

PONENCIAS 2016

5°
Congreso
Internacional

PSICOLOGÍA
Y EDUCACIÓN

BOGOTÁ
COLOMBIA

2 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2016

LÍRICA Y ARTE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA POTENCIALIZAR COMPETENCIAS ACADÉMICAS EN DISEÑO

**Claudia Patricia Osorio Riaño, María Inés Mantilla Pastrana
Corporación Universitaria Escuela de Artes y Letras, Universidad Manuela Beltrán
Colombia**

INTRODUCCION

Si la respuesta emocional ante la música, o emoción musical, es una respuesta universal que depende de diferentes procesos psicológicos, según Sel & Calvo-Merino (2013), es preciso hacer uso de dicho recurso en el aula de clases para incentivar a los estudiantes la curiosidad y captar su atención en obras de diseño de interiores.

Tal situación corresponde a retos u oportunidades de los docentes responsables de las asignaturas de diseño ya que con este recurso musical es posible incentivar la creatividad que enriquece los detalles de una composición, que va de lo abstracto a lo concreto. De igual forma como se desarrolla el conocimiento científico y que exige indicadores visibles para desarrollar evidencia científica.

Al respecto, el contexto que aduce tal situación corresponde un taller de vivienda que forma parte del plan de estudios de la profesión de Diseño de Interiores. Dicho taller de vivienda tiene una intensidad de ocho horas a la semana, repartido en dos jornadas, a veces se vuelve difícil mantener focalizada la atención por un tiempo prolongado. De alguna forma el estudiante es un poco disperso y con mucha facilidad pierde la atención en un tiempo más largo.

Por otro lado, se evidencia la falta de motivación para crear un espacio diferente, y casi siempre acuden al internet a buscar imágenes que le den un punto de referencia, por lo tanto el resultado de este ejercicio y la forma como se crea la competencia, surge de esta necesidad. Fue así como se

MEMORIAS V CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION

pensó en estudiar la ópera para que fuera el punto de partida, ¿y porque la ópera de Carmen? Porque es dinámica, su melodía es alegre, y es más fácil introducir con esta obra a alguien que por primera vez escucha este género, el estudio de la obra los mantuvo ocupados, imaginaron a la Carmen en varios escenarios y realizaron un trabajo colaborativo que fue un gran resultado, logrando entender lo intangible como es la música para volverlo tangible en una puesta de escena a escala, en una obra de diseño interior.

En este caso específico, la estrategia didáctica fue un ejercicio donde se manejó un trabajo colaborativo, basada en una competencia laboral, donde según Benavides (2001) la define “como el conjunto de atributos personales visibles que se aportan al trabajo, o comportamientos para lograr un desempeño idóneo y eficiente”. Mediante el estudio de la lírica y el arte, como herramienta académica.

Pese a que la proyección anterior se basa de un futuro, en su presente deben desarrollar competencias disciplinares que giran en torno a la elaboración de maquetas mediante un estímulo especial mediante la música. Porque como lo afirma Clark, Clark, Pause, Kauffman, Krauss & Grimshaw (1983) el arte, sobre todo la música tiene por lo menos una función fundamental y es la de catalizar la sublimación que pueden aportar todos los medios de expresión. Mediante hitos referenciales debe aspirar a impeler hacia la excitación total en la que el individuo pierde la consciencia, se funde con una verdad inmediata, desaconstumbrada, enorme y perfecta que va más allá de la música.

Sin embargo, el uso de la música como una estrategia didáctica debe estar inmersa en competencias disciplinares. Por lo que, es importante retomar el significado de competencia como lo es para Le Boterf (2001: 121) implica: “saber actuar y reaccionar con pertinencia: saber qué hay que hacer, saber ir más allá de lo previsto, saber elegir en una urgencia, saber arbitrar, negociar, saber encadenar las acciones según la finalidad, saber aprender y aprender a aprender”. En este ejercicio los estudiantes se ponen a prueba en estos contextos, aprendiendo a optimizar los recursos propios, corriendo riesgos y de alguna forma sabiendo improvisar para un bien común.

Al respecto, una competencia educativa debe diseñarse para lograr el mejor desempeño en el aula de los estudiantes, según Angulo (1999: 486) se deben plantear competencias cognitivas, competencias de actuación, competencias de consecuencia, competencias afectivas y competencias de exploración. Las competencias de exploración ayudan al estudiante a encontrar respuestas desde su propia experiencia, y es una forma de aprender sin olvidar porque se queda en el cerebro su parte consciente, y esta queda registrada. Todas estas competencias que enuncia este autor si se aplican en la educación superior y en las aulas lograrían cambios contundentes en la educación haciéndola integra, porque se reúnen todos los aspectos necesarios para emprender luego una vida laboral.

Para Gimeno y Pérez (1983: 356) las competencias educativas se clasifican en: destrezas de comunicación, conocimientos básicos, destrezas técnicas, destrezas administrativas y destrezas interpersonales. En el aula es importante que el estudiante aprenda a comunicar sus conceptos de muchas formas, una de ellas es gráficamente, pero también debe aprender a sustentar un proyecto desde la parte conceptual, por esto el lenguaje de la clase debe contener los términos propios de la carrera que está realizando. En cuanto a las destrezas técnicas, es importante también tener como herramienta la elaboración de maquetas, y ejecución de planos, como parte de su “expresión” para vender una idea. Esta también la elaboran en el ejercicio.

RESUMEN

Problema: La falta de productos creativos y de calidad en el diseño desde el inicio de la formación profesional, se evidencia por: la ausencia de imaginación, originalidad, y aplicabilidad de conceptos en una propuesta de diseño, ya sea para diseño interior o para una composición de diseño básico. Generando una necesidad de crear estrategias que potencialicen la elaboración de diseños creativos a partir de otras fuentes como el arte y la música como un principio que la creatividad teje todos los hilos para elaborar cualquier manifestación del arte. Basados en conceptos elementales del diseño y establecidos por competencias en los planes de estudio en educación superior.

MEMORIAS V CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION

METODOLOGÍA: Estudio desarrollado en dos fases: 1. Revisión de Narrativa acerca del alcance de estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas en la elaboración de producción bidimensional como tridimensional, con contenido plástico y artístico Población: literatura científica sobre temáticas de validación de estos productos como son: revistas indexadas especializadas en diseño, imágenes de maquetas, composiciones y trabajos de anteriores semestres, para realizar un análisis previo de todos los componentes que se aplican para un buen diseño, como son estilos, tendencias, muebles, música aplicada al diseño y a la pintura, donde se encontraron 150 documentos entre artículos, libros, documentales y reseñas bibliográficas y Muestra seleccionada con 40 documentos que cumplieran los criterios de inclusión del estudio, cuya fundamentación giro entorno a los contenidos de pintores geométricos y autores que usan la música como elemento inspirador , 2. Elaboración de indicadores de desempeño para modelos de diseño interior fundamentados en la visualización de los requerimientos del cliente, como son la espacialidad y su estilo.

Los estudiantes realizan el trabajo interactuando entre sí, donde aprenden a planear, organizar y ejecutar una actividad en grupo de forma responsable, elaborando una maqueta en un tiempo record, de acuerdo a los parámetros dados previamente, e interpretando el contenido de la obra, el cual se ve reflejado en un resultado óptimo, así mismo el estudiante aprende a escuchar otro género musical diferente al acostumbrado, incrementando su nivel cultural musical. De esta forma se comprueba que la música lírica puede ser una influencia positiva y un punto de inspiración para el diseño interior.

Al respecto Sadler (2001) dice lo siguiente: “La estimulación sonora puede influir en la plasticidad de aprendizaje o memoria mediante el aumento de conexiones sinápticas”, y con respecto al trabajo con música en la educación Forero Farfán (2011) dice que “la vinculación de la música a los procesos pedagógicos, da como resultado un vehículo en el cual se desplaza todo ese cúmulo de conocimientos y desarrollo de incógnitas relacionadas con procesos metodológicos y situaciones relacionadas con los retos y competencias que desde la prehistoria nos han aquejado continuamente. En todas sus expresiones la música produce sentimientos y sensaciones que atadas a nuestra fisiología y entendimiento apoyan procesos de aprendizaje en diferentes campos y saberes”.

Al enfocar este trabajo a partir de la ópera de Carmen, como punto de partida del ejercicio, se comprueba cómo se pueden crear otras fuentes de inspiración para incrementar la creatividad, y como el estudiante puede “leer” e imaginar lo intangible y plasmarlo en una maqueta, la intención también es explicar la manera en la que los seres humanos responden subjetivamente a señales sonoras musicales y lo que se puede producir a través de ella. (Howard y Angus, 2001).

Las investigaciones de Georgi Lozanov, (1978) señalan que la música ejerce una profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y concentrarnos; sostiene que la música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva.

Weinberger, 1998). Infiere que “La música tiene una serie de efectos fisiológicos en el ser humano, influye sobre el ritmo respiratorio, la presión arterial, y los niveles hormonales. Los ritmos cardiacos se aceleran o se vuelven más lentos de forma tal que se sincronizan con los ritmos musicales y que puede alterar los ritmos eléctricos del cerebro.

Según el científico búlgaro Georgi Lozanov (1978) con respecto en lo relacionado con la búsqueda del Súper Aprendizaje “Es un método de educación holístico en donde el cuerpo y la mente operan en armonía. Su basamento es que la mente puede aprender con más rapidez y facilidad si el cuerpo funciona a ritmo eficiente”.

Esta es una época en que es más frecuente el uso de la música en diversas disciplinas, su utilidad va en terapias de salud, porque se ha demostrado que influye notoriamente en los estados anímicos porque se ha encontrado una cercana relación entre la música y las emociones, es por esta razón que se puede usar como recurso en el aula para que genere un ambiente emocional positivo y ayude a que los ejercicios sean más productivos. A propósito del tipo musical, cabe anotar que la música a escoger debe ser una que ayude a elevar las vibraciones y no el tipo de música popular porque este género es totalmente diferente, y en vez de ayudar a la concentración, genera dispersión. En sus estudios con la música el científico Lozanov (1978) utiliza música clásica, de la nueva era, mantras o sonidos de la naturaleza. Lo anterior, se convierte en el fundamento estructural para proyectar dinámicas basadas en la música, como las competencias en asignaturas como el diseño, de la forma en que se expone en el cuadro 1 a continuación:

CUADRO 1. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO EN DISEÑO POR COMPETENCIAS

COMPETENCIA DISCIPLINAR	Desarrolla una maqueta a escala interpretando un acto musical como la Lírica para que en su práctica profesional perciban el sin número de posibilidades con que puede contar un diseñador de interiores para plasmar en su obras lo abstracto de un requerimiento a lo concreto de una maqueta.
ESTRATEGIA	Aprendizaje de Trabajo colaborativo.
TÉCNICA	Se escoge la música como recurso didáctico, para interpretarla mediante una escenografía en una maqueta esc: 1:10
ACTIVIDADES	1. Estudiar previamente la opera de Carmen para comprender Entender de qué se trata la historia que se va a reproducir. 2. Formar los grupos para desarrollar la obra para la colaboración de todos en la composición final. 3. los grupos deben establecer dinámicas como lluvias de ideas, cumplir el objetivo, realizar la maqueta de la escenografía, para el propósito del trabajo donde se está interpretando una obra musical, que además tenga relación con el contenido.

Fuente: Diseño propio de los autores

Acerca de la influencia de la lírica en el arte y el diseño, el señor Pierre Francastel, (1984) un gran Maestro conocedor del arte impresionista, habla acerca de las similitudes que existen entre el arte musical y lo pictórico, semejanzas entre diversas artes, sobre todo entre el arte musical y lo pictórico: se resalta la relación que existe entre el plano de la inspiración y el de la técnica, se puede llegar a entender las mismos conceptos que se manejan para estas dos clases de artes, y son

estas las leyes de la armonía, de la composición, de la proporción, es así como la música despierta imágenes, ritmos y armonías, y casi se puede imaginar el color.

Es así como se analiza que los diferentes artistas, así se expresen por procesos diferentes, están manifestando una inspiración del espíritu, al respecto es expresa "la expresión más común y misteriosa en la relación entre pintura y música sea la evocación mutua que provocan: imágenes que despiertan melodías, ritmos y sonidos, a veces precisos y casi siempre ambiguos y huidizos y, a la inversa, canciones y obras musicales que traen a nuestra imaginación imágenes más o menos claras, representaciones dramáticas, luces y sombras, formas, colores, a menudo de forma igualmente fugaz y simpática".

Debussy (1990) al respecto señala "Estas particularidades del lenguaje musical no son en general inflexiones puramente formales; ellas traducen, inquietudes sutiles de una sensibilidad interminable para escuchar, que responde a una sensibilidad perpetua viva de los pintores".

El nombre de "arquitecto de la música " se ha denominado a varios compositores de otras épocas como fueron: desde Brahms a Schönberg pasando por Bach, sin embargo esta denominación más contemporánea fue directamente para el Arquitecto y compositor Iannis Xenakis, (1945) quien trabajo al lado del gran arquitecto Le Corbusier, el manejaba sus reflexiones filosóficas sobre los conceptos de la simetría, las masas y el espacio-tiempo.

El habla al respecto de la fusión entre música y arquitectura *"Está claro que la música y la arquitectura son ambos artes que no necesitan imitar cosas; son los artes en los cuales la materia y la forma tienen que relacionarse más íntimamente que en cualquier otro lugar. Ambos admiten la repetición, una herramienta omnipotente; ambos se aplican a los efectos físicos del tamaño y de la intensidad, por medio de los cuales pueden asombrar los sentidos y la mente, uniformes a la aniquilación. Finalmente, su naturaleza respectiva permite una abundancia de las combinaciones y de los progresos regulares que los conectan o comparan con la geometría y el análisis."*

MEMORIAS V CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION

Este proceso de interactuar entre la música y el arte, forma una transfusión de sensaciones a la cual se le denomina sinestesia, la cual se le conoce como una mezcla de emociones que se puede percibir a través de los diferentes sentidos. De tal manera que a una persona que tiene la habilidad de oír un color, y de “ver” la música se le dice que es sinestesia.

A

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Se tiene en cuenta la investigación previa, el escuchar la ópera y analizar los componentes más destacados de los actos para interpretarlos desde el diseño.
2. Resultado final del producto: Forma de interpretar el producto en la maqueta y sustentación, criterios de diseño claros: Creatividad, remates visuales, circulaciones y estilos manejados.
3. Trabajo en equipo: es importantes la participación equilibrada de todos, desde generar la idea hasta plasmarla en un tiempo mínimo de 3 horas y media.

RESULTADOS:

Fase 1.: El análisis de la evidencia científica permitió identificar los siguientes temas: 4 grupos temáticos, que encontró información pertinente a los conceptos elementales del diseño básico, 2 grupos encuentran información a requerimientos básicos para aplicar al diseño interior, en la Fase 2.: Mejor entendimiento y comprensión de los conceptos, y su aplicabilidad en los ejercicios, la calidad de los productos mejora comparativamente con los elaborados en otros semestres, por lo tanto se demuestra eficacia. Con el uso de la lírica se encuentra otra herramienta para el diseño de espacios.

La obra de Carmen les dejó una gran experiencia en varios niveles, algunos era la primera vez que escuchaban esta música, y nunca imaginaron que de una ópera surgiera una interpretación que pudiera plasmar en un tiempo corto y en una maqueta.

La experiencia en el aula fue un 100% positiva, y algunos estudiantes prefieren seguir esta clase de estrategias didácticas que las tradicionales, porque consideran que aprovechan al máximo el tiempo, que es una de las falencias que se encuentran en los talleres, así mismo se logra focalizar la atención, evitando el tedio y la dispersión que a veces se siente por los largos periodos.

La estrategia de manejar el ejercicio en trabajo colaborativo, mejoro en gran medida la relación entre los estudiantes, algunos de ellos estuvieron de acuerdo que de esta forma se enriquecía el trabajo y era más rápido lograr resultados. Otros estudiantes estaban reacios a trabajar en equipo por que no se sentían a gusto con los demás y creían que no podían integrarse.

RECOMENDACIONES:

Los estudiantes deberían tener dentro de su programa académico, una clase de apreciación musical, tener el conocimiento de compositores clásicos, y sus principales obras, así como se incluye la historia del arte, así debería ser la historia musical, pues realmente se pueden mejorar los resultados en gran medida, y también se amplía la cultura general, que para un diseñador de interiores es importante.

CONCLUSIONES:

El tener como base la revisión narrativa, permite tener más diversidad de conceptos, a la vez que los estudiantes se apropian de otras teorías. Los productos elaborados bi y tridimensionales, tienen una fundamentación artística importante.

MEMORIAS V CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION

El manejo de la herramienta de la música y el arte le da un sentido original al producto, y las formas de interpretación y su sustentación es una forma de aporte en todos sentidos. Es necesario para las nuevas generaciones incluir otro tipo de estrategias didácticas que ayuden a incrementar el uso de los dos hemisferios cerebrales, y está comprobado que cierta clase de música, puede llegar a ser un recurso que colabora a esta causa.

El trabajo del rápido de diseño les dejó a todos una gran satisfacción, en especial lograron una buena organización, planeación distribuyendo las labores y la sustentación fue bastante clara y acorde con los resultados esperados.

Con este ejercicio se logró el cumplimiento de competencias enunciadas anteriormente, como son las competencias de comunicación, exploración y administrativa, logrando una unidad en el resultado.

Ejercicios realizados individualmente y sin la aplicación de la estrategia.

Fuente del autor

Ejercicio con la estrategia aplicada y en equipo. Fuente del autor

Proceso de elaboración.

BIBLIOGRAFÍA:

Beltrán, J.A. (1995) Estrategias de aprendizaje. En, Beltrán, J.A., Bueno, J.A. (Eds.)

Clark, R. H. P., Clark, M. H., Pause, M., de Kauffman, G., de Kauffman, M. G., Krauss,

Debussy (1921) Monsieur Croche, antidilettante .Paris; Dorbon-aîné

Francastel, P. (1990): Pintura y Sociedad. Madrid: Alianza Editorial. Págs. 79-121.

Hemsey de Gainza, V. (2004). La educación musical en el siglo XX. Revista musical chilena, 58(201), 74-81

Howard, D & Angus, J. (2001). Acoustic and psychoacoustics (2 ed. Oxford Gran Bretaña: Focal Press.

Le Boterf, G., 2001, Ingeniería de las competencias, Barcelona, Gestión 2000.

Lozano, L. y Lozano, A. (2007) La influencia de la música en el aprendizaje. Memorias del IX Congreso Nacional de Investigación Educativa. Mérida, México.

Lozanov, G. (1978) Suggestology and outlines of suggestopedy. New York: Gordon and Breach.

Referencia Rodríguez G., Juana María, “Competencias educativas vinculadas a la profesión docente”, Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 21, núm. 53, enero-abril, 2009, pp. 113-123. Original recibido: mayo 2008

Perrenoud, P., 2001, “La formación de los docentes en el siglo XXI”, Revista de Tecnología Educativa, vol. 14, núm. 4, pp. 503-523. __, 2004, Diez competencias para enseñar, Barcelona, Grao.

R. E. & Grimshaw, N. (1983). Arquitectura: temas de composición/Analysis of precedent. The student publication of the school of design (No. 72.012). GG.

Sperry, R. (1973) Lateral specialization of cerebral función in the surgically separed hemispheres. In F.J. McGuigan (Ed).The Psychophisioly of the thinking. New York: academic Press.

Weinberger, N. (1998). La música en nuestra mente. Educational leadership, Vol.56 No3.

Recuperado del 27 de Septiembre de 2016 de <http://www.sonidoterapia.com.mx/>

Sel, A., & Calvo-Merino, B. (2013). Neuroarquitectura de la emoción musical. revista de Neurología, 56(5), 289-297.

PII
PSYCHOLOGY INVESTIGATION

RESEÑA:

CLAUDIA PATRICIA OSORIO RIAÑO

Doctora en educación, Magíster en Gestión Urbana, Arquitecta, docente con énfasis en el taller de Diseño para las carreras de Diseño Interior, Diseño gráfico y Diseño Publicitario, Diseño de modas, con una experiencia de 15 años, investigadora en el área de la "Educación consciente para el pensamiento creativo" como incentivo para incrementar la creatividad, a través de estrategias basadas en neurociencias, de estos ejercicios se han elaborado una serie de trabajos a nivel estudiantil, los cuales han sido expuestos en tres oportunidades, habilidad en el dibujo artístico y la pintura al óleo.

MARIA INES MANTILLA PASTRANA

Doctora en educación, Magíster en enfermería, Especialista en educación con énfasis en evaluación educativa, Enfermera y Regente de Farmacia; 15 años de experiencia en docencia e Investigación, con desempeño a nivel clínico como ambulatorio. Actividad profesional a nivel académico donde el reto por la calidad educativa ha generado espacios de reflexión, que han girado en torno al logro de competencias genéricas como disciplinares de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales para la formación del talento humano que cuida la Salud con evidencia científica. Es decir, una enfermería basada en los avances investigativos que promueva no solo la salud y el bienestar, sino el trabajo colaborativo y cooperativo de forma interdisciplinar.

PSYCHOLOGY INVESTIGATION