

ART THINKING: DE LA CAJA AL PENSAMIENTO CRÍTICO Y DIVERGENTE

EVILA SANTOS DÍAZ COLLAZOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JESÚS MEJÍA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ

CONTEXTO

La implementación del Art Thinking surge al observar que los estudiantes de grado décimo y undécimo evidenciaban resistencia a las clases y talleres tradicionales que se planteaban como mecanismos para fortalecer sus habilidades de pensamiento crítico. Si bien las **22 técnicas de lectura crítica** que propone Daniel Cassany nos han permitido afianzar tales destrezas, lo cual se ha visto reflejado en los resultados de Lectura Crítica en pruebas Saber 11°, era necesario movilizar y transformar las prácticas pedagógicas.

Esta **metodología activa e invisible**, ofrece múltiples posibilidades a través del **arte contemporáneo**, y por supuesto, de las **representaciones visuales** -artísticas, estéticas, comerciales, convencionales- como mecanismos de acceso a la información y construcción del conocimiento.

Art thinking podría constituirse en herramienta fundamental para la educación actual, puesto que “se configura como una **metadisciplina** que atraviesa cualquier conocimiento” (Acaso, 2017, p.172), por lo tanto, invita a revisar los currículos escolares, **resignificar los saberes** y transformar la educación en un proceso complejo en el cual haya posibilidad de éxito y fracaso, de pregunta-respuesta, o pregunta-vacío, de certeza e incertidumbre, de ejecución y descanso, de aprendizaje o construcción del conocimiento y disfrute inherente. Solo entonces, se podrá decir que la escuela dejó de ser un cementerio de cadáveres, panteones y osarios, esto es, un cúmulo de asignaturas y disciplinas del saber divididas y descontextualizadas, según lo plantea Meirieu en Acaso y Megías (2017, p. 145).

La experiencia se ha implementado hasta con 35 estudiantes en un aula de clase, pero en total se ha logrado impactar a casi 200 estudiantes de la Institución Educativa María Jesús Mejía.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA STEM+

Art Thinking puede considerarse una práctica STEM + puesto que promueve la participación, propicia la escucha, evidencia un tejido invisible en cada una de las representaciones visuales y artísticas empleadas, lo cual favorece el **desarrollo del pensamiento divergente** en los estudiantes. De igual forma, aborda desafíos locales y globales, como el calentamiento global, la vulneración de derechos humanos y los retos que enfrentan las mujeres, al tiempo que promueve la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, permitiendo a los estudiantes explorar soluciones innovadoras mediante procesos iterativos de creación y evaluación. Además, el uso de tecnologías emergentes, enriquece la expresión artística, el dominio de estas herramientas y prepara a los estudiantes para asumir las exigencias contemporáneas de manera creativa y colaborativa.

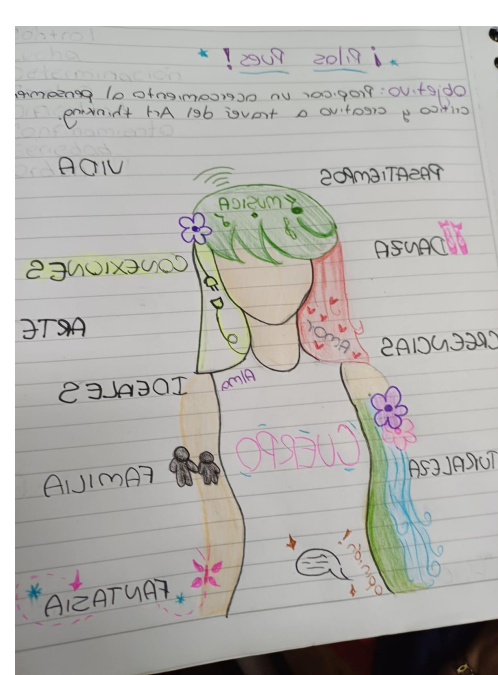
A continuación, los cinco momentos que plantea la docente según las prácticas pedagógicas realizadas:

- 1. Exploración:** Implementación de representaciones visuales y arte contemporáneo (aunque se puede implementar todo tipo de arte) para generar interés e hilo conductor sobre el tema en cuestión. El aula como museo.
- 2. Análisis:** Apropriación de las 22 técnicas de lectura crítica que propone Daniel Cassany para indagar, inferir, analizar textos y contextos a partir de las **representaciones visuales, auditivas, sensoriales**.
- 3. Hallazgos:** Uso de **gamificación** mediante **misiones** colaborativas que activan el **pensamiento crítico y creativo**, que les permiten ganar **Evipoints** (sistema de bonus que fomenta la participación e integración).
- 4. Transformación:** Producción y socialización de estrategias tan diversas como proactivas, tales como redes detectivescas, fanzines, tertulias, obras de teatro, producciones orales y escritas (narrativas, expositivas, argumentativas), mural de artistas, exhibición de ilustraciones, storytelling, y otra variedad de creaciones que conectan desde la emocionalidad a los estudiantes, quienes exponen, confrontan o sustentan sus ideas.
- 5. Valoración:** Evaluación de producciones, asignación de Evipoints y retroalimentación de la actividad a través del semáforo o pósit (autoadhesivos o técnica del *post it*)

Producciones (manuales y con implementación de IA).

Trabajo colaborativo y socialización de misiones.

Principios del Art Thinking

María Acaso y Clara Megías (2017,

p.173).

APRENDIZAJES OBTENIDOS (conclusiones)

Art thinking se enfoca en transformar al que aprende, tal como lo plantea Luis Camnitzer (En Acaso, Megías, 2017). En efecto, la experiencia en el aula, nos permitió:

1. Promover la motivación extrínseca y participación de los estudiantes mediante el “placer”.
2. Aprovechar las nuevas tecnologías para el fortalecimiento del pensamiento crítico.
3. Acceder a información mediante simbologías, mensajes y constructos de las representaciones visuales.
4. Abordar problemáticas globales planteadas en los ODS desde una perspectiva interdisciplinaria.
5. Generar extrañeza, curiosidad, emoción para facilitar la construcción del conocimiento.
6. Diversificar las clases mediante el planteamiento de nuevas “arquitecturas” pedagógicas.
7. Propiciar el desarrollo de habilidades del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo, resolución de problemas, comunicación asertiva, entre otras.
8. Cerrar brechas entre las disciplinas del enfoque STEM y las humanidades o las artes.
9. Favorecer la auto-transformación como individuos, escuela y sociedad, una tríada que en armonía fomenta el diálogo, la participación y progreso.
10. Dar el primer paso hacia la deconstrucción de ideologías discriminatorias.

OBJETIVOS

General: Fortalecer el pensamiento crítico, rizomático y creativo de los individuos a través de las representaciones visuales -artísticas y no artísticas- que reflejan y posibilitan la transformación de constructos socioculturales y políticos.

Específicos:

- ✓ Diversificar las prácticas docentes a través del planteamiento de arquitecturas divergentes en la planeación con el fin de facilitar la construcción del conocimiento en los estudiantes.
- ✓ Desarrollar habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la comunicación asertiva, que le permitan al individuo afrontar con herramientas sólidas los retos de la sociedad contemporánea.

PARTICIPANTES

Estudiantes de la media técnica y académica de la **Institución Educativa María Jesús Mejía** perteneciente al sector oficial en el municipio de Itagüí. Los jóvenes de grado décimo y undécimo participaron en su totalidad, con edades entre los 15 y 18 años, que se identifican con género femenino, masculino y no – binarios, pertenecientes a estratos 1, 2 y 3 de los barrios Asturias, Los Naranjos, Las Acacias, La Cruz, y aledaños.

De acuerdo con el pretexto temático utilizado, la propuesta se podría transversalizar desde la asignatura de Lenguaje con las áreas de Ciencias Sociales, Artística, Inglés, Filosofía, Religión, Ética, Tecnología, Ciencias Naturales, incluso Matemáticas..

PROYECCIONES

Art Thinking es un abanico de infinitas posibilidades, puesto que, como metadisciplina puede transversalizar cualquier área del conocimiento, lo que permitiría dinamizar las experiencias de aprendizaje y propiciar el desarrollo de habilidades de los estudiantes.

Algunos desafíos u oportunidades podrían ser:

- ❖ El principal desafío es destruir las barreras de prácticas tradicionales, comunes entre nosotros los profesores. Aunque en realidad esto ocurre, la mayoría de las veces, por falta de conocimiento y actualizaciones didácticas o metodológicas.
- ❖ Dar a conocer entre directivos y líderes de las Secretarías de Educación los beneficios del Art Thinking, de tal manera que se sientan motivados a invertir en formación y a generar redes de aprendizaje.
- ❖ Afianzar la implementación del Art thinking en otras áreas y grados mediante su transversalización.
- ❖ Inspirar a través de la práctica personal, más acciones que yuxtapongan el arte contemporáneo y las representaciones visuales al aula de clases. En últimas, la imagen es inherente a la vida ciudadana.
- ❖ Salir de la caja, convertir el aula en un museo y el entorno en un espacio donde confluyen los saberes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO/SITIO WEB/ PARA CONOCER MÁS:

Correo electrónico: evilasdiazc@itaguie.edu.co
Instagram: @artthinking_byevi
Cel. 3226120160

BIBLIOGRAFÍA:

- Acaso, M. Y Megías, C. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona, Paidós.
- (2022). *Soberanía visual. Una guía para la autogestión de las imágenes*. Barcelona, Paidós.
- Cassany, Daniel. (2013). *Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Bogotá: Panamericana.