítica, recoge como una de sus características fundamentales, que la intervención o estudio sobre la práctica local, se lleve a cabo, a través de procesos de autorreflexión, que generen cambios y transformaciones de los actores protagonistas, a nivel social y educativo. (Melero, 2011) menciona que con la puesta en marcha del paradigma crítico la colectividad de los centros de comunidad de aprendizaje avanza hacia la transformación de su realidad que viven en su vida cotidiana y al mismo tiempo hacia la emancipación y liberación para lograr una expresión socioemocional sin ningún estereotipo de las praxis centradas y controladas del currículo educativo.

Para este proyecto se consideran un total de 320 participantes; 70 padres de familia, 40 profesores, 30 personas de la comunidad y 180 estudiantes de educación secundaria específicamente alumnos de segundo grado de la secundaria José Vasconcelos ubicada en la colonia Diana Laura en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Al margen de lo dicho, se analiza la metodología de educación popular, que presenta características propias de pensamiento y procesos educativos y desde la dialéctica y dialogicidad se logra transformar a la colectividad educativa desde lo dialéctico de la metodología de la educación popular consiste en que todo se hace mediante la integración entre práctica y teoría. (Aldana, 2002).

El proceso de la información se ha realizado mediante observación, test de inteligencia emocional, encuesta estructurada, entrevista semiestructurada, diálogos narrativos y la información teórica

para favorecer el proyecto de educación popular. Por ello, los resultados se basan en la aplicación del conjunto de talleres diseñados y la puesta en marcha de los mismos.

DISCUSIÓN

Se narra el procedimiento que esquematizan el proyecto de educación popular, para ello se consideran tres fases:

Trazo general, compilación de información, elementos teóricos, material físico, recursos humano y financieros.

Formato definitivo del proyecto, en esta fase se traspolan todos los elementos de la primera fase.

Ejecución del proyecto y seguimiento de evaluación.

Después de la aplicación de instrumentos, con la información recolectada a través de consensos a la comunidad educativa, para la implementación de la propuesta se organizan talleres orientados a favorecer la expresión socioemocional; en donde los coordinadores sitúan el diálogo como prioridad, integrándose a la comunidad como todos los integrantes con la finalidad de reflexionar desde el pensamiento crítico; dado que al desarrollarse en una comunidad solidaria y respetuosa se alcanzará una idiosincrasia de los otros y otras.

Contextualización

El proyecto de educación popular, se formuló para ser desarrollado con estudiantes de segundo grado en la escuela secundaria José Vasconcelos con clave 03DES0031G, donde se imparte educación básica de control público federal, perteneciente al nivel secundaria general del ámbito urbano. Las clases se imparten en horario matutino y vespertino de 7:00 am a 1:30 pm y de 2:00 pm a 8:20 pm. En este último se enfocará el proyecto. Se ubica en la colonia Diana Laura ubicada en la calle Escudo Nacional 263 en la Ciudad de La Paz Baja California Sur. México. Los educandos tienen una edad de 12 y 13 años, la mayoría de ellos provienen de contextos familiares vulnerables dado que un alto porcentaje de alumnos viven en colonias de la periferia de la ciudad, que no cuentan con los servicios básicos. Son estudiantes con un nivel socioeconómico medio bajo y bajo dado que sus padres trabajan de jornaleros, pescadores, vendedores ambulantes y empleados de supermercado. Es preciso ubicarse en la realidad actual, conocer y comprender el acontecimiento en estudio, sus posibles causas, su origen. Es por ello, que surge de esta realidad,

la necesidad de conocer cuál es el sentir de los educados sobre todo de aquellos que conforman grupos vulnerables.

En las observaciones que se han realizado, se detectan algunos problemas, uno de ellos es que los educandos manifiestan dificultades para expresar sus emociones, dificultad para hablar ante sus compañeros y docentes, se observa que esta problemática se ha agudizado después del confinamiento obligatorio por pandemia que sucedió en estos últimos años, se miran callados, no se relacionan entre sí con toda la comunidad escolar, tienden a organizarse en pequeños grupos según su afinidad, incluso una minoría en solitario. No expresan lo que piensan o sienten en ese momento dado que, cuando se les cuestiona solo se quedan callados, agachan la cabeza, se cohiben en su forma de actuar y relacionarse con otros. Ante esta situación, cuando se entrevista a padres de familia mencionan que sus hijos tienden a aislarse en su casa, que el mayor tiempo lo invierten en redes sociales como tik tok, Instagram, podcast, you tube y video juegos.

En este sentido surgen discusiones (Navarro, 2021) menciona ¿Qué relación tiene la expresión socioemocional en la vida cotidiana en educandos de secundaria? ¿Qué necesitamos hacer los educadores para transformar las realidades de la vida cotidiana en los educandos? ¿Qué papel juegan los educadores motu proprio de las artes y su relación con la expresión socioemocional de los educandos? partiendo de estas dudas surge la necesidad de contribuir al desarrollo socioemocional de los educandos de secundaria desde el contexto escolar y su vida cotidiana. Para transformar las realidades de los educandos en tiempo y espacio en el contexto se realiza un proyecto de educación popular en un ambiente comunitario entre los sujetos sociales involucrados e investigadores, para ello debemos tener claro el objeto de estudio en esta problemática consideramos que nuestro objeto de estudio es “Las artes en la vida cotidiana y la expresión socioemocional”.

Objetivos y supuestos

El proyecto de educación popular se fundamenta en objetivos centrados en promover las artes como medio para la expresión socioemocional en tiempo, espacio, en el contexto y el entorno de forma dialéctica para transformar las realidades de la vida cotidiana de los educandos a través del desarrollo del conjunto de talleres como:

Pintura: Colorea tus emociones.

Danza: Al ritmo de tu cuerpo.

Música: Persona musical.

Teatro guiñol: El teatro, las emociones y yo.

Además, se manejan tres supuestos enfocados a favorecer las habilidades y manejo de emociones para una expresión favorable.

Las artes como medio en la expresión socioemocional favorecen el desarrollo de habilidades en el manejo de emociones para dialogicidad con los demás en la vida cotidiana.

La expresión socioemocional ayuda el desarrollo de habilidades en el manejo de sus emociones.

La expresión socioemocional contribuye al relacionarse de manera satisfactoria con los demás en su vida cotidiana

En relación a los objetivos y supuestos planteados, la propuesta de evaluación plantea como elemento las evaluaciones de los talleres con base a las observaciones cualitativas, sin embargo, también se miden algunos parámetros entre ellos:

Autoevaluación en el que participante reflexiona sobre su propia participación al interior de la comunidad de aprendizaje con apoyo de los parámetros de los instrumentos proporcionados.

Evaluación participación activa en donde los sujetos participantes valorarán su desempeño a través de los diversos instrumentos como cuestionarios desde sus narrativas.

guías de observación y rubricas de valoración formativa proporcionados por los talleristas.

Evaluación colectiva en que los participantes de la comunidad de diálogo con apoyo de instrumentos de valoración como guías de autoevaluación y valoración crítica formativa, evaluarán colectivamente los objetivos del taller.

Con base en lo planteado, el avance se va evaluando desde el desarrollo de los talleres, con cuestionamientos planteados dentro de las mismas actividades. En el proyecto se enmarca la calendarización de las actividades a desarrollar por cada taller para ponerla en marcha durante el transcurso del ciclo escolar, sin duda alguna la continuidad y desarrollo de los talleres tendrán el sustento en las autoevaluaciones y evaluaciones colectivas que se realizarán cada que los talleres

sesionen. Los criterios de evaluación se centran en lo cualitativo, los resultados en los educandos y demás participantes serán a corto y mediano plazo manifestándose en la expresión de las emociones interpersonales y social- afectivas de una manera liberadora en los miembros de la comunidad.

Organización metodológica de las sesiones de los talleres

La metodología empleada, para el proyecto de educación popular propone acciones y estrategias para desarrollar el conjunto de talleres son de manera presencial dado que se convierten éstos en comunidades de diálogo. Los talleres se dividen en fases.

Presentación y diálogo de inicio.

Orientaciones y diálogo de saberes desde el campo del debate,

Actividad de cierre.

El tiempo determinado para las sesiones son los días sábados, 3 horas por la mañana en el mismo centro comunitario de aprendizaje. Se basa metodológicamente en el paradigma crítico desde la colectividad a partir de la dialéctica de la educación popular mediante la igualdad entre los sujetos participantes y lo que les rodea en su vida cotidiana.

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

El trabajo a realizar se implementa el proyecto popular las artes y las emociones en relación con la expresión socioemocional para colaborar en el desarrollo de habilidades socioemocionales teniendo como supuesto de investigación que las artes favorecen el desarrollo de habilidades en el manejo de emociones en estudiantes de secundaria.

Es importante señalar que en los distintos talleres se hará válida la praxis de la pedagogía crítica, ya que en este ambiente los educandos tienen la oportunidad del diálogo sin fronteras ni obstáculos, es decir una expresión autentica sin enajenaciones y con el espíritu innato en los genes de la adolescencia. Sobre todo, que a través de la práctica logren la expresión socioemocional convirtiéndolos en individuos libres de pensamiento dentro de la sociedad, en esta perspectiva se plantea que los talleres sean integrales que no fragmenten el desarrollo de los educandos. Considerando a las artes como medio para la expresión socioemocional y el desarrollo de

habilidades en el manejo de las emociones para la dialogicidad con sus iguales en la vida cotidiana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldana, a. M. C. & N. H. C., 2002. *Educación Popular y los Formadores Políticos*. Guatemala, Centroamerica: nstituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP.

Barrios, A. A. y Pinzón, Y. M. (2016). *El arte como instrumento para el desarrollo de habilidades comunicativas* [trabajo de titulación de especialidad]. Recuperado de <https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1097/Pinz%C3%B3nYoliMayerly.pdf?sequence=2>

Delgado, P. (2019). *¿Quieres desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes? Enfócate en la educación artística*. Recuperado de <https://observatorio.tec.mx/edu-news/aprendizaje-socioemocional-y-educacion-artistica>

González, M. L. y Quevedo, A. (2018). *Diseño de estrategias innovadoras para fomentar el hábito lector en estudiantes de educación primaria del colegio “San Agustín” – Chiclayo*. Tesis para optar el título de segunda especialidad profesional en educación: planeamiento y desarrollo curricular. Recuperado de http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/1938/1/TL_GonzalezVeraMaria_QuevedoTapiaAndina.pdf

Jacobson, L. (2019). *Report: Arts a vehicle for teaching SEL skills*. Recuperado de <https://www.k12dive.com/news/report-arts-a-vehicle-for-teaching-sel-skills/556479/>

Ledesma, M., 2014. *Análisis de la teoría de Vygotsky para la reconstrucción de la inteligencia social.*, Ecuador: Editor: EdunicaISBN: 978-9942-9860-9- Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/311457520_Analisis_de_la_teor%C3%ADa_de_Vygotsky_para_la_reconstruccion_de_la_inteligencia_social

Melero, A. N., 2011. EL PARADIGMA CRÍTICO Y LOS APORTES DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL: UN ANÁLISIS DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES. C, s/v(s/n).

- Mikulic, I. M., Caballero, R., Vicioli, N. y Hurtado, G. (2017). Estudio de las Competencias Socioemocionales en Diferentes Etapas Vitales. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología II Congreso Internacional de Psicología - V Congreso Nacional de Psicología “Ciencia y Profesión”, 3, (1), pp. 374- 382. Recuperado [https://revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp/article/download/18112/18517#:~:text=Las%20competencias%20socioemocionales%20se%20definen,\(Bisquerra%20Alzina%2C%202003\)](https://revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp/article/download/18112/18517#:~:text=Las%20competencias%20socioemocionales%20se%20definen,(Bisquerra%20Alzina%2C%202003))
- Navarro, Sabin, S. G. (2021) LAS ARTES EN LA VIDA COTIDIANA COMO MEDIO PARA LA EXPRESION SOCIOEMOCIONAL. Revista Multiversidad Management. Edi. Agosto-septiembre. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/355779847.20230703_20230703.
- Quiroz, M. S., 2016. *epistemologia de la vida cotidiana escolar*. 2da ed. Ensenada, B. C.: talleres del Noroeste .
- Villegas, Ma. Margarita, & González, Dr. Fredy E. (2011). La Investigación Cualitativa de la Vida Cotidiana: Medio Para la Construcción de Conocimiento Sobre lo Social a Partir de lo Individual. *Psicoperspectivas*, 10(2), 35-59. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol10-Issue2-fulltext-147>