

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO
ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DIEGO
QUISPE TITO DEL CUSCO**

Facultad de Educación
Carrera Profesional de Educación Artística

Hilorama surrealistas: Fomentando la creatividad y la expresión sin límites en la educación secundaria

Asesor de Especialidad : Dr. GREGORIO QUISPE FERNÁNDEZ
Asesor Metodológico : Dr. ENRIQUE ALONSO LEÓN MARISTANY

Tesis presentada por la bachiller:

DIANA PINARES QUISPE

Para optar al Título Profesional de Licenciado en
Educación Artística.

Cusco, 2025

ANEXO 01

Anexo N° 01

INFORME DE ORIGINALIDAD

El que suscribe, ASESOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/ TESIS TITULADO	
Hilaramas surrealistas fomentando la creatividad y la expresión sin límites en la Educación secundaria	
Presentado por	Diana Pineres Quispe
DNI N°	74395142
Para optar el título profesional grado académico de	Licenciada en Educación Artística
Informe que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por	(3) veces
Mediante el Software Antiplagio y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de	(15) %

EVALUACIÓN Y ACCIONES DEL REPORTE DE COINCIDENCIA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CONDUCTENTES A GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL, TESIS

PORCENTAJE	EVALUACIÓN Y ACCIONES	Marque con una (X)
Del 1 al 25%	Nivel de similitud de fuente aceptable	X
Más de 26 %	Devolver al usuario para las correcciones	

Por tanto, en mi condición de asesor metodológico, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 28 de Noviembre de 2025.

Firma

Post firma Enrique Dionisio Macis tan y

DNI, N°: 29 210 213

ORCID del Asesor 0000-0001-8231-9469

Se adjunta:

1. Reporte del porcentaje de coincidencias por el Sistema Anti plagio.
2. Reporte general de coincidencias por el sistema anti plagio en formato PDF

RESUMEN DEL SISTEMA ANTIPLAGIO DE ORIGINALIDAD

TESIS DIANA PINARES QUISPE.pdf

INFORME DE ORIGINALIDAD

15%	14%	2%	3%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	renati.sunedu.gob.pe Fuente de Internet	4%
2	repositorio.unadqtc.edu.pe Fuente de Internet	3%
3	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
4	maristanyart.blogspot.com Fuente de Internet	1%
5	core.ac.uk Fuente de Internet	1%
6	repositorio.upse.edu.ec Fuente de Internet	1%
7	hdl.handle.net Fuente de Internet	<1%
8	de.slideshare.net Fuente de Internet	<1%
9	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1%
10	boe.vlex.es Fuente de Internet	<1%
11	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%

repositorio.uta.edu.ec

**Hilogramas surrealistas: Fomentando la creatividad y la
expresión sin límites en la educación secundaria**

Dedicatoria

Con profunda gratitud y amor, dedico este trabajo a mis padres, quienes han sido pilares fundamentales en mi camino hacia este logro académico. Agradezco su apoyo incondicional, su aliento constante y su infinita confianza en mis capacidades.

Desde temprana edad me inculcaron el valor del esfuerzo, la perseverancia y la búsqueda del conocimiento, valores que han sido esenciales para alcanzar mis metas. Expreso mi más sincero agradecimiento a mis asesores, por su invaluable guía, apoyo y paciencia durante el desarrollo de esta tesis.

Su conocimiento, experiencia y dedicación han sido fundamentales para la realización de este trabajo. Agradezco profundamente sus comentarios constructivos, su orientación experta y su confianza en mis capacidades. Este trabajo es un reflejo del amor, el apoyo y la guía que he recibido a lo largo de mi vida.

Gracias por ser parte de este camino y por hacer posible este sueño.

Índice

Dedicatoria	III
Índice	IV
Índice de tablas	VII
Índice de figuras	VIII
Resumen	IX
Abstract	X
Introducción	1
Capítulo I	3
Planeación de la investigación	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.1.1. Definición del problema	3
1.1.2. Descripción del problema	3
1.1.3. Formulación del problema	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	4
1.3. Problema de investigación	4
1.4. Justificación de la investigación	4
1.4.1. Justificación teórica	4
1.4.2. Justificación metodológica	5
1.4.3. Justificación práctica y pedagógica	5
1.5. Tipos de investigación	7
1.5.1. Según su finalidad	7
1.5.2. Según su alcance	8
1.5.3. Según su diseño	10
1.5.4. Según la fuente de datos	11
1.5.5. Según su enfoque	13
1.6. Método de investigación	13
1.6.1. Métodos de recojo de información	13
1.6.2. Métodos de análisis de información en investigación artística	15
1.7. Viabilidad	16

1.7.1.	De contexto:	16
1.7.2.	De recursos técnicos y materiales	16
1.7.3.	De recursos económicos	16
1.8.	Muestra	16
Capítulo II		17
Marco referencial		17
2.1.	Antecedentes de la investigación	17
2.1.1.	Antecedente 1	17
2.1.2.	Antecedente 2	18
2.1.3.	Antecedente 3	18
2.2.	Marco Teórico	20
2.3.	Glosario de términos	32
Capítulo III		36
Metodología de la investigación		36
3.1.	Contexto Geográfico	36
3.2.	Contexto Cultural	36
3.3.	Población y muestra	36
3.3.1.	Población	36
3.3.2.	Muestra	36
3.4.	Técnicas e instrumentos de Recolección y Análisis de datos	37
3.5.	Técnicas de procesamiento y análisis de datos cualitativos	73
3.6.	Análisis e interpretación pedagógica de la investigación	75
3.6.1.	Acontecimientos.	75
3.6.2.	Actividades.	78
3.6.3.	Estrategias, prácticas o tácticas.	79
3.6.4.	Estados.	79
3.6.5.	Significados.	79
3.6.6.	Participación.	80
3.6.7.	Relaciones o interacción.	81
3.6.8.	Condiciones o limitaciones.	81
3.6.9.	Consecuencias: ¿Qué sucede si...?	82
3.6.10.	Entornos.	82
3.6.11.	Reflexivo.	83

Capítulo IV	85
Presentación y análisis de resultados	85
4.1. Presentación de resultados	85
4.1.1. Resultados de análisis categórico	85
4.1.2. Resultados de análisis pedagógico	90
4.1.3. Resultados de análisis estadísticos	97
4.1.4. Conclusiones	98
4.1.5. Recomendaciones	99
4.1.6. Discusión de resultados	101
Referencias Bibliográficas	104
Apéndice A	106
Fotografías del proceso de investigación	106
Apéndice B	111
Memorando N. 1	111
Memorando N. 2	112
Memorando N. 3	113
Memorando N. 4	114
Apéndice C	115
Módulo 1	115
Módulo 2	117
Módulo 3	119

Índice de Tablas

tabla 1 muestra inicial – muestra final	36
tabla 2 análisis icono simbólico del trabajo 1	38
tabla 3 análisis e interpretación estética del trabajo 1	39
tabla 4 análisis icono simbólico del trabajo 2	41
tabla 5 análisis e interpretación estética del trabajo 2	42
tabla 6 análisis icono simbólico del trabajo 3	44
tabla 7 análisis e interpretación estética del trabajo 3	45
tabla 8 análisis icono simbólico del trabajo 4	47
tabla 9 análisis e interpretación estética del trabajo 4	48
tabla 10 análisis icono simbólico del trabajo 5	50
tabla 11 análisis e interpretación estética del trabajo 5	51
tabla 12 análisis icono simbólico del trabajo 6	53
tabla 13 análisis e interpretación estética del trabajo 6	54
tabla 14 análisis icono simbólico del trabajo 7	55
tabla 15 análisis e interpretación estética del trabajo 7	57
tabla 16 análisis icono simbólico del trabajo 8	59
tabla 17 análisis e interpretación estética del trabajo 8	60
tabla 18 análisis icono simbólico del trabajo 9	62
tabla 19 análisis e interpretación estética del trabajo 9	63
tabla 20 análisis icono simbólico del trabajo 10	65
tabla 21 análisis e interpretación estética del trabajo 10	66
tabla 22 análisis icono simbólico del trabajo 11	68
tabla 23 análisis e interpretación estética del trabajo 11	69
tabla 24 análisis icono simbólico del trabajo 12	71
tabla 25 análisis e interpretación estética del trabajo 12	72
tabla 26 procesamiento y análisis gráfico en base a clasificación por categorías	73
tabla 27 procesamiento y análisis gráfico en base a agrupación de elementos no categorizados	74
tabla 28 tabla de unidades	75
tabla 29 análisis de datos por categorías	97

Índice de Figuras

figura 1 <i>la llave de los sueños.</i>	37
figura 2 <i>sol con cuerpo de mujer.</i>	40
figura 3 <i>resiliencia.</i>	43
figura 4 <i>ciervo de la vida.</i>	46
figura 5 <i>valentía.</i>	49
figura 6 <i>felicidad</i>	52
figura 7 <i>recuerdos de secundaria.</i>	55
figura 8 <i>el pensamiento.</i>	58
figura 9 <i>el alíen</i>	61
figura 10 <i>la contaminación a la vista</i>	64
figura 11 <i>la inflexibilidad</i>	67
figura 12 <i>memorias encendidas</i>	70
figura 13 <i>diagrama de análisis de porcentajes.</i>	97

Resumen

Esta tesis explora la integración del hilorama y el surrealismo como estrategias pedagógicas en contextos educativos, investigando su potencial para transformar la enseñanza tradicional en un proceso más creativo y estimulante. El hilorama, una técnica artística que utiliza hilos tensados para formar patrones y figuras, se examina no solo como una expresión visual, sino como un medio para desarrollar habilidades cognitivas y motoras en los estudiantes. El surrealismo, por su parte, se caracteriza por su enfoque en la liberación del subconsciente y la exploración de la imaginación.

El método de la demostración guiada es el que se ha utilizado en la didáctica educativa. En la investigación se utilizó la observación como método para la práctica guiada con los estudiantes y la introspección para conocer la expresión del estudiante. Para ello, fue necesario emplear también la técnica del diálogo.

El objeto de investigación contiene los datos del mensaje y la forma, por lo que se utilizaron métodos específicos como la observación, la introspección, el análisis formal, semiótico y estético. Estos se plasmaron en una tabla de lectura semiótica y una lectura estética muy básica, adaptada para estudiantes con un nivel de principiantes.

La tesis argumenta que la combinación del hilorama con los principios del surrealismo puede contribuir a crear un entorno educativo que favorezca la creatividad, la reflexión crítica y la autoexpresión en los estudiantes. Finalmente, la investigación concluye que la incorporación del hilorama y el surrealismo en la educación no solo enriquece la formación artística de los estudiantes, sino que también apoya su desarrollo integral, al promover valores como la originalidad, la perseverancia y la capacidad de pensar fuera de esquemas preestablecidos.

Palabras Clave:

Hilorama, educación artística, surrealismo, creatividad, aprendizaje.

Abstract

This thesis explores the integration of string art (hilorama) and surrealism as pedagogical strategies in educational contexts, examining their potential to transform traditional teaching into a more creative and stimulating process. String art, an artistic technique that uses stretched threads to form patterns and figures, is examined as a visual expression and a means to develop students' cognitive and motor skills. Surrealism, with its focus on releasing the subconscious and exploring the imagination, is also a key component. The guided demonstration method has been used in educational didactics, and in the research, observation was employed as a method for guided practice with students. Introspection was also used to understand students' expressions, for which the technique of dialogue was also necessary. The object of investigation contains data on the message and form; therefore, specific methods such as observation, introspection, formal analysis, and semiotic and aesthetic analysis were applied, with a basic semiotic reading and aesthetic reading chart for beginner-level students. The thesis argues that combining string art with surrealism principles can contribute to creating an educational environment that fosters creativity, critical reflection, and self-expression in students. Finally, the research concludes that incorporating string art and surrealism into education not only enriches students' artistic training but also supports their holistic development by promoting values such as originality, perseverance, and the ability to think outside pre-established frameworks.

Keywords:

Hilorama, artistic education, surrealism, creativity, learning

Introducción

Capítulo 1. En este primer capítulo se establece el contexto general de la investigación, abordando la relevancia de la creatividad y la expresión artística en la educación secundaria. Se discute cómo las técnicas tradicionales de enseñanza han sido complementadas con enfoques innovadores, entre los cuales los hiloramas surrealistas emergen como una herramienta didáctica significativa. Se justifica la elección de esta técnica en función de su capacidad para fomentar la creatividad y la expresión sin límites entre los estudiantes, destacando su aplicabilidad en el entorno educativo. En este capítulo se presentan los objetivos generales y específicos de la investigación. El objetivo general se enfoca en analizar cómo el uso de hiloramas surrealistas puede potenciar la creatividad y la expresión en estudiantes de educación secundaria. Los objetivos específicos incluyen la identificación de los beneficios concretos de esta técnica, la evaluación de su impacto en la participación estudiantil y la comprensión de su relación con el desarrollo de habilidades críticas en el ámbito educativo.

Capítulo 2. Este capítulo desarrolla el marco teórico que sustenta la investigación, explorando conceptos clave como la creatividad, la expresión artística, y la teoría del surrealismo en el contexto educativo. Se revisa la literatura relevante sobre hiloramas y su uso pedagógico, vinculando estas ideas con la necesidad de metodologías innovadoras en la enseñanza. Se establecen las bases teóricas que guiarán el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos.

Capítulo 3. En este capítulo se describe la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación. Se explica el enfoque cualitativo adoptado, detallando las técnicas de recolección de datos como la observación participante, entrevistas, y análisis de producciones artísticas de los estudiantes. Se especifica el contexto de la investigación, que se desarrolla en una institución educativa pública, y se justifica la selección de los participantes y los criterios de análisis empleados. Se describen los cambios observados en los estudiantes tras la implementación de los hiloramas surrealistas en el aula, incluyendo el aumento en la creatividad, la participación activa en las clases, y la expresión individual. Se analizan los datos recopilados, vinculándolos con los objetivos de la investigación y las hipótesis planteadas.

Se exploran las implicaciones educativas de los hallazgos y se reflexiona sobre el potencial de los hiloramas surrealistas para transformar las prácticas docentes. Se

abordan las limitaciones de la investigación y se sugieren posibles áreas para futuras investigaciones.

Capítulo 4. Este último capítulo resume las conclusiones principales de la investigación, destacando el valor pedagógico de los hilogramas surrealistas en la educación secundaria. Se ofrecen recomendaciones para docentes interesados en implementar esta técnica en sus aulas, así como sugerencias para políticas educativas que promuevan la integración de métodos creativos en el currículo escolar.

Capítulo I

Planeación de la investigación

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Definición del problema

El hilorama *no se encontró en el diseño curricular* porque esta técnica y los materiales que se usan en ella no son comunes.

1.1.2. Descripción del problema

En la institución educativa de nivel secundario, se observó que las estudiantes no participan en la creación de hiloramas. Esta ausencia de esta técnica artística puede afectar su motivación para experimentar con nuevas formas de expresión. Los hiloramas no forman parte del diseño curricular ni son materiales comunes en la institución, lo que limita su acceso y uso.

Además, en un mundo cada vez más globalizado y digital, la institución sigue aferrándose a métodos de enseñanza tradicionales que no son personalizados ni atractivos para las estudiantes. Sin embargo, es crucial que las alumnas desarrollen competencias básicas en arte que les permitan explorar, crear y sensibilizarse a través de los hiloramas con una perspectiva surrealista.

Por lo que es fundamental que la educación secundaria promueva la diversidad de técnicas artísticas y fomente la creatividad, incluso en áreas menos convencionales como los hiloramas. Al hacerlo, se brinda a las estudiantes una oportunidad valiosa para expresarse libremente y desarrollar habilidades artísticas significativas.

1.1.3. Formulación del problema

Dado que el hilorama surrealista no forma parte del diseño curricular en educación artística, ¿cómo podría esta técnica, con su potencial para fomentar la creatividad y la expresión sin límites, influir en la formación artística y el desarrollo creativo de los estudiantes?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Indagar sobre las técnicas del hilorama, y la tendencia surrealista con el diseño de un módulo de enseñanza aplicando al aprendizaje *de la técnica no considerada en el diseño curricular* y una interpretación del trabajo de producción artística de los estudiantes de la Institución Educativa.

1.2.2. Objetivos Específicos

1.2.2.1. Objetivo Específico 1

Indagar sobre las técnicas del hilorama, y la tendencia surrealista

1.2.2.2. Objetivo Específico 2

Diseñar un módulo de enseñanza de la técnica del Hilorama en una tendencia surrealista

1.2.2.3. Objetivo Específico 3

Aplicar el módulo de aprendizaje de la técnica Hilorama en una tendencia Surrealista a los estudiantes de secundaria.

1.2.2.4. Objetivo Específico 4

Interpretar el trabajo de producción artística del Hilorama en una tendencia surrealista de los estudiantes de secundaria.

1.3. Problema de investigación

¿Por qué el hilorama no se encuentra en el diseño curricular y no es común esta técnica ni los materiales que se utilizan en ella?

¿Para qué los estudiantes fomentarán la creatividad y la expresión sin límites en la educación secundaria?

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Justificación teórica

En el aula, he observado que los estudiantes no trabajan con materiales como hilos o lana para crear hiloramas. Esta ausencia de una técnica artística específica limita su capacidad para expresarse plenamente. Dado que el surrealismo es una vanguardia artística apropiada, debemos considerar la inclusión del hilorama como una alternativa valiosa para fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades.

Aunque el hilorama no está presente en el diseño curricular debido a su falta de uso común y materiales específicos, es esencial indagar más sobre esta técnica. Diseñar un módulo de enseñanza-aprendizaje centrado en el hilorama permitiría a los estudiantes explorar nuevas formas de expresión y desarrollar competencias artísticas significativas.

1.4.2. Justificación metodológica

En el contexto de desarrollar el módulo de investigación en la práctica educativa, es crucial contar con métodos efectivos. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje en este módulo, se ha considerado la aplicación de la “Técnica del Hilorama” teniendo como método general la práctica. Y como métodos específicos para la didacta los siguientes:

Método de Demostración Guiada

Descripción. Este método implica que el instructor demuestre el proceso de creación de hilorama paso a paso, desde la preparación del marco hasta el trazado y tensado de los hilos.

Aplicación. Se recomienda dividir la actividad en etapas, como preparación del diseño, colocación de clavos y tensado de hilos. Los estudiantes pueden seguir cada etapa y repetirla en sus propios proyectos.

Beneficio. Los estudiantes pueden visualizar el proceso completo y entender mejor la secuencia y técnicas necesarias.

Método de Experimentación Libre

Descripción. Una vez comprendidos los fundamentos, se permite a los estudiantes experimentar con diferentes configuraciones de hilos y clavos para crear patrones únicos.

Aplicación. Los estudiantes pueden explorar con distintos colores de hilos, diferentes distancias entre clavos y nuevas combinaciones de patrones.

Beneficio. Promueve la creatividad y la confianza en las propias decisiones, alentando a los estudiantes a explorar sin restricciones.

1.4.3. Justificación práctica y pedagógica

La justificación práctica y pedagógica de incorporar el hilorama surrealista en el contexto educativo puede abordarse desde los siguientes enfoques:

Justificación Práctica:

Innovación educativa. La inclusión del hilorama como técnica artística aporta una metodología poco convencional, que enriquece el currículo y expande las prácticas habituales en la educación artística. Esto representa una oportunidad para diversificar las herramientas de enseñanza, adaptando el aprendizaje artístico a los intereses actuales de los estudiantes.

Desarrollo de habilidades motoras y cognitivas. El hilorama requiere precisión y coordinación, lo que ayuda a mejorar las habilidades motoras finas en los estudiantes. Además, al trabajar con patrones y figuras, los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas, como la planificación espacial, la concentración y la resolución de problemas.

Ampliación de herramientas expresivas. La práctica del hilorama ofrece una nueva vía de expresión artística, permitiendo a los estudiantes comunicar ideas y sentimientos mediante el uso de materiales accesibles. Esta técnica estimula la exploración creativa y la experimentación con texturas y formas tridimensionales.

Justificación Pedagógica

Fomento de la creatividad y la autoexpresión. Al combinar el hilorama con los principios del surrealismo, los estudiantes se exponen a una pedagogía que fomenta el pensamiento libre y la creatividad. El surrealismo, al liberar al subconsciente y permitir la exploración de la imaginación, alienta a los estudiantes a experimentar sin restricciones y a desarrollar un pensamiento divergente.

Desarrollo integral del estudiante. Incluir el hilorama surrealista en el currículo no solo favorece el desarrollo artístico, sino que también contribuye al crecimiento integral de los estudiantes. Mediante esta técnica, se fomentan valores esenciales como la perseverancia, la paciencia y la habilidad para pensar de manera no convencional, características que resultan beneficiosas más allá del ámbito artístico.

Contexto para la reflexión crítica y el análisis semiótico. El proceso creativo en el hilorama surrealista fomenta la introspección y el análisis, ya que el estudiante necesita interpretar y atribuir significado a su obra. Esto posibilita abordar la educación artística desde una perspectiva crítica y semiótica, lo que permite a los estudiantes comprender y analizar los significados tanto en sus propias creaciones como en las de sus compañeros, enriqueciendo de esta manera el proceso de aprendizaje.

Alineación con las Necesidades Educativas Actuales. En un contexto educativo que cada vez valora más la creatividad y la innovación, la incorporación del hilorama surrealista responde a la necesidad de metodologías que promuevan el desarrollo de competencias transversales y el pensamiento crítico, alineándose con los objetivos de una educación integral y moderna.

1.5. Tipos de investigación

1.5.1. Según su finalidad

Práctica.

¿Por qué es así su finalidad?

Según León Maristany (2024) la investigación en educación artística se puede clasificar en dos enfoques principales de acuerdo a su propósito: uno teórico, también conocido como básico, y otro práctico. Esta distinción suele manifestarse en las funciones y actividades que desempeñan tanto los docentes como los estudiantes.

Investigación Básica o Teórica en el Docente

Elaboración de teorías y métodos. Los docentes suelen participar en investigaciones de tipo teórico o básico, orientadas a la creación y perfeccionamiento de teorías y métodos pedagógicos. Este enfoque tiene como objetivo explorar los principios esenciales de la educación artística y su aplicación para optimizar los procesos de enseñanza.

Análisis crítico y reflexión. Los docentes también realizan evaluaciones críticas de las prácticas educativas y artísticas actuales, analizando su eficacia y explorando formas de innovarlas y perfeccionarlas. Esto implica examinar obras de arte, movimientos artísticos y teorías estéticas, con el propósito de incorporar estos conocimientos en sus métodos de enseñanza.

Publicaciones y difusión de conocimiento. La investigación teórica suele generar la creación de artículos académicos, libros y diversos materiales educativos que difunden descubrimientos y conocimientos a la comunidad educativa y artística.

Investigación Práctica en el Discente

Aplicación de técnicas y métodos. Los estudiantes se enfocan en la investigación práctica, que consiste en utilizar las técnicas y métodos aprendidos para crear obras artísticas. Este tipo de investigación es experiencial y se fundamenta en la práctica activa.

Desarrollo de habilidades. A través de esta investigación práctica, los alumnos desarrollan y perfeccionan tanto sus habilidades técnicas como expresivas. Experimentan con una variedad de materiales y técnicas, buscando así definir su propia voz artística.

Proyectos creativos. Los estudiantes llevan a cabo proyectos creativos que necesitan la aplicación de conocimientos teóricos y técnicos. Estos proyectos no solo

reflejan su comprensión de los conceptos aprendidos, sino que también les brindan la oportunidad de explorar sus intereses y manifestar su creatividad de forma tangible.

Reflexión y evaluación. Aunque su enfoque es práctico, los alumnos también reflexionan sobre sus procesos y resultados. Evalúan sus obras y prácticas para aprender de sus experiencias y mejorar en futuras iniciativas.

Integración de ambos enfoques. Es importante destacar que, aunque existe una diferencia entre la investigación teórica desplegada por el docente y la práctica del estudiante, ambos enfoques están interrelacionados y se retroalimentan. Los docentes emplean su conocimiento teórico para guiar las investigaciones prácticas de los estudiantes, a la vez que las experiencias prácticas de estos pueden enriquecer la investigación teórica del docente.

En resumen, la investigación en educación artística es diversa, combinando aspectos teóricos y prácticos que se complementan para ofrecer una educación enriquecedora tanto para maestros como para alumnos.

1.5.2. Según su alcance

Descriptiva e interpretativa en procesos creativos artísticos.

Según León Maristany (2024) considera que la investigación en educación artística es tanto descriptiva como interpretativa en relación con los procesos creativos y artísticos. Esto se debe a diversas razones, que se explican a continuación:

Investigación descriptiva

Documentación de procesos y métodos. La investigación descriptiva se enfoca en registrar y describir en detalle los métodos y procesos empleados en la creación artística, abarcando técnicas, materiales, pasos seguidos por el artista y las condiciones en las que se realiza la obra.

Registro de experiencias y observaciones. Se recopilan experiencias, observaciones y datos sobre cómo se desarrolla la práctica artística, utilizando herramientas como diarios de artistas, entrevistas, observaciones directas y análisis de obras en proceso.

Caracterización de estilos y tendencias. Un aspecto clave de la investigación descriptiva es la descripción de estilos, tendencias y movimientos artísticos, lo que ayuda a contextualizar las obras dentro de corrientes más amplias y permite una comprensión más profunda de sus características.

Investigación interpretativa

Comprensión de significados. La investigación interpretativa se adentra en la búsqueda de significados subyacentes en los procesos y productos artísticos, interpretando las intenciones del artista, los mensajes de la obra y las reacciones emocionales del público.

Contextualización sociocultural. La interpretación de las obras también toma en cuenta el contexto sociocultural en el que se crean, incluyendo factores históricos, culturales y sociales, así como experiencias personales que influyen el proceso creativo.

Análisis de la intención y la recepción. Este enfoque analítico examina tanto la intención del creador como la recepción por parte del espectador, proporcionando una comprensión de cómo se comunican y perciben las ideas artísticas.

Relación entre lo descriptivo y lo interpretativo

Integralidad del estudio artístico. En la investigación artística, descripción e interpretación son elementos complementarios e inseparables. La descripción ofrece una base fáctica y detallada, mientras que la interpretación añade una comprensión más profunda y contextual.

Profundización del conocimiento. La simple descripción puede llevar a un conocimiento superficial, y la interpretación sin descripción carece de fundamentos sólidos. Juntas, permiten una visión más completa y enriquecedora del arte.

Ejemplos de investigación descriptiva e interpretativa en arte

Diarios de artistas. Muchos artistas mantienen diarios que documentan sus procesos creativos. La investigación descriptiva se encarga de organizar esta información, mientras que la interpretativa busca entender las motivaciones y significados detrás de sus decisiones.

Estudios de caso. Un estudio de caso sobre un proceso creativo particular puede describir las etapas y técnicas utilizadas (aspecto descriptivo) y luego interpretar cómo estas reflejan influencias culturales o personales del artista (aspecto interpretativo).

Análisis de obras de arte. Este enfoque incluye la descripción de elementos formales de una obra (como color, composición y materiales) y luego la interpretación de cómo estos elementos comunican temas o emociones.

Sinopsis

La investigación en educación artística es tanto descriptiva como interpretativa, ya que se enfoca en documentar y detallar los procesos creativos y, al mismo tiempo, en comprender y explicar los significados y contextos de esos procesos y sus resultados. Esta dualidad permite una exploración más completa y matizada de la creatividad y la producción artística.

1.5.3. Según su diseño

Investigación y evaluación de los procesos

¿Por qué se considera que la investigación artística, según su diseño, es "investigación y evaluación de los procesos"?

Según León Maristany (2024) la investigación artística se define como "investigación y evaluación de los procesos" por varias razones clave que se alinean con la naturaleza y los objetivos del arte como disciplina académica y práctica creativa. A continuación, se presentan algunas de estas razones:

Comprensión profunda del proceso creativo. La investigación artística se centra en comprender cómo se desarrollan los procesos creativos, abarcando desde la idea inicial hasta su realización en una obra. Evaluar estos procesos ayuda a identificar etapas importantes, las técnicas empleadas y los factores que influyen en la creación artística.

Desarrollo y refinamiento de técnicas. A través de la investigación y evaluación de los procesos, tanto artistas como educadores pueden determinar qué técnicas y metodologías son más efectivas. Esto no solo mejora la calidad del trabajo artístico, sino que también amplía el repertorio técnico y metodológico disponible para los artistas.

Innovación y experimentación. La evaluación continua de los procesos facilita la innovación y la experimentación, permitiendo a los artistas descubrir nuevas formas de expresión y técnicas al analizar críticamente sus métodos y resultados.

Educación artística. Comprender y enseñar los procesos creativos es esencial en la educación del arte. La investigación en este campo contribuye al desarrollo de mejores métodos pedagógicos y evaluativos, facilitando el aprendizaje y la adquisición de habilidades artísticas en los estudiantes.

Documentación y sistematización. La investigación y evaluación de los procesos permite la documentación y sistematización del conocimiento artístico, lo cual es fundamental para preservar y transmitir saberes y prácticas artísticas a futuras generaciones. Además, proporciona una base para la crítica y el análisis del arte.

Mejora continua. Evaluar los procesos creativos permite a los artistas reflexionar sobre su trabajo, identificar áreas de mejora y desarrollar una práctica más consciente y deliberada. Esta retroalimentación constante es crucial para el crecimiento artístico y profesional.

Interdisciplinariedad y contextualización. La investigación de los procesos artísticos ayuda a situar la práctica artística en un contexto más amplio, considerando aspectos históricos, culturales, sociales y tecnológicos. Esto enriquece la comprensión y apreciación del arte e impulsa enfoques interdisciplinarios en la investigación.

Validación y legitimación. La evaluación rigurosa de los procesos artísticos contribuye a validar y legitimar el arte como un campo de investigación serio y respetado dentro del ámbito académico. Esto es importante para el reconocimiento del arte en contextos educativos y profesionales.

Síntesis

En resumen, investigar y evaluar los procesos en la creación artística no solo enriquece la práctica artística, sino que también impulsa el desarrollo académico y educativo del arte, promoviendo una comprensión más profunda y crítica de la creatividad y la producción artística.

1.5.4. Según la fuente de datos

Documental y de gabinete con datos reales y oníricos del producto artístico

¿Por qué se considera que la investigación en educación artística es Documental y de gabinete con datos reales y oníricos según su fuente de datos?

Según León Maristany, (2024) la investigación en educación artística se clasifica como documental y de gabinete porque utiliza una variedad de fuentes de datos que incluyen tanto documentos físicos como interpretaciones subjetivas. A continuación, se detallan las razones de esta categorización:

Documental

Fuentes escritas y visuales. Se emplean fuentes escritas (libros, artículos, tesis, ensayos) y visuales (fotografías, videos, reproducciones de obras de arte) para

recopilar información. Estas fuentes proporcionan un contexto histórico, teórico y técnico esencial para el análisis y la comprensión del arte.

Archivos y registros. Se analiza también archivos, diarios de artistas, notas de campo y otros registros que documentan los procesos creativos y las producciones artísticas. Estos documentos permiten entender las técnicas, métodos y reflexiones de los artistas.

De Gabinete

Análisis y síntesis. Este enfoque implica trabajar en un entorno de investigación (gabinete) donde se analizan, sintetizan e interpretan los datos recogidos. Los investigadores revisan la literatura existente, estudian teorías y metodologías, y comparan diferentes obras y artistas.

Datos reales y oníricos.

Datos reales. Se refieren a información tangible y verificable, como las técnicas empleadas, los materiales utilizados, el contexto histórico y descripciones detalladas de los procesos creativos y productos artísticos.

Datos oníricos. Se centran en los aspectos subjetivos, imaginativos y simbólicos del arte, e incluyen interpretaciones personales, sueños, visiones y otros elementos que influyen en la creatividad y la expresión artística. Estos datos oníricos son vitales para comprender el arte desde una perspectiva más completa y holística.

Síntesis

La investigación en educación artística es tanto documental como de gabinete porque utiliza diversas fuentes escritas y visuales para recolectar y analizar datos reales y oníricos, lo que proporciona una comprensión más profunda y amplia del arte.

El producto artístico como documento con información

¿Debería considerarse el producto artístico como un documento con información?

Datos e interpretaciones en el producto artístico

Portador de información. El producto artístico (obra de arte) actúa como un documento que contiene información sobre el contexto, la técnica, el estilo y las intenciones del artista. Su análisis puede revelar datos valiosos sobre la época en que fue creado y las influencias culturales, sociales y personales del artista.

Expresión subjetiva. Además de los datos objetivos, las obras de arte transmiten interpretaciones y significados subjetivos. Reflejan las emociones, pensamientos y visiones del artista, así como la respuesta del público. Estas interpretaciones son fundamentales para comprender el impacto y la relevancia de la obra.

El producto artístico como documento

Registro visual y conceptual. Las obras de arte registran visualmente conceptos, ideas y temas de forma única, considerándose documentos visuales que archivan las experiencias, pensamientos y perspectivas del artista.

Fuente de investigación. Como documentos, las obras de arte sirven como fuentes primarias para la investigación en historia del arte, estética, crítica de arte y estudios culturales. Proporcionan datos para el análisis formal, contextual y semiótico.

Comunicación de conocimiento. Las obras de arte no solo transmiten conocimiento sobre técnicas y estilos, sino también sobre narrativas históricas, sociales y culturales. Actúan como documentos que conservan y comunican información a lo largo del tiempo.

Síntesis

El producto artístico debe considerarse un documento que contiene información, ya que incluye datos objetivos e interpretaciones subjetivas que son esenciales para el análisis y la comprensión del arte.

1.5.5. Según su enfoque

Cualitativa en procesos educativos artísticos

1.6. Método de investigación

1.6.1. Métodos de recojo de información

Observación

Ventajas. Proporciona datos precisos y detallados fundamentales para el análisis formal y técnico de las obras de arte.

Limitaciones. Puede no captar completamente los significados emocionales o simbólicos de la obra.

Descripción. Se examinarán los elementos presentes en la obra de arte y sus indicadores estéticos.

La observación es un método esencial en la investigación artística que consiste en revisar cuidadosamente los elementos que componen la obra.

Objetivo. Proceder a su descripción objetiva.

Se trata de observar los aspectos formales y técnicos de la obra, tales como la composición, el uso del color, las formas, las texturas y los materiales.

Proceso. Anotar detalles específicos y características visibles de la obra sin realizar una interpretación subjetiva.

Recopilación de Datos. Se lleva a cabo una observación sistemática de la obra, registrando detalles concretos y características visibles.

Descripción Objetiva. Los datos recolectados se describen de forma objetiva, sin una interpretación subjetiva inicial, para ofrecer una base factual clara.

Introspección

Ventajas. Proporciona una comprensión profunda de los aspectos emocionales, simbólicos y personales de la obra de arte.

Limitaciones. Es un proceso subjetivo que puede variar considerablemente entre diferentes personas.

Descripción. Consiste en encontrar los elementos subjetivos de la obra y proceder a su interpretación.

La introspección es un método que se enfoca en explorar los elementos subjetivos de la creación artística a través de la reflexión personal y la interpretación.

Objetivo. Identificar y comprender los significados, emociones y pensamientos asociados a la obra de arte.

Se busca entender los sentidos, emociones y pensamientos que surgen del proceso creativo y de la percepción de la obra.

Proceso. Reflexionar sobre las experiencias, emociones y pensamientos en relación a la obra, con el fin de comprender su impacto emocional y simbólico.

Auto-Reflexión. El investigador o artista reflexiona sobre sus propias experiencias y emociones en relación con la obra.

Interpretación Se interpreta estos elementos subjetivos, buscando entender el impacto emocional y psicológico de la obra, así como sus significados simbólicos y personales.

La combinación de observación e introspección en la investigación artística permite una comprensión completa de las obras, teniendo en cuenta tanto los aspectos objetivos y técnicos como los subjetivos y emocionales.

1.6.2. Métodos de análisis de información en investigación artística

Análisis por categorías

Descripción. Este método implica clasificar y organizar las expresiones artísticas en categorías específicas para facilitar su estudio.

Objetivo. Explicar el conjunto de expresiones y las relaciones entre las diferentes unidades de análisis o expresiones estéticas.

Proceso.

Identificación de Categorías. Definir categorías claras basadas en aspectos formales, temáticos o estilísticos de las obras de arte.

Clasificación. Organizar las expresiones artísticas dentro de estas categorías.

Análisis Relacional. Examinar cómo las distintas categorías se interrelacionan, proporcionando una visión integral del conjunto de expresiones artísticas.

Análisis Semiótico.

Descripción. Este método se enfoca en la descripción e interpretación del contenido del mensaje en las obras de arte a través de signos y símbolos.

Objetivo. Analizar los elementos simbólicos y significativos que constituyen el mensaje artístico.

Proceso.

Identificación de Signos y Símbolos. Detectar los signos, símbolos y códigos presentes en la obra.

Interpretación. Describir y analizar cómo estos signos y símbolos comunican significados específicos.

Contextualización. Considerar el contexto cultural y social para realizar una interpretación más precisa del mensaje.

Análisis Estético.

Descripción. Este método se utiliza para interpretar la forma del mensaje en las obras, centrándose en aspectos formales y estilísticos.

Objetivo. Analizar y valorar la forma estética de la obra, incluyendo composición, color, textura y otros elementos formales.

Proceso.

Descomposición Formal. Descomponer la obra en sus elementos formales básicos.

Evaluación Estética. Interpretar y valorar cómo estos elementos contribuyen a la experiencia estética y el significado de la obra.

Valoración Crítica. Ofrecer una evaluación crítica basada en principios estéticos y teóricos.

1.7. Viabilidad

1.7.1. De contexto:

La investigación se realizó en Cusco de mayo del 2024 a diciembre del 2024

1.7.2. De recursos técnicos y materiales

Se cuenta con los recursos materiales y los recursos técnicos son de conocimiento del investigador sobre el tema de investigación.

1.7.3. De recursos económicos

La investigación se financiará con recursos familiares.

1.8. Muestra

La investigación tuvo una muestra inicial de 15 trabajos realizados por los estudiantes.

Capítulo II

Marco referencial

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedente 1

Nombre del trabajo. “Creación de una expresión pictórica surrealista que muestra al público los valores descritos en la obra: los sueños de Don Bosco, Cusco 2018.”

Autor (es). Angie Paola Arriola Holgado

Fecha. Enero 2018

Objetivos de la investigación.

General. Crear una expresión surrealista de cuadros al óleo para mostrar al público que desconoce los Sueños de Don Bosco, y dar a conocer los valores descritos en su obra. Cusco 2018.

Específicos.

Crear expresiones surrealistas de cuadros al óleo

Investigar sobre los Sueños de Don Bosco descritas en “Las memorias del oratorio de San Francisco de Sales” y “Memorias Biográficas” de San Juan Bosco.

Síntesis de la situación problemática planteada. El público desconoce los valores descritos en los sueños de Don Bosco.

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo. Cualitativa

Resultados y conclusiones más importantes.

Al primer objetivo. Se llevó a cabo una creación pictórica que aborda temas religiosos sincréticos contemporáneos. La obra refleja los sueños diarios del autor, centrados especialmente en los momentos en que Dios reveló a Don Bosco cuáles de sus jóvenes estaban sufriendo debido a sus pecados o a otros males.

Al segundo objetivo. Se investigó y estudió el tema de los sueños en textos como “Las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales” y “Memorias biográficas” de San Juan Bosco, con el propósito de fomentar un interés pictórico en esta temática.

Al tercer objetivo. Se llegó a exponer las obras en la sala Mariano Fuentes Lira de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco.

Al cuarto objetivo. Se ha informado al público sobre la problemática de la pérdida de valores en la religiosidad de los jóvenes, motivando tanto a los fieles como a otros artistas a reflexionar sobre esta temática de los sueños. La obra, al ser exhibida en un espacio abierto al público, generó un gran interés por la vida y los sueños de Don Bosco.

2.1.2. Antecedente 2

Nombre del trabajo. “Cuadros de hilorama: Aprende la técnica”

Autor (es). Revista MICASA

Fecha. 09/02/2016

Objetivos de la investigación. Crear figuras a tu antojo con hiloramas, string art o la técnica de tensar hilos.

Síntesis de la situación problemática planteada. El público tiene poco conocimiento sobre la técnica del hilorama.

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo. Textos instructivos

Resultados y conclusiones más importantes. La técnica del hilorama es un arte fascinante y versátil que nos ofrece la posibilidad de crear figuras y composiciones llenas de vida y significado. A través de la disposición cuidadosa y meticulosa de hilos tensados sobre una base, esta técnica permite a los artistas dar forma a una amplia variedad de imágenes, desde las más simples hasta las más complejas. No se trata solo de una actividad manual, sino de una forma de expresión artística que, con cada hebra de hilo, captura y transmite emociones, sentimientos, y sensaciones de una manera única y sutil.

El hilorama, al jugar con la tensión y la dirección de los hilos, puede crear efectos visuales sorprendentes, como la ilusión de profundidad, movimiento, y dinamismo en las figuras. Este arte también tiene la capacidad de evocar diversas emociones en el espectador, ya que los colores y las formas elegidas pueden influir en cómo se percibe cada obra. Además, la práctica del hilorama requiere concentración y precisión, lo que lo convierte en una actividad meditativa y relajante, ideal para fomentar la creatividad y la expresión personal.

2.1.3. Antecedente 3

Nombre del trabajo. “Técnica del hilorama para desarrollar la creatividad de los estudiantes de séptimo año básico, de la escuela fiscal “Víctor Emilio Estrada”, cantón Playas, provincia del Guayas, período lectivo 2015 – 2016.”

Autor (es). Fátima Rosa Requena Lindao

Fecha. Abril 2016

Objetivos de la investigación.

Objetivo General

Establecer el impacto de la técnica del hilorama en el ámbito de la Cultura Estética contribuye al desarrollo de la creatividad de los estudiantes, mediante su uso regular y supervisado, lo cual fomenta mejoras en su capacidad creativa.

Objetivos Específicos

Definir el grado de impacto que tiene la ausencia de estrategias técnicas innovadoras.

Establecer antecedentes y fundamentos que respalden la importancia de incorporar la técnica del hilorama en las jornadas pedagógicas.

Recopilar datos estadísticos que permitan identificar la situación actual en la institución respecto al adecuado desarrollo de la creatividad.

Elaborar una guía metodológica para la correcta aplicación de la técnica del hilorama.

Síntesis de la situación problemática planteada.

La aplicación de estrategias efectivas en el área de cultura estética tiene un gran impacto en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. La falta de técnicas apropiadas por parte de los docentes para fomentar las habilidades de los alumnos reduce su potencial creativo.

Por lo tanto, es necesario implementar procesos adecuados que aborden esta problemática, de modo que los docentes puedan crear estrategias innovadoras que favorezcan el desarrollo motriz integral de los estudiantes.

Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo. Cualitativa

Resultados y conclusiones más importantes.

Con base en los datos recopilados y organizados en las encuestas, se puede concluir que:

Los padres de familia expresan una clara insatisfacción respecto a los procesos actuales para fomentar la creatividad de sus hijos.

Aunque los docentes utilizan estrategias repetitivas, demuestran una gran disposición para aprender e implementar actividades innovadoras. Sin embargo, no

lo han hecho debido a la falta de capacitación y orientación sobre métodos alternativos, lo que ha llevado a mantener la misma metodología.

Los estudiantes muestran interés por aprender de manera dinámica y están dispuestos y ansiosos por la implementación de nuevas estrategias que les permitan desarrollar todas las habilidades relacionadas con la materia, y no solo el dibujo y la pintura.

2.2. Marco Teórico

El Punto. En el contexto de la investigación sobre hiloramas surrealistas, es fundamental comprender las definiciones de los principales indicadores estéticos. Estos indicadores incluyen el punto, la línea, la forma, el color, el contraste y la composición.

Uno de los indicadores clave es el punto geométrico, que, aunque invisible, debe ser definido como un ente abstracto. Según Kandinsky, (1993), el punto se asemeja a un cero en su naturaleza material. Esta comprensión del punto es esencial para explorar su papel en la creación de hiloramas surrealistas.

La importancia del Punto. El punto es considerado el elemento base de la comunicación visual y se define como la unidad más elemental en el lenguaje visual. A diferencia del punto geométrico, que carece de dimensiones, el punto gráfico es perceptible y tiene un significado que emerge del fondo, capturando la atención del observador según Álvaro de Sandoval Guerra & Sergio Martínez Martínez, (2008). Este elemento puede variar en forma y dimensiones dependiendo del instrumento utilizado para su creación, el soporte sobre el que se aplica y la presión ejercida por la mano del artista.

La expresividad del punto. Se potencia cuando se multiplica en número, tamaño o forma, y se organiza en diferentes composiciones sobre la superficie como sostiene Álvaro de Sandoval Guerra & Sergio Martínez Martínez, (2008). Cada punto genera un campo de atención perceptiva, lo que significa que no solo atrae la mirada hacia sí mismo, sino también hacia la superficie que lo rodea. La distribución de los puntos puede provocar efectos de expansión o tensión, creando sensaciones de movimiento y profundidad en la obra. En la naturaleza, el punto visual se manifiesta en diversas formas, como en un cielo estrellado, en la piel moteada de ciertos animales o en la estructura de ciertos elementos microscópicos. Además, el punto es un elemento configurador en las imágenes que observamos en medios escritos y

audiovisuales, donde se forma a través de una trama de puntos de diferentes colores y grosores.

El uso del punto. Se extiende a técnicas artísticas como el puntillismo, donde la proximidad o superposición de puntos de diferentes colores se utiliza para crear nuevos tonos o matices, según Álvaro de Sandoval Guerra & Sergio Martínez Martínez, (2008). A través de la acumulación o dispersión de puntos, se puede definir el contorno de los objetos y sugerir volumen, lo que demuestra la versatilidad y el potencial expresivo del punto en el arte.

La Línea. Según Kandinsky (1995), la línea geométrica es un elemento invisible que surge del movimiento del punto. Cuando el punto se desplaza sobre una superficie, deja una traza que se convierte en la línea. Este proceso transforma lo estático en lo dinámico, y la línea se convierte en el producto de ese movimiento.

Es en ese entender que se define a la línea como la expresión visual de la actividad del punto, y su dinamismo añade profundidad y movimiento al arte.

Definición de la línea. Se define como el trazo que deja un punto en movimiento sobre una superficie, y es un elemento fundamental en el lenguaje visual según Álvaro de Sandoval Guerra & Sergio Martínez Martínez, (2008). Su representación puede variar considerablemente dependiendo del instrumento utilizado para su creación y el soporte sobre el que se aplica. Las líneas pueden ser rectas, curvas, onduladas o quebradas, cada una de las cuales posee diferentes posibilidades expresivas y significados.

La expresividad de la línea. Está intrínsecamente relacionada con su trayectoria. Por ejemplo, las líneas horizontales transmiten estabilidad y calma, mientras que las líneas verticales sugieren elevación y dignidad. Las líneas inclinadas, por su parte, pueden evocar confusión e inestabilidad, mientras que las líneas onduladas sugieren movimiento y vibración. Álvaro de Sandoval Guerra & Sergio Martínez Martínez, (2008) sostiene que esta variabilidad en la expresión de la línea se ve enriquecida por su modulación, que implica cambios en el grosor, la velocidad y la presión del trazo, permitiendo al artista comunicar diferentes sensaciones y emociones.

Importancia de la línea. Juega un papel crucial en la representación de formas y volúmenes en el dibujo, la pintura, la escultura y la arquitectura. En el dibujo libre, la fuerza expresiva de la línea permite representar conceptos abstractos, mientras que

en el dibujo técnico se requiere una precisión cuantificable, según Álvaro de Sandoval Guerra & Sergio Martínez Martínez, (2008), la línea puede ser utilizada para crear ritmos y movimientos visuales, así como para definir la estructura compositiva de una obra.

Las líneas maestras, que son líneas "virtuales" que reflejan movimientos y direcciones en una composición, son esenciales para la creación de obras únicas e irrepetibles. Álvaro de Sandoval Guerra & Sergio Martínez Martínez, (2008) sostiene que, en la escultura y la arquitectura, la disposición de estas líneas en relación con el espacio circundante es igualmente importante, ya que contribuye a la percepción y comprensión de la obra.

La Forma. Según EPVA (2023), la forma se compone de líneas y superficies que desempeñan un papel crucial en la determinación de la planta, el contorno y el volumen de un objeto. Estos elementos visuales interactúan con la materia que compone la forma, creando una composición única. Conceptualizando la forma es una entidad visual compleja que se construye a partir de sus componentes básicos y su relación con la sustancia subyacente.

Importancia de la forma. Es un concepto fundamental en la percepción y representación de los objetos en nuestro entorno, tanto naturales como artificiales. Según la Psicología, la forma se define como la característica de un objeto que depende de su estructura perceptiva, principalmente de su contorno. Según el EPVA, (2023) esta definición implica que la forma no solo se refiere a la apariencia externa de un objeto, sino también a su estructura interna, que se puede entender como el "esqueleto" de la figura.

La clasificación de las formas. Puede realizarse desde diferentes perspectivas. Según su origen, las formas se dividen en naturales, que provienen de la naturaleza, y artificiales, creadas por el ser humano. EPVA, (2023) dice que desde la naturaleza de su estructura, se pueden clasificar en geométricas, que siguen un orden matemático, y orgánicas, que presentan perfiles y superficies irregulares. Además, las formas pueden ser bidimensionales, que se desarrollan en dos dimensiones, o tridimensionales, que poseen volumen.

Las cualidades de las formas. Incluyen la configuración, el tamaño o proporción, la materia y la posición o situación. La configuración se refiere a la estructura de la forma, que puede ser plana o con volumen. Según EPVA, (2023) el

tamaño o proporción se establece mediante la comparación con otras formas en el contexto, mientras que la materia se refiere a la composición física que determina características como el color y la iluminación.

La representación de las formas. Puede realizarse a través de diversos recursos, como la silueta, el contorno y el dintorno. Según EPVA, (2023) la elección de estos recursos depende del mensaje que se desea comunicar y del estilo personal del artista. Además, las formas pueden adquirir diferentes relaciones entre sí, como el distanciamiento, el contacto, la superposición y la fusión, lo que influye en la percepción visual del espectador.

Por último, la proporción es un aspecto crucial en la representación de las formas, ya que se refiere a la relación de correspondencia entre las partes y el todo. Esta relación se manifiesta en conceptos como igualdad, simetría y semejanza, y está ligada a la percepción de armonía y equilibrio en la composición.

El color. Según Arnheim R. , (1970), el color no es simplemente una propiedad visual, sino una herramienta de comunicación. Surge del reflejo de las ondas luminosas y se transmite a través de nuestros imperfectos órganos visuales hacia un intérprete también imperfecto: nuestra mente.

El significado que atribuimos al color es profundamente subjetivo y varía según nuestras experiencias, emociones y percepciones individuales. Por lo que se sostiene que el color no solo es una manifestación física, sino un lenguaje visual que nos conecta con el mundo y con nosotros mismos de manera única.

Teoría de la Luz y Percepción del Color. La luz blanca, como la que emite el sol, está compuesta por diferentes longitudes de onda que corresponden a distintos colores. Según Arnheim R. (1970), cuando la luz incide en un objeto, algunas longitudes de onda son absorbidas mientras que otras se reflejan; es la luz reflejada la que nuestros ojos perciben como color.

La teoría aditiva del color, que se emplea en dispositivos como monitores y pantallas, se basa en la combinación de los colores primarios de luz (rojo, verde y azul, RGB) para generar otros colores.

Color en la Psicología y Cultura. El color ejerce un impacto notable en la psicología humana y la cultura. Distintos colores pueden evocar variadas emociones y asociaciones. Por ejemplo, el rojo suele vincularse con la pasión o la advertencia, mientras que el azul puede transmitir tranquilidad y serenidad. Estas asociaciones

pueden diferir de una cultura a otra. Según Richard Küller (2006), los colores pueden influir en el estado de ánimo y el comportamiento de las personas, afectando áreas como el marketing, el diseño y la decoración.

Aplicaciones del Color. El estudio del color ha dado lugar a diversas aplicaciones en campos como el arte, la publicidad, el diseño gráfico y la moda. Según Wong, (1999) el uso de la teoría del color en estos contextos permite a los diseñadores y artistas crear imágenes visuales que no solo sean atractivas, sino que también comuniquen mensajes específicos.

La rueda de color, desarrollada por Isaac Newton y posteriormente ampliada por otros teóricos, es una herramienta fundamental para entender las relaciones entre los colores y cómo se pueden combinar efectivamente.

El contraste. Según Johannes Itten, (1961), el contraste se manifiesta cuando comparamos dos o más efectos de colores. En este proceso, se revelan diferencias notables o intervalos perceptibles entre ellos. Estas variaciones visuales pueden generar sensaciones impactantes y enriquecer la experiencia estética.

Por lo que podemos definir que el contraste es una herramienta poderosa en el diseño visual, permitiendo que los colores interactúen y creen efectos visuales distintivos.

El Contraste en el Arte del Color. El contraste es uno de los principios fundamentales en la teoría del color y en el arte en general. Según Johannes Itten, (1961), en su obra "El Arte del Color", explora exhaustivamente los diferentes tipos de contrastes que pueden surgir al combinar colores. Estos contrastes no solo son esenciales para crear composiciones visuales efectivas, sino que también influyen en la percepción emocional y psicológica del espectador.

Tipos de Contraste según Itten.

Contraste de Claridad y Oscuridad. Este tipo de contraste se refiere a la diferencia entre colores claros y oscuros. Según Johannes Itten, (1961), el contraste entre luz y sombra es uno de los más poderosos y fácilmente perceptibles. Es fundamental en la creación de profundidad y volumen en una composición.

Contraste de Color Puro. Johannes Itten, (1961), describe este contraste como la oposición entre colores primarios en su máxima saturación. Este tipo de contraste es vibrante y es utilizado frecuentemente para llamar la atención o destacar ciertos elementos dentro de una obra de arte.

Contraste Cálido-Frío. Según Johannes Itten, (1961) este contraste está relacionado con la percepción térmica de los colores. Los colores cálidos, como el rojo y el amarillo, parecen avanzar, mientras que los colores fríos, como el azul y el verde, parecen retroceder. Itten señala que este tipo de contraste es crucial para la creación de la ilusión de espacio.

Contraste Simultáneo. Johannes Itten, (1961) describe que este tipo de contraste ocurre cuando un color tiende a evocar su color complementario en el entorno inmediato. Este fenómeno es una manifestación del comportamiento perceptual de los ojos, que buscan un equilibrio en la percepción del color.

Contraste de Saturación. Este contraste se refiere a la diferencia entre colores saturados y desaturados. Johannes Itten, (1961) describe cómo la saturación puede afectar la vitalidad de una composición y cómo los colores desaturados pueden ser utilizados para generar armonía y calma en una obra.

Contraste de Extensión. Este tipo de contraste considera la cantidad de superficie que ocupa un color en una composición. Johannes Itten, (1961) discute cómo la proporción de colores puede cambiar la dinámica visual de una obra y cómo un pequeño punto de un color intenso puede equilibrar grandes áreas de colores más apagados.

Aplicaciones del Contraste en el Diseño y el Arte. El uso efectivo del contraste es esencial en el diseño gráfico, la pintura, la fotografía, y otras formas de arte visual. Johannes Itten, (1961) proporciona múltiples ejemplos de cómo los diferentes tipos de contraste pueden ser combinados para crear composiciones que no solo sean estéticamente agradables, sino también emocionalmente impactantes.

La Composición. Según Seud. , (1980) la composición se refiere al cuidadoso posicionamiento y ordenamiento de los elementos que componen una obra artística. Al considerar las relaciones entre estos elementos, se busca generar efectos visuales y significados específicos en la obra final. Así que resumimos sobre la composición como una herramienta fundamental para transmitir intenciones y emociones a través del arte.

Definición de Composición. Según Seud., (1980) la composición en las artes visuales se describe como la disposición y organización de elementos visuales (como puntos, líneas, planos, textura, luz y color) para crear una obra unificada y

equilibrada. Esta organización tiene como objetivo producir un conjunto satisfactorio, caracterizado por equilibrio, peso y armonía.

Elementos Clave de la Composición.

Centro de Interés. El punto focal alrededor del cual se organizan otros elementos. Proporciona estabilidad y equilibrio a la obra.

Líneas de Fuerza. Líneas virtuales que conectan puntos de interés y crean un camino visual o tensión dentro de la composición.

Peso Visual. La "importancia" percibida o el dominio de un elemento dentro de una composición, influenciado por factores como el tamaño, color y posición.

Dirección. Los elementos visuales guían el ojo del espectador a través de la composición, creando un camino o flujo visual.

Movimiento. El uso de elementos visuales para crear una sensación de movimiento o dinamismo dentro de la obra de arte.

Esquemas Compositivos. Son marcos básicos que ayudan a organizar los elementos visuales. Pueden ser simples (por ejemplo, simétricos, triangulares) o complejos (por ejemplo, combinaciones de múltiples esquemas).

Elementos Estructurales.

Formato. Se refiere a la forma, tamaño y orientación de la superficie o medio utilizado para la obra de arte.

Equilibrio. Se logra mediante la disposición de los elementos visuales, ya sea de manera simétrica o asimétrica.

Sección Áurea. Una proporción clásica utilizada para crear composiciones equilibradas y estéticamente agradables.

Aplicación en la Educación. Estos principios compositivos pueden aplicarse en entornos educativos para ayudar a los estudiantes a comprender y crear obras de arte visualmente equilibradas y efectivas. Comprender y manipular estos elementos también podría fomentar la creatividad, ya que los estudiantes aprenden a experimentar con diferentes disposiciones y estructuras en su trabajo.

La creatividad. Según Corujo Quesada y Borges Gutiérrez (2016), la creatividad se manifiesta cuando percibimos y generamos representaciones mentales de lo que observamos, las cuales se almacenan en nuestra memoria. Al recordar, evocamos estas representaciones y las contemplamos en nuestra imaginación.

Al crear, utilizamos todo lo que hemos observado y evocamos muchas de las imágenes almacenadas. Con un impulso emocional y anímico, procesamos toda la información percibida y almacenada para desarrollar "la idea", en un proceso abstracto donde la fantasía se entrelaza con la realidad, permitiéndonos visualizar en nuestra imaginación la representación que finalmente se expresará en nuestra obra de arte.

Así, se entiende que la creatividad en el arte es el proceso de producir obras originales e innovadoras a partir de la reorganización de elementos cognitivos, emocionales y sensoriales.

Importancia de la Creatividad. La creatividad es un proceso fundamental en el desarrollo humano, que permite a los individuos diferenciarse y generar valor en diversas áreas de la vida. Según Corujo Quesada & Borges Gutierrez, (2016), la creatividad artística se manifiesta como un proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que responde a las exigencias de una situación social específica.

Este proceso implica una interacción dialéctica entre los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad, lo que resalta la importancia de un enfoque pedagógico que fomente la creatividad desde la infancia.

El enfoque histórico-cultural. Según Vigotski, (1966) es fundamental entender la creatividad, ya que enfatiza la apropiación cultural a través de la actividad colectiva y la comunicación. Vigotski introduce el concepto de "zona de desarrollo próximo", que se refiere a las capacidades que un estudiante puede desarrollar con la guía de un educador. Esta idea sugiere que la creatividad no se desarrolla de manera espontánea, sino que requiere de un proceso formativo que involucre la interacción social y el aprendizaje colaborativo.

Además, la creatividad está relacionada con la salud mental y el desarrollo personal. Abraham Maslow, (1954) plantea que la autorrealización es un componente clave de la creatividad, donde el individuo se convierte en una persona autónoma y espontánea. Por su parte, Paul Guilford, (1950-1957) distingue entre el pensamiento convergente y divergente, sugiriendo que la creatividad implica una manera original de resolver problemas, lo que incluye rasgos como la fluidez, flexibilidad y originalidad.

La actividad pedagógica. Juega un papel crucial en el desarrollo de la creatividad. Los educadores deben crear un ambiente que promueva la curiosidad y

el pensamiento crítico, evitando el conformismo y fomentando la exploración y la innovación. Según Rogers, (1967); Torrance, (1976). La formación de un docente creativo es esencial para guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal.

Proceso creativo. La “fantasía creadora” es un concepto intrigante que se relaciona con la capacidad de anticipar la realidad a través de representaciones sin depender de la percepción sensorial. Según Philipp Lersch, esta forma de fantasía no solo proyecta experiencias pasadas hacia el futuro, sino que también puede manifestar la realidad presente.

En conclusión, el proceso creativo combina la fantasía con la realidad, para crear la obra de arte final.

Hilorama. El hilorama, también conocido como "string art," según los Cuadros de Hilorama: Aprende la técnica, (2016), es una técnica artística que combina clavos e hilos para crear representaciones visuales. Esta técnica, que surgió en el siglo XIX, fue originalmente utilizada como un recurso educativo para explicar conceptos matemáticos, particularmente en la enseñanza de geometría. Con el tiempo, el hilorama ha evolucionado hacia una forma de arte popular, donde se exploran patrones geométricos, figuras abstractas, y representaciones más complejas.

Historia y Evolución del Hilorama. El hilorama tiene sus orígenes en el trabajo de la matemática inglesa Mary Everest Boole, quien desarrolló este método para ayudar a los estudiantes a visualizar conceptos matemáticos. Según los Cuadros de Hilorama: Aprende la técnica, (2016) su propósito inicial era ilustrar de manera práctica y visual la relación entre los puntos en un plano, los ángulos, y las líneas rectas.

Desde sus comienzos como una herramienta educativa, el hilorama se ha expandido al mundo del arte decorativo, donde ha sido apreciado tanto por su simplicidad como por su capacidad para crear piezas visualmente atractivas con materiales básicos.

Técnica y Aplicaciones del Hilorama. Según los Cuadros de Hilorama: Aprende la técnica, (2016) la técnica del hilorama implica la disposición estratégica de clavos en un tablero, seguido por el entrelazado de hilos entre estos clavos para formar patrones y diseños. La tensión y la dirección de los hilos determinan el diseño final, que puede variar desde formas geométricas simples hasta complejas

representaciones figurativas. Esta técnica ha encontrado aplicaciones en diversos campos, incluyendo la decoración del hogar, la enseñanza, y la terapia artística.

En el contexto educativo, el hilorama ha demostrado ser una herramienta eficaz para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes, así como para mejorar su comprensión de conceptos matemáticos y artísticos.

Relevancia del Hilorama en la Educación. El hilorama se ha integrado en la educación como una actividad que no solo estimula la creatividad, sino que también fortalece habilidades motoras finas, la coordinación ojo-mano, y la comprensión espacial. Según los Cuadros de Hilorama: Aprende la técnica, (2016) en el ámbito de la educación artística, esta técnica ofrece a los estudiantes una forma tangible de experimentar con el arte abstracto, desarrollando su capacidad para conceptualizar y materializar ideas complejas.

Además, el hilorama permite a los estudiantes explorar la relación entre arte y matemáticas de una manera lúdica y accesible.

Importancia de los hiloramas surrealistas. Según (Balder), el hilorama, incrementa la capacidad de concentración y la paciencia, desarrolla la visión espacial y la motricidad fina, fomenta la geometría y las matemáticas.

Por lo tanto, el hilorama no solo es una técnica artística, sino también una herramienta para explorar la relación entre líneas, espacios y colores, para crear obras que desafían la lógica y la percepción convencional.

Importancia del surrealismo. Según (Breton, 2001), el surrealismo es “el conjunto de facultades que nos permiten comprender y descubrir los fenómenos de la naturaleza, y que nos llevan a la creación de un mundo nuevo”. Por lo tanto, su definición captura la esencia de la irracionalidad, la imaginación y la búsqueda de lo desconocido que caracterizan al surrealismo.

Importancia del Boceto. El boceto es una herramienta fundamental en el proceso de diseño gráfico, ya que permite al diseñador plasmar ideas iniciales y explorar composiciones antes de llegar a una obra final. Según Silva, (2008), el boceto es esencial para la formación de los diseñadores gráficos, ya que proporciona un medio para desarrollar habilidades de observación y proporción, así como para experimentar con diferentes materiales y técnicas de dibujo.

El uso de materiales adecuados es crucial en la creación de bocetos. Silva, (2008) menciona que los soportes como papel, cartulina y cartón, así como los medios de

dibujo como carboncillo, lápiz y tinta, son fundamentales para obtener resultados deseados. La elección del material influye en la calidad del trazo y la textura del dibujo, lo que a su vez afecta la percepción visual del boceto.

Además, el boceto no solo se limita a la representación de la figura humana, sino que también incluye la exploración de formas geométricas básicas que sirven como base para la composición. La observación atenta de estas formas es esencial para lograr un equilibrio y proporción en el trabajo final. La práctica constante de ejercicios de trazo, como líneas rectas y curvas, contribuye al desarrollo de un trazo seguro y firme, lo que es vital para cualquier dibujante.

Por último, el avance de la tecnología ha introducido herramientas digitales que complementan el proceso de boceto. El uso de lápices digitales permite a los diseñadores realizar bocetos con mayor precisión y flexibilidad, facilitando la corrección y modificación de sus trabajos. Esto demuestra que, aunque el boceto tradicional en papel sigue siendo insustituible, las herramientas digitales ofrecen nuevas posibilidades para la expresión artística.

Definición de Textura. Según el Arte Moderno, Artes Visuales, Capital del arte, (2018), la textura es una cualidad inherente a la superficie de los objetos, la cual permite reconocer las formas y sus significados. Esta característica puede ser tanto visual como táctil. Las texturas visuales son aquellas que se aprecian mediante la vista, mientras que las texturas táctiles se perciben a través del tacto. Ejemplos de texturas incluyen la piel rugosa de un kiwi, que es fácilmente reconocible tanto al mirarla como al tocarla.

Clasificación de las Texturas. Las texturas pueden clasificarse de diversas maneras, dependiendo de su origen, configuración y uniformidad.

Texturas Visuales. Son bidimensionales y se perciben exclusivamente por la vista, como en las técnicas de dibujo o pintura que intentan reproducir tridimensionalidad.

Texturas Táctiles. Estas texturas son tridimensionales y pueden percibirse tanto visualmente como a través del tacto, como la superficie de un relieve.

Texturas Orgánicas. Se caracterizan por su aleatoriedad y variabilidad, aunque en ocasiones presentan patrones regulares.

Texturas Geométricas. Son generadas por la repetición de signos gráficos, organizados de manera bidimensional o tridimensional, siguiendo un patrón geométrico.

Importancia de las Texturas en el Arte y el Diseño. Según el Arte Moderno, Artes Visuales, Capital del arte, (2018), las texturas desempeñan un papel crucial en el arte y el diseño, ya que enriquecen las creaciones artísticas y aportan diferentes connotaciones a las obras, ya sean bidimensionales o tridimensionales. Además, la textura puede alterar la percepción de un objeto, haciéndolo parecer más pesado o más ligero, según su compactación o porosidad. Los artistas utilizan esta característica para representar la realidad o manipularla en la búsqueda de estilos personales

Contexto del Simbolismo. El simbolismo es un movimiento cultural y artístico que surgió a finales del siglo XIX como una reacción contra el naturalismo y el realismo, dos corrientes dominantes de la época. Según Gualis, (2014), el simbolismo se caracteriza por su énfasis en lo espiritual, lo imaginativo, y lo subjetivo, proponiendo que la verdad o la realidad no reside en la representación fiel del mundo exterior, sino en la evocación de ideas, sentimientos y estados de ánimo a través de símbolos.

En la cultura griega, un símbolo era entendido como una pieza dividida en dos, donde cada mitad era guardada por las partes de un contrato como prueba de su identidad y compromiso. Así, un símbolo tiene sentido pleno solo cuando ambas partes se reúnen, reflejando la idea de que su significado surge de la relación entre lo material y lo conceptual(simbolismo)(simbolismo).

El Simbolismo en el Arte y la Literatura. El simbolismo fue especialmente influyente en las artes visuales y la literatura, donde los artistas y escritores buscaron ir más allá de las apariencias para captar las verdades espirituales o emocionales que subyacen en la realidad observable. Según Gualis, (2014), en la pintura, por ejemplo, el simbolismo se expresó mediante el uso de formas y colores para representar ideas abstractas o estados de ánimo, a menudo empleando imágenes mitológicas, religiosas, o esotéricas para expresar significados profundos.

La Persistencia del Simbolismo. Según Gualis, (2014), a lo largo del siglo XX, el simbolismo continuó influyendo en diversas corrientes artísticas y filosóficas, incluyendo el surrealismo y el expresionismo, que compartieron su interés por

explorar lo irracional y lo subconsciente. Incluso en la actualidad, el simbolismo sigue siendo un recurso fundamental en el análisis y la interpretación de las artes, donde se reconoce que las obras no solo representan lo visible, sino también lo invisible: ideas, emociones y conceptos que trascienden lo físico y lo concreto.

2.3. Glosario de términos

Sobre el hilorama

Abstracción. Representación de ideas o conceptos a través de formas, colores y líneas, sin seguir necesariamente la realidad visual. En hiloramas, la abstracción puede utilizarse para crear diseños que no imitan objetos o escenas reconocibles.

Arte Abstracto. Movimiento artístico que se centra en la expresión de ideas y emociones a través de formas no figurativas. Los hiloramas abstractos utilizan esta idea para crear patrones o figuras con hilos, sin necesidad de representar algo concreto.

Base o Tablero. Superficie plana sobre la que se realiza un hilorama. Puede ser de madera, cartón, corcho, entre otros materiales. Es la estructura que soporta los clavos y el hilo.

Boceto. Dibujo preliminar que se realiza antes de comenzar un hilorama. Sirve como guía para la colocación de los clavos y el recorrido de los hilos.

Clavar. Se refiere al proceso de fijar clavos o alfileres en una superficie según un patrón específico.

Clavos. Pequeñas piezas metálicas que se clavan en la base para definir los puntos de anclaje del hilo. La disposición de los clavos determina la forma final del hilorama.

Combinar. Puedes combinar diferentes colores de hilos para crear contrastes o efectos visuales interesantes.

Composición. Organización de los elementos visuales (como clavos y hilos) dentro de un hilorama. Una buena composición logra un equilibrio estético y visual en la obra.

Contraste. Diferencia visual entre dos elementos, como colores o grosores de hilo, que hacen que uno se destaque sobre el otro. El contraste es esencial para resaltar ciertas partes del hilorama.

Diseño. Plan o boceto previo que define cómo se verá el hilorama terminado. Incluye la disposición de clavos y los patrones que seguirán los hilos.

Enrollar. Algunos diseños requieren enrollar los hilos alrededor de los clavos para dar forma a las áreas deseadas.

Entrelazar. Los hilos se cruzan y se entrelazan alrededor de los clavos, creando patrones y figuras.

Espaciado. Distancia entre los clavos en un hilorama. El espaciado afecta la tensión del hilo y el nivel de detalle del diseño.

Figura. Forma o imagen que se crea con los hilos en un hilorama. Puede ser figurativa (representando algo reconocible) o abstracta.

Geometría. Uso de formas geométricas básicas (como círculos, triángulos o cuadrados) en el diseño de un hilorama. Las figuras geométricas son comunes en hiloramas por su simplicidad y repetición.

Hilo. Material utilizado para crear las líneas y formas en un hilorama. Los hilos pueden ser de diversos colores, grosores y materiales, como algodón, lana o nailon.

Hilorama. Técnica artística que consiste en tensar hilos entre clavos dispuestos en una base, formando patrones o imágenes. Es una forma de arte que combina manualidades con creatividad.

Línea. Trazo o recorrido que hace el hilo entre dos o más clavos en un hilorama. Las líneas pueden ser rectas, curvas o formar ángulos, dependiendo del diseño.

Proceso Creativo. Conjunto de pasos desde la concepción de una idea hasta la realización final de un hilorama. Incluye la planificación, el diseño, la selección de materiales y la ejecución.

Simetría. Equilibrio visual que se consigue cuando las partes de un hilorama son iguales o muy parecidas a ambos lados de un eje central. La simetría puede dar sensación de armonía y orden.

Superposición. Técnica donde un hilo pasa sobre otro, creando un efecto tridimensional o mayor densidad en ciertas áreas del hilorama.

Tensar. Los hilos se estiran y se mantienen tensos entre los clavos para formar la estructura base.

Textura. Sensación visual o táctil que produce la superficie de un hilorama. Aunque mayormente visual en hiloramas, la textura puede lograrse combinando diferentes tipos de hilos o formas de entrelazado.

Sobre el surrealismo

Automatismo. Técnica que busca liberar el subconsciente mediante la creación artística sin la intervención de la razón consciente.

Deformación. Alteración de la forma natural de un objeto o figura. Los surrealistas deformaban imágenes para expresar emociones, ideas subconscientes o para crear algo completamente nuevo.

Ensueño. Estado entre la vigilia y el sueño en el que la mente vaga libremente. Los surrealistas valoraban el ensueño como una fuente de inspiración para crear imágenes que escapan a la realidad cotidiana.

Fantasía. Creación de imágenes, historias o ideas que no existen en la realidad. En el surrealismo, la fantasía se utiliza para romper con las limitaciones de la lógica y explorar el potencial ilimitado de la mente.

Imaginación. Capacidad de crear imágenes y conceptos que no están presentes en la realidad. En el surrealismo, la imaginación es vista como una herramienta poderosa para superar las limitaciones de la realidad y explorar nuevas posibilidades.

Imágenes Oníricas. Representaciones del mundo de los sueños en el arte surrealista. Se caracterizan por su carácter ilógico, irracional y simbólico.

Inconsciente. Parte de la mente que alberga deseos, recuerdos y emociones que no están presentes en la conciencia. Los surrealistas creían que el arte podía acceder y expresar el contenido del inconsciente.

Irracionalidad. El surrealismo rechaza la lógica y la razón, y se centra en el poder de la imaginación y el subconsciente. Las obras surrealistas suelen ser ilógicas e inesperadas.

Magia. Creencia en fuerzas o poderes sobrenaturales que pueden influir en el mundo. En el surrealismo, la magia se refleja en la creación de obras que parecen desafiar las leyes de la naturaleza o la lógica.

Método crítico paranoico. Una técnica que combina elementos racionales y subconscientes para estimular la creatividad.

Onírico. Relacionado con los sueños o que tiene la cualidad de un sueño. Las obras surrealistas suelen tener un carácter onírico, con escenas que parecen sacadas de un sueño o de la mente subconsciente.

Simbolismo. Uso de símbolos para representar ideas o conceptos abstractos. En el surrealismo, los símbolos suelen ser personales y difíciles de interpretar, reflejando la complejidad del inconsciente.

Subconsciente. Parte de la mente que influye en los pensamientos y comportamientos, pero que no es accesible directamente a la conciencia. Los surrealistas veían el subconsciente como una fuente rica de creatividad.

Surrealismo. Movimiento artístico y literario que busca liberar la imaginación al acceder a lo inconsciente y lo irracional. A través del arte, los surrealistas pretendían trascender la realidad y crear nuevas realidades.

Capítulo III

Metodología de la investigación

3.1. Contexto Geográfico

El contexto geográfico en el que se desarrolló la investigación es en la I.E. Clorinda Mato de Turner, en el quinto de secundaria, Sección C, en el callejón Retiro 0800, Distrito, Provincia y Región de Cusco.

3.2. Contexto Cultural

La institución educativa se encuentra en una zona urbana, un espacio vibrante que acoge a un diverso alumnado femenino. Sus estudiantes provienen de realidades socioeconómicas variadas, unidas por el deseo de aprender y crecer. El uniforme, una combinación de gris y azul marino, con el buzo azul adornado con franjas rojas, es un símbolo de identidad y pertenencia. A su vez, la institución educativa abre sus puertas a estudiantes de diversas creencias, fomentando el respeto y la tolerancia.

3.3. Población y muestra

3.3.1. Población

La investigación tuvo una población de 15 estudiantes.

3.3.2. Muestra

Tabla 1

Muestra Inicial	Muestra Final
15 trabajos	12 trabajos

La muestra fue no probabilística, homogénea, por oportunidad, ya que la Práctica Pre Profesional nos dio el espacio para conseguir estudiantes en los que aplicar el proyecto de investigación, por lo que es una oportunidad que hemos tomado. Por conveniencia, debido a que la edad de los niños y adolescentes para realizar la investigación era conveniente de acuerdo con el proyecto de investigación.

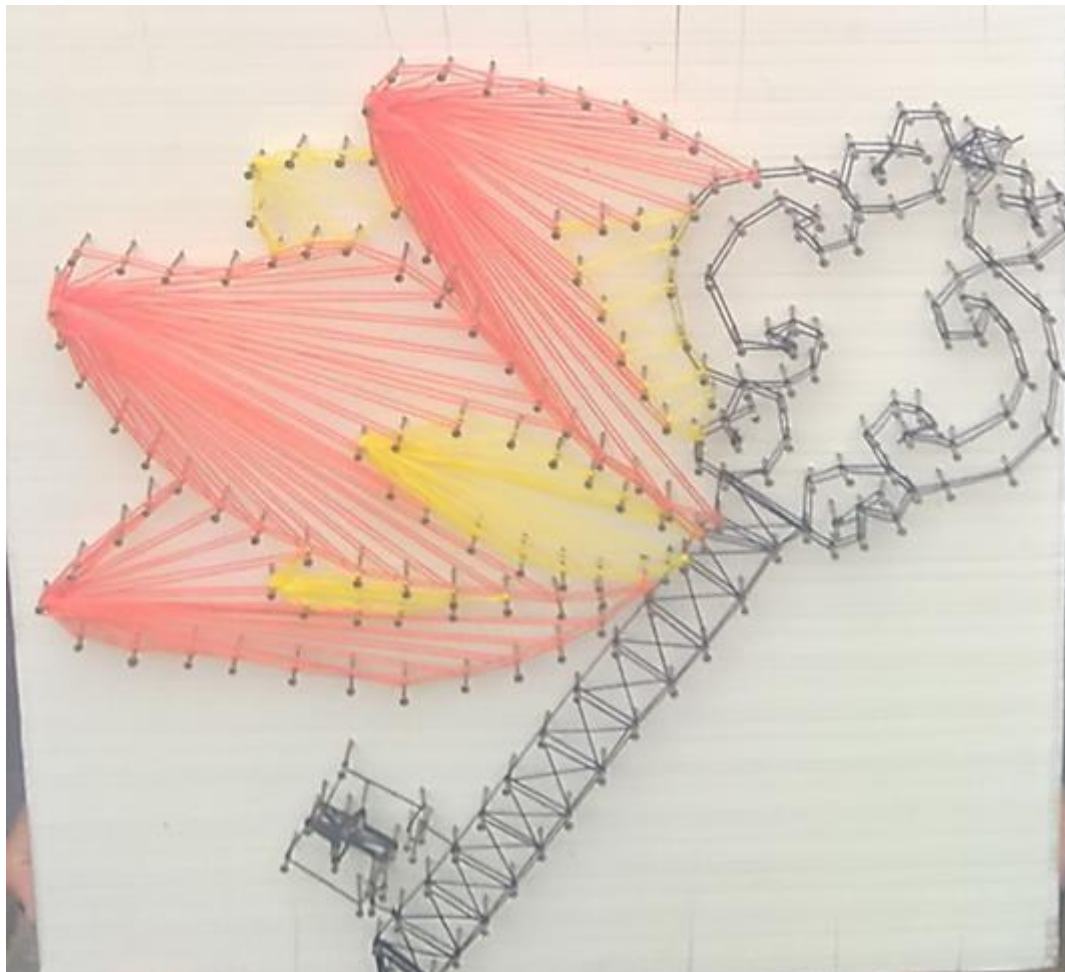
3.4. Técnicas e instrumentos de Recolección y Análisis de datos

Primer Nivel. Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 1

Figura 1

Titulo: La llave de los sueños.

Nota: En la imagen se aprecia una llave con alas.

Medida: 50 x 50 cm

Tabla 2

Título de la obra La llave de los sueños				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Alas	Se observa unas alas de colores amarillo y naranja	Unas alas que muestran libertad, paz, calidez	La autora manifiesta. <i>Este trabajo me inspiró mucho a seguir con mis sueños y a no derrumbarme fácilmente, porque de alguna u otra manera me inspiró a que hay muchas puertas que de ahora en adelante voy a abrir y van a ser importantes y me van a hacer aprender más de lo que sé hasta el momento.</i>
Ícono simbólico	Llave	Vemos una llave color negro	Un instrumento que ayudará a abrir muchas puertas, caminos.	

Interpretación

La llave negra adornada con alas de vibrantes tonos amarillos y naranjas se revela como un símbolo cargado de significado. Las alas, además de embellecer la pieza, evocan conceptos como la libertad, la paz y la calidez, sugiriendo que esta llave posee el poder de abrir infinitas puertas y caminos.

Para la autora, esta creación artística se convirtió en una fuente de inspiración profunda. La combinación de la llave, símbolo de oportunidades y nuevos comienzos, y las alas, representativas de la esperanza y el optimismo, le transmitió una sensación de empoderamiento, interpretando esta obra como una señal de que está a punto de abrir muchas puertas en su vida, tanto a nivel personal como profesional.

La llave, en este sentido, se convierte en una metáfora de los nuevos comienzos y las experiencias que están por venir. No solo representa la posibilidad de acceder a nuevos lugares físicos, sino también a nuevos conocimientos y perspectivas. Es una herramienta que le permitirá crecer y expandir sus horizontes, enriqueciendo su vida de maneras inimaginables.

Primer Nivel. Análisis e interpretación estética**Tabla 3**

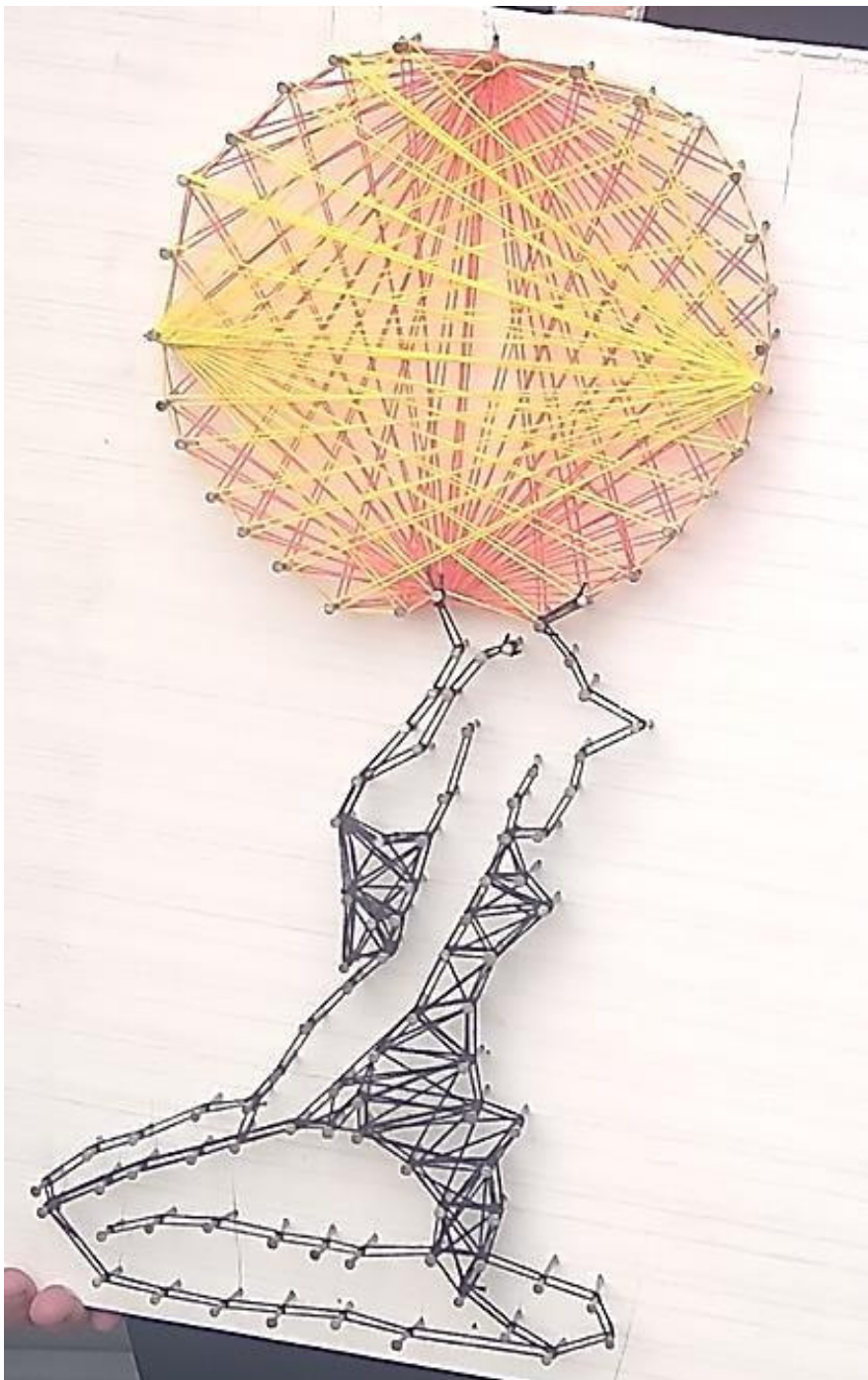
Título de la obra La llave de los sueños		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	La temática irracional está presente junto a la idea misma del trabajo y lo irreal debido a que no guarda una relación con la realidad
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	Este trabajo se realizó utilizando tres colores de hilo: amarillo, anaranjado y negro. Durante el proceso, se utilizó un martillo para fijar cuidadosamente los clavos en la base, asegurando que estuvieran firmes y alineados, proporcionando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos.
Tendencia	Surrealista	Lo onírico, lo irreal

Primer Nivel. Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 2

Figura 2

Título: Sol con cuerpo de mujer.

Nota: En la imagen se aprecia el cuerpo de una mujer con cabeza de un sol.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 4

Título de la obra Sol con cuerpo de mujer				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Cabeza de sol	Se ve una figura humanoide con cabeza de sol de color amarillo y anaranjado	Una mujer con cabeza de sol que refleja luz, confianza, calidez	La autora manifiesta: <i>Este trabajo simboliza el empoderamiento que puede llegar a tener una mujer, al igual que el sol y lo que representa en nuestro entorno. Porque he visto que, en la actualidad, la mujer no es tan considerada como el hombre, y la capacidad que tiene la mujer es superada o es mucho más grande que la del hombre.</i>
Ícono simbólico	Cuerpo de mujer	Se observa el cuerpo de una mujer con espinas sobresaliendo por su cuerpo	Una mujer que lleva espinas, así como la vida, que tiene sus buenos y malos momentos.	

Interpretación

La imagen de un sol de color naranja, con el cuerpo de una mujer adornado de espinas, nos presenta una dualidad fascinante. La luz que irradia el sol simboliza la calidez, la confianza y la energía vital, mientras que las espinas representan los desafíos y obstáculos que enfrentamos en la vida.

Para la autora, esta obra es un poderoso símbolo del empoderamiento femenino. La mujer con cabeza de sol, a pesar de las espinas que la adornan, brilla con una luz intensa, reflejando la capacidad de las mujeres para superar adversidades y alcanzar sus metas. Las espinas, lejos de ser un signo de debilidad, se convierten en una metáfora de la fuerza y la resiliencia.

Esta interpretación se alinea con la visión de la autora sobre la desigualdad de género. Al representar a la mujer como un sol, fuerte y luminoso, la artista busca visibilizar el potencial y la capacidad de las mujeres para contribuir a la sociedad en igualdad de condiciones.

Esta obra es una celebración de la fuerza interior de la mujer. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, las mujeres pueden encontrar la fuerza para brillar y seguir adelante. La luz que emana de la mujer-sol es un faro de esperanza, que ilumina tanto su propio camino como el de quienes la rodean.

Primer Nivel. Análisis e interpretación estética

Tabla 5

Título de la obra Sol con cuerpo de mujer		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	En este trabajo la temática irracional se hace presente desde la idea creativa y lo irreal debido a que no existe en la realidad.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos amarillos, anaranjados y negros. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos.
Tendencia	Surrealista	Lo onírico, lo irreal

Primer Nivel. Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 3

Figura 3

Título: Resiliencia.

Nota: En la imagen se observa un jarrón que contiene una flor que está en la base y unas raíces que se sobresalen por afuera.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 6

Título de la obra Resiliencia				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Flor	Se observa una flor con un espiral en medio	Una flor con mucha vitalidad que está unida a un espiral	La autora manifiesta: <i>Me fue muy inspirador el conocer que, dentro de una persona, que una persona puede superarse pese a las dificultades que tenga y siempre dentro de ella va a mantener un espíritu positivo. Este trabajo me motiva a seguir adelante pese a las circunstancias que pase cada día.</i>
Ícono simbólico	Raíces	Se puede apreciar unas raíces que nacen de la flor	Unas raíces marchitas que pueden reflejar la frialdad de una persona.	
Ícono simbólico	Florero	Se observa un florero que cubre parte de la flor, del cual sobresalen las raíces.	Un florero que sirve de escudo para no sufrir daños	

Interpretación

En el trabajo se observa una imagen de una flor viva con un espiral en su interior, cuyas raíces marchitas se extienden más allá del florero. Nos presenta una metáfora profunda sobre la condición humana. Para la autora, esta obra representa la capacidad de superar las adversidades y mantener un espíritu positivo, incluso en los momentos más difíciles.

Las raíces marchitas simbolizan los desafíos y las experiencias dolorosas que pueden marcar nuestra vida, mientras que el florero representa las barreras que construimos para protegernos de futuros daños. Sin embargo, la flor misma, con su espiral que sugiere un crecimiento continuo, es un testimonio de la fuerza interior y la resiliencia del espíritu humano.

El espiral dentro de la flor es un símbolo de evolución y transformación. A pesar de las dificultades, la vida sigue su curso y nosotros junto con ella. El florero, por su parte, aunque inicialmente concebido como una protección, puede convertirse en una limitación si nos apegamos demasiado a él. La flor, al romper los límites del florero, nos muestra la importancia de crecer y expandir nuestros horizontes.

Esta obra artística es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia. Nos recuerda que, al igual que la flor, podemos florecer en cualquier circunstancia, siempre y cuando conectemos con nuestra fuerza interior. Las adversidades, aunque dolorosas, pueden ser oportunidades para crecer y transformarnos.

Primer Nivel. Análisis e interpretación estética

Tabla 7

Título de la obra Resiliencia		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Naturaleza muerta	Se muestra un bodegón, denominado así porque la observación simple de los objetos descritos en el cuadro nos muestra una imagen bidimensional, producto de la exploración de la muestra que motivó el trabajo.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	Para el trabajo se utilizaron hilos en colores morado, rosado, celeste y amarillo. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, garantizando una estructura sólida para el tensado y entrelazado de los hilos.
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica

Trabajo N° 4

Figura 4

Título: Ciervo de la vida.

Nota: En la imagen se aprecia un ciervo con diferentes colores.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 8

Título de la obra Ciervo de la vida				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Ciervo	Se observa un ciervo de varios colores	Un ciervo con una mirada fuerte que refleja poder y autoridad.	La autora manifiesta: <i>He decidido hacer este trabajo porque creo que es una inspiración de la mitología griega creada en este tipo de trabajos y diseños. Para mí, este trabajo significa que tiene una historia, está bien plasmada, como una representación en este hilorama.</i>
Ícono simbólico	Cuernos	Se aprecian unos cuernos de dos colores, uno rojo y el otro negro	Unos cuernos que reflejan su estatus y el valor del animal.	

Interpretación

La imagen de un ciervo multicolor, con una mirada intensa y cuernos majestuosos, nos transporta a un mundo de simbolismo y significado profundo. Esta criatura, lejos de ser una simple representación animal, se convierte en un símbolo de poder, autoridad y sabiduría.

La autora, inspirada en la mitología griega, ha creado una obra que va más allá de lo estético. En muchas culturas, el ciervo es un símbolo de nobleza y conexión con el mundo espiritual. Sus cuernos, que crecen a lo largo de su vida, representan la experiencia acumulada y la madurez. Son, al mismo tiempo, un arma de defensa y un signo de estatus social.

La mirada intensa del ciervo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad y nuestro lugar en el mundo. Sus cuernos nos recuerdan la importancia de cultivar la sabiduría y la experiencia, mientras que su postura firme nos inspira a mantenernos seguros de nosotros mismos.

Este ciervo multicolor es un símbolo de transformación y crecimiento. Al igual que el ciervo muda sus cuernos cada año, nosotros también podemos renovarnos y

evolucionar. La obra de la autora nos invita a conectar con nuestra propia fuerza interior y a encontrar la inspiración en la naturaleza y en las antiguas tradiciones.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 9

Título de la obra Ciervo de la vida		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Mito contemporáneo	En el trabajo podemos observar los ideales culturales que simbolizan el amor, la virtud y los valores morales. Ideas platónicas, versiones perfectas y elevadas de la realidad cotidiana.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	Para el trabajo se utilizaron hilos en colores negro, amarillo, rojo, celeste y morado. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, garantizando una estructura sólida para el tensado y entrelazado de los hilos.
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica

Trabajo N° 5

Figura 5

Título: Valentía.

Nota: Se observa en la imagen una flor con el tallo de una silueta de mujer.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 10

Título de la obra Valentía				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Flor	Se observa una flor de color amarillo con un color rojo en el centro.	Una flor amarilla llena de vida.	La autora manifiesta: <i>He decidido hacer este trabajo porque considero que las flores se tienen que sobrevalorar y cuidar mucho, creo que representan una mujer y del valor mismo que se tiene que dar a ella.</i>
Ícono simbólico	Figura de una mujer	Se aprecia una figura femenina algo deforme, de la cual brotan hojas a manera de tallo.	Una figura femenina voluptuosa como la madre tierra.	

Interpretación

La obra que observamos nos presenta una imagen cargada de simbolismo: una flor amarilla, radiante y llena de vida, florece junto a una figura femenina voluptuosa, representación de la Madre Tierra. Esta yuxtaposición de elementos naturales crea una composición que invita a la reflexión sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea.

Para la autora, esta obra es un homenaje a la belleza y fragilidad de la vida vegetal, así como a la importancia de cuidar nuestro planeta. La flor amarilla, con su vibrante color, simboliza la vitalidad y la energía de la naturaleza. Al mismo tiempo, representa a la mujer y su valor intrínseco, subrayando la conexión profunda que existe entre los seres humanos y el mundo natural.

La figura femenina, por su parte, encarna la generosidad y la abundancia de la Madre Tierra. Nos recuerda que somos parte de un ecosistema interconectado y que nuestra supervivencia depende del cuidado que le brindemos a nuestro planeta.

En conjunto, esta obra nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes de la naturaleza. La flor amarilla y la figura femenina se complementan para crear un mensaje poderoso: la necesidad de proteger y valorar todas las formas de vida. Al cuidar de las plantas, los animales y el medio ambiente en general, estamos cuidando de nosotros mismos y de las futuras generaciones.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética**Tabla 11**

Título de la obra Valentía		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	En el trabajo podemos observar una temática irreal, la cual está relacionada con lo sobrenatural.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos amarillos, rojo y verde. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos.
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 6

Figura 6

Título: Felicidad

Nota: En la imagen se observa un rostro femenino con unas mariposas que la rodean, cuenta con una flor en la parte superior.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 12

Título de la obra Felicidad				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Rostro	Se observa un rostro muy naturalista, el cual nos muestra parte de la boca y nariz, sin embargo, los ojos son reemplazados por flores y elementos de la naturaleza.	Es un rostro cubierto de la madre naturaleza	La autora manifiesta: <i>He decidido hacer este trabajo porque representa todos los momentos felices que pasamos a lo largo de nuestra vida, este trabajo simboliza la imaginación de cada persona.</i>
Ícono simbólico	Flores	Se observa que las flores están ubicadas en el lugar de los ojos, estas son de color amarillo y naranja	Son flores, con colores alegres, así como la llegada de la primavera que trae felicidad.	
Ícono simbólico	Hojas	Se observa que las hojas bordean la cabeza, formando un tipo de corona.	Son hojas que representan ese verde de nuestro planeta.	
Ícono simbólico	Mariposas	Se puede apreciar una variedad de mariposas, entre pequeñas y grandes, que están distribuidas alrededor de la cabeza, estas son de color amarillo, morado y rosado.	Unas mariposas que revolotean buscando su felicidad y disfrutando su único día de vida	

Interpretación

La obra que contemplamos nos presenta una imagen poética y evocadora: un rostro humano, envuelto en una exuberante naturaleza. Flores de colores vibrantes, hojas verdes y mariposas revoloteando crean una atmósfera de alegría y renovación, evocando la llegada de la primavera.

Para la autora, esta pieza artística representa una celebración de la vida y de todos los momentos felices que experimentamos. El rostro, adornado con flores y hojas, simboliza la conexión profunda que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Al igual que la naturaleza se renueva cada primavera, nosotros también tenemos la capacidad de renovarnos y encontrar la felicidad.

Las mariposas, con su breve existencia, nos recuerdan la fragilidad y la belleza de la vida. Al igual que ellas, debemos aprovechar cada momento y vivir con plenitud. Las flores, por su parte, representan la esperanza, la vitalidad y la belleza que encontramos en la naturaleza.

Esta obra nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y a valorar la importancia de cuidar nuestro planeta. La naturaleza nos proporciona no solo belleza, sino también los recursos necesarios para nuestra supervivencia. Al conectar con la naturaleza, encontramos un sentido de paz y bienestar.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 13

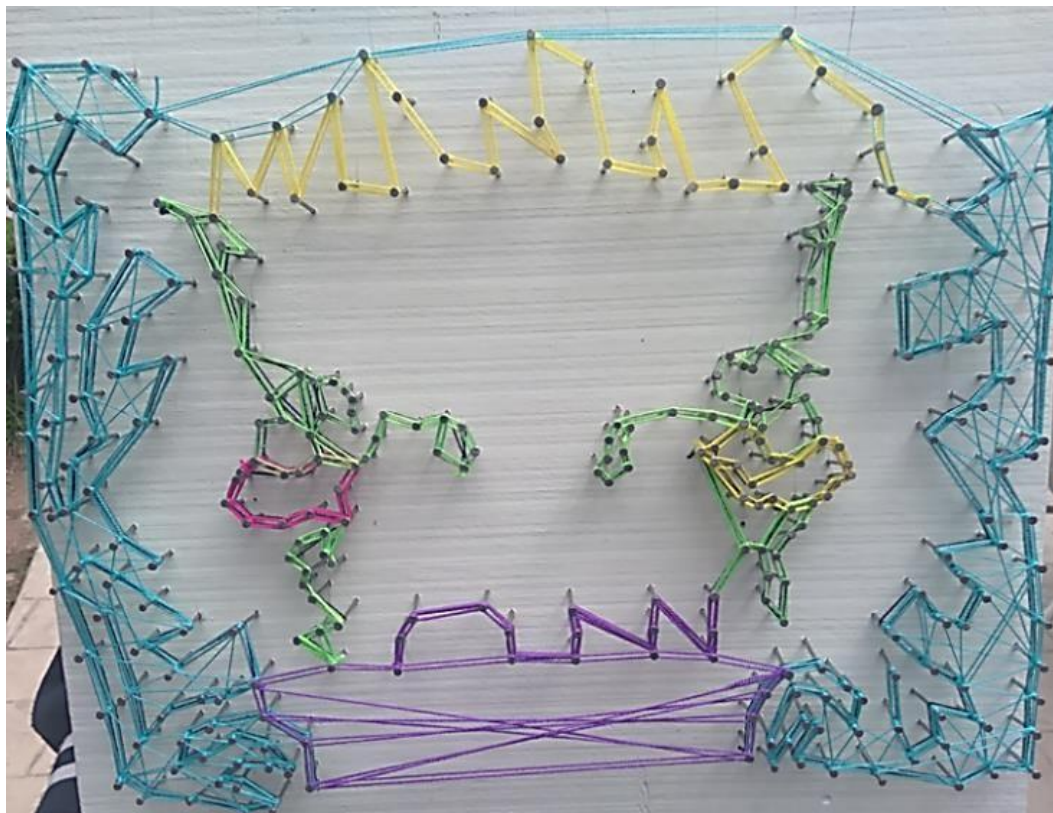
Título de la obra Felicidad		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	En este trabajo la temática irracional se hace presente desde la idea creativa y lo irreal debido a que no existe en la realidad.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos amarillos, rojo, verde, morado, celeste, anaranjado, negro y rosado. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos.
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 7

Figura 7

Título: Recuerdos de secundaria.

Nota: En la imagen se observa dos ranas bailando sobre un escenario.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 14

Título de la obra Recuerdos de secundaria				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Ranas	Se observa dos ranas bailarinas con un vestuario clásico de ballet de color	Una presentación de ballet.	La autora manifiesta: <i>Yo hice este trabajo porque en el colegio había un concurso de todos los quintos</i>

		amarillo y rosado.		<i>en el cual participamos mis compañeras y yo, el quinto grado D la promoción "sangre y mar"; quedamos ganadoras en primer lugar y aquí estamos yo y mi mejor amiga y lo quería grabar en esta obra de arte para recordarlo y tenerlo presente siempre. Esta obra tiene un significado especial, porque sé que cuando voy a crecer voy a ver y voy a acordarme de todos los buenos momentos que he pasado en quinto de secundaria.</i>
Ícono simbólico	Telón	Esta levantado para la función, este tiene un color celeste.	El telón es esa parte del escenario que nos permite tener un momento único donde podemos brillar.	

Interpretación

La obra que observamos nos transporta a un escenario de ensueño: dos ranas, vestidas con elegantes tutús amarillos y rosados, se preparan para una presentación de ballet. El telón celeste se levanta, revelando una escena llena de gracia y alegría.

Este trabajo, para la autora, es mucho más que una simple representación artística. Es un reflejo de un momento especial y significativo en su vida: su participación en un concurso durante su último año de secundaria. Junto a su mejor amiga, logró el primer lugar, y esta obra es un homenaje a esa amistad y a aquel logro.

Las ranas bailarinas simbolizan no solo la elegancia y la gracia del ballet, sino también la unión y la complicidad entre la autora y su amiga. El telón que se levanta representa el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, un momento de gran emoción y expectativa.

La obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el arte y los recuerdos. Cada elemento de la pintura tiene un significado profundo: las ranas, el telón, los colores... todos ellos se combinan para crear una narrativa visual que nos conecta con nuestras propias experiencias y emociones.

Al mirar esta obra, podemos sentir la nostalgia de aquellos momentos especiales, la alegría de un logro compartido y la esperanza de un futuro lleno de posibilidades.

Es un recordatorio de que el arte tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio, conectándonos con nosotros mismos y con los demás.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 15

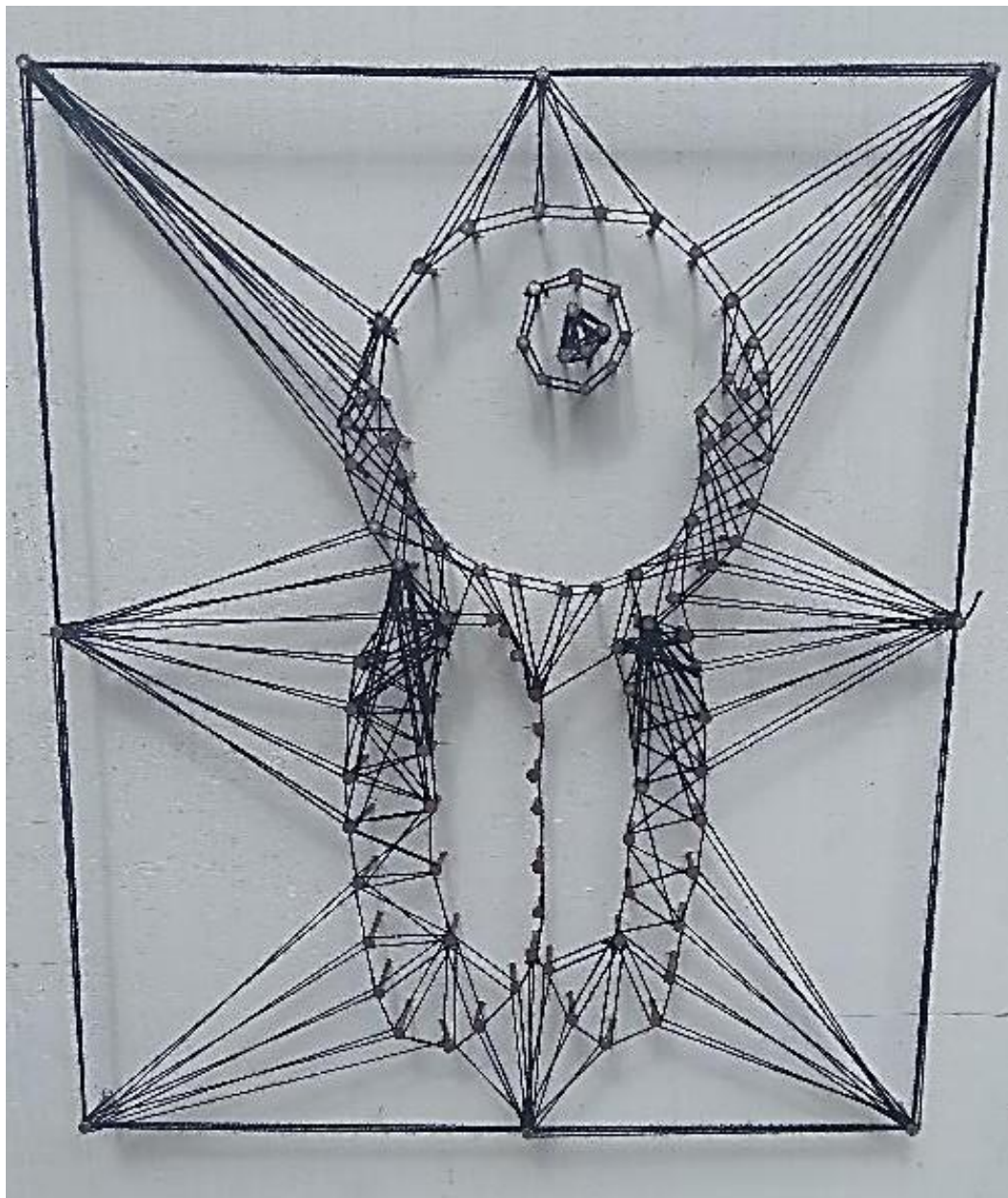
Título de la obra Recuerdos de secundaria		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	El trabajo presenta una temática irreal, en la cual podemos observar ranas bailando en un escenario, algo que no es natural.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos amarillos, celeste, verde, rosado y morado. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 8

Figura 8

Título: El pensamiento.

Nota: En la imagen se observa unas manos que sostienen un ojo.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 16

Título de la obra El pensamiento				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Ojo	Se observa un ojo con dirección a la parte superior.	Un ojo mirando hacia arriba.	La autora manifiesta: <i>Bueno, al principio no tenía idea yo, porque o sea no tenía una imagen exacta pero mi compañera me ayudo y pues me pareció bonito. Para mi este trabajo no tiene ningún significado.</i>
Ícono simbólico	Manos	Se observan unas manos que sujetan el ojo.	Manos en postura de pensamiento.	
Ícono simbólico	Rayos	Se observan diferentes rayos, saliendo de la figura.	Rayos a manera de luz.	

Interpretación

La obra que observamos nos presenta una imagen cargada de simbolismo: un ojo mirando hacia arriba, flanqueado por dos manos en forma de pensamiento y rayos negros que emanan de ellas. Esta composición visual nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la mente y la búsqueda de un futuro mejor.

El ojo, dirigido hacia lo alto, representa nuestra capacidad de mirar más allá del presente y visualizar un porvenir más brillante. Simboliza la esperanza, la aspiración y la búsqueda de un horizonte más prometedor. Las manos, en forma de pensamiento, y los rayos negros que las acompañan, sugieren la introspección y la energía mental necesarias para alcanzar nuestras metas. Los rayos negros, a pesar de su tonalidad oscura, no representan negatividad, sino más bien la profundidad y la intensidad del pensamiento.

Esta obra nos invita a cultivar una mente abierta y optimista, capaz de superar los desafíos y encontrar soluciones creativas. La combinación de estos elementos visuales crea una poderosa metáfora sobre la resiliencia y la capacidad humana de transformar nuestros pensamientos en realidad.

Es interesante que la autora haya mencionado que inicialmente no tenía una idea clara para esta obra y que fue su compañera quien la inspiró. Aunque la autora no

haya asignado un significado personal profundo a esta pieza, es evidente que la obra en sí misma transmite un mensaje universal sobre la importancia de la introspección y la esperanza.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 17

Título de la obra El pensamiento		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	El trabajo presenta una temática irreal, en la cual podemos observar unas manos sosteniendo un ojo, el cual simula un pensamiento, algo que no es natural.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos negros. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 9

Figura 9

Título: El Alién

Nota: En la imagen se observa una figura humanoide con ojos grandes.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 18

Título de la obra El alien				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Cabeza	Se observa una cabeza deforme, con unas mejillas inflamadas.	Algo debió pasar para que la cabeza este en ese estado.	La autora manifiesta: <i>He realizado este trabajo porque estaba en un momento en el que no sabía que hacer, entonces me encontré conmigo misma, lo que sentía en ese momento y salió esto. Este trabajo para mi significa un momento de desesperación por no saber que poder hacer.</i>
Ícono simbólico	Ojos	Se aprecia unos ojos muy sobresalientes de color amarillo.	Una visión muy grande.	
Ícono Simbólico	Cuello	Se observa un cuello con diferentes líneas.	El cuello es la unión entre la cabeza con el cuerpo.	

Interpretación

La obra que observamos nos presenta una imagen perturbadora y a la vez introspectiva: una cabeza deformada, con mejillas hinchadas y ojos amarillos desorbitados. La deformación del rostro sugiere un trauma profundo, una experiencia que ha marcado a la autora de manera indeleble.

Para la autora, esta pieza es un reflejo de un momento de profunda angustia y confusión. La cabeza deformada simboliza la sensación de estar perdido, de no saber qué hacer. Los ojos, grandes y amarillos, representan la intensidad de esa experiencia, la búsqueda desesperada de respuestas y la conciencia aguda de la propia vulnerabilidad.

Esta interpretación nos invita a reflexionar sobre la manera en que el sufrimiento psicológico puede manifestarse físicamente. La deformación del rostro no es solo una representación estética, sino un símbolo de las heridas emocionales que llevamos dentro.

Los ojos, a pesar de su apariencia inquietante, también sugieren una gran capacidad de introspección. Al mirar hacia adentro, la autora ha logrado observar las

profundidades de su propia alma y ha encontrado una forma de exteriorizar sus emociones más oscuras. El cuello, con sus líneas tensas, representa la conexión entre la mente y el cuerpo, y la lucha interna que experimenta el individuo.

La obra, en su conjunto, es un testimonio del poder del arte para expresar lo inexpresable. Al confrontar sus propios demonios internos, la autora ha creado una obra que no solo es personal, sino también universal. La deformación del rostro se convierte en un espejo en el que todos podemos reconocer nuestras propias luchas y vulnerabilidades.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 19

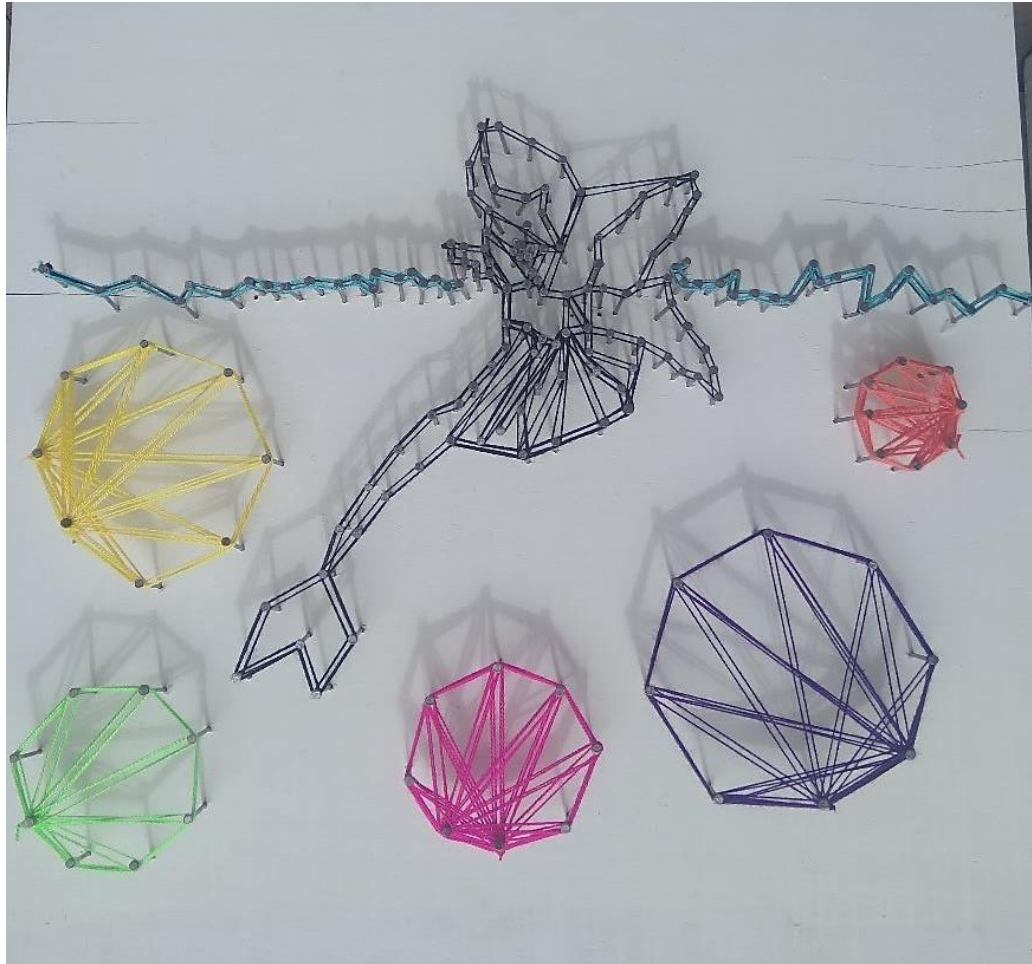
Título de la obra El alien		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	En este trabajo la temática irracional se hace presente desde la idea creativa y lo irreal debido a que no existe en la realidad.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos morados, negros y rosados. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 10

Figura 10

Título: La contaminación a la vista

Nota: En la imagen se observa un tiburón en medio de diferentes residuos sólidos. Medida: 50 x 50cm

Tabla 20

Título de la obra La contaminación a la vista				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Tiburón	Se observa un tiburón de color negro en medio de agua contaminada	Un animal marino	La autora manifiesta: <i>Yo hice este trabajo principalmente porque me pareció como nosotros vemos una realidad diferente a la otra o queremos ocultarla de... o sea queremos tapar la oscura verdad que nosotros vivimos y somos parte, como es el maltrato animal con relación a la contaminación ambiental, ya que nosotros lo provocamos o somos parte del gran problema y prácticamente nos afecta en el entorno, principalmente a los animales como su habitat natural y nosotros estamos como invadiéndola y maltratándola y no somos conscientes del daño que causamos en el presente y para el futuro no muy lejano.</i>
Ícono simbólico	Residuos solidos	Se observan diferentes residuos sólidos flotando en el agua alrededor del animal	Contaminación ambiental	

Interpretación

La obra que observamos nos sumerge en una realidad desgarradora: un tiburón negro, símbolo de poder y fuerza, nada en un océano contaminado, rodeado de residuos plásticos. Esta imagen impactante nos confronta con la cruda realidad de la contaminación marina, un problema que amenaza la vida en nuestros océanos y en nuestro planeta.

Para la autora, esta obra es una metáfora de nuestra sociedad: negamos o minimizamos los problemas ambientales, como si pudiéramos tapar el sol con un dedo. La imagen del tiburón en un mar de plástico representa la ceguera ante la realidad y la indiferencia ante el sufrimiento de otras especies.

La obra nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la destrucción de los ecosistemas marinos. Somos los responsables de la contaminación que asfixia a los océanos y pone en peligro la supervivencia de innumerables especies. Es hora de asumir nuestra responsabilidad y tomar medidas concretas para revertir esta situación.

La autora utiliza el arte como una herramienta para concientizar sobre la importancia de proteger nuestros océanos. La imagen del tiburón negro nadando entre la basura es un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros puede hacer algo para marcar la diferencia.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 21

Título de la obra La contaminación a la vista		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Alegoría Contemporánea	El trabajo presenta una temática actual y urgente, como la contaminación ambiental y la pérdida de la fauna marina. El cual conecta de manera directa con las preocupaciones y experiencias del público contemporáneo.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos negros, amarillos, morado, anaranjado, verde, celeste y rosado. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 11

Figura 11

Título: La inflexibilidad

Nota: En la imagen se observa una manzana con una mariposa dentro, que está rodeada de diferentes elementos, pero sobre todo de una figura geométrica.

Medida: 50 x 50cm

Tabla 22

Título de la obra La Inflexibilidad				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Manzana	Se observa una manzana cortada por la mitad	Una fruta que aporta vitaminas	La autora manifiesta: <i>A mí me gusta la manzana y muy aparte de eso la mariposa, es porque cada día nace cada vez una mariposa y para mí es una representación que cada vez que hago una mariposa es como volver a renacer como una mejor persona.</i>
Ícono simbólico	Mariposa	Se aprecia una mariposa en medio de la manzana	Animal de colores alegres	
Ícono simbólico	Figura Geométrica	Esta rodea a y encasilla a la manzana	No estar abiertos a posibilidades	

Interpretación

La obra que observamos nos presenta una imagen cargada de simbolismo: una manzana cortada por la mitad, revelando en su interior una mariposa de colores vibrantes, encerrada en una figura geométrica. Esta composición visual nos invita a una profunda reflexión sobre la transformación y el crecimiento personal.

La manzana, un fruto que tradicionalmente se asocia con el conocimiento y la salud, representa aquí la base sobre la que se construye la vida. La mariposa, por su parte, es un símbolo universal de transformación y renacimiento. Su presencia en el corazón de la manzana sugiere que dentro de cada uno de nosotros existe el potencial para un cambio profundo.

Para la autora, la creación de esta obra fue un proceso de autodescubrimiento. La mariposa representa su deseo de evolucionar y crecer como persona. Cada vez que crea una nueva mariposa, siente que renace, dejando atrás lo viejo y abrazando lo nuevo. La figura geométrica que rodea a la mariposa podría simbolizar las estructuras y los patrones que a veces nos limitan, pero también las posibilidades infinitas que se encuentran más allá de ellos.

Esta obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de aceptar los cambios y de salir de nuestra zona de confort. Al igual que la mariposa emerge, nosotros

también tenemos la capacidad de transformarnos y alcanzar nuestro máximo potencial. La manzana, como alimento nutritivo, representa la energía y la vitalidad necesarias para emprender este viaje de autodescubrimiento.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 23

Título de la obra La Inflexibilidad		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Naturaleza Muerta	Se muestra un bodegón, denominado así porque la observación simple de los objetos descritos en el cuadro nos muestra una imagen bidimensional, producto de la exploración de la muestra que motivó el trabajo.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos amarillos, rojo, verde, rosado, celeste y negro. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

Primer Nivel: Análisis e interpretación ícono simbólica.

Trabajo N° 12

Figura 12

Título: Memorias encendidas

Nota: En la imagen se observa un foco al centro. una columna vertebral

Medida: 50 x 50cm

Tabla 24

Título de la obra Memorias Encendidas				
SIGNOS	DESGLOSE DENOTATIVO (OBJETIVO) Método: OBSERVACIÓN		DESGLOSE CONNOTATIVO (SUBJETIVO) Método: INTROSPECCIÓN	
	SIGNIFICANTE	DESCRIPCIÓN	SIGNIFICADO	INTERPRETACIÓN PERSONAL
Ícono simbólico	Foco	Es de color negro y en la base cuenta con color morado.	Un aparato que proyecta luz.	La autora manifiesta: <i>Yo realice este trabajo para representar las cosas que he vivido, los conocimientos que me han dado mis padres y abuelos, esta obra significa mucho para mí, porque cuando la veo recuerdo todo el tiempo que pase con mis abuelos que ya no están conmigo.</i>
Ícono simbólico	Columna vertebral	De color verde el hueso principal y de varios colores el resto de huesos	Es el soporte del cuerpo.	

Interpretación:

La obra que observamos nos presenta una composición visual intrigante: un foco negro con base morada, proyectando una luz intensa, y una columna vertebral multicolor. Esta combinación de elementos nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la conexión con nuestros ancestros y la búsqueda de la iluminación interior.

Para la autora, esta pieza es mucho más que una simple representación artística. Es un homenaje a sus abuelos y a los conocimientos que le transmitieron. El foco negro, que simboliza la capacidad de absorber y transformar la energía, representa la sabiduría ancestral que ha heredado. La luz que proyecta representa la iluminación interior que ha alcanzado gracias a estas enseñanzas.

La columna vertebral, como eje central del cuerpo, simboliza la fuerza y la resiliencia. Los huesos de diferentes colores que la componen representan la diversidad de nuestras experiencias y aprendizajes. Cada color es una pincelada en el lienzo de nuestra vida, un recuerdo, una emoción o una lección que nos ha moldeado como personas.

En conjunto, esta obra nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser. Nos recuerda la importancia de honrar nuestras raíces, de aprender de nuestras experiencias y de buscar la iluminación interior. La combinación del foco, la columna vertebral y los colores crea una metáfora visual poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo.

Primer Nivel: Análisis e interpretación estética

Tabla 25

Título de la obra Memorias Encendidas		
Dimensión Creativa	Taxonomía / Valor	Características / Valores Estéticos
Género	Contemporáneo	En este trabajo la temática irracional se hace presente desde la idea creativa y lo irreal debido a que no existe en la realidad.
Técnica	Hilorama	Composición, creatividad, originalidad
Instrumentos	Hilos y clavos	El trabajo usó hilos negros, morados, celeste, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Se utilizó un martillo para fijar los clavos en la base, asegurando una estructura sólida para tensar y entrelazar los hilos.
Tendencia	Surrealista	Onírico, irreal

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos cualitativos

Procesamiento y análisis gráfico en base a clasificación por categorías

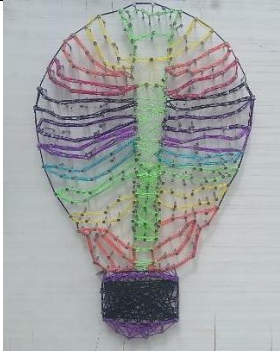
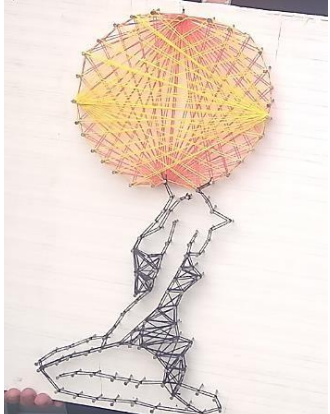
Tabla 26

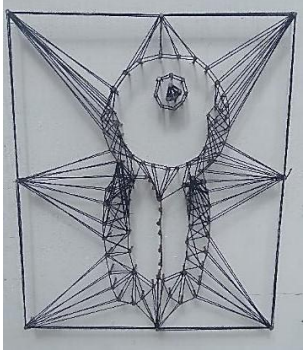
		PARADIGMÁTICA SIMILITUDES		
DIFERENCIAS	CATEGORÍA	IDEAS ARTICULADAS ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO EN COMÚN		
	Flores			
	Animales			
	Alas			

	Cabezas		
Autores: Estudiantes de la institución educativa			

Procesamiento y análisis gráfico en base a agrupación de elementos no categorizados

Tabla 27

PARADIGMÁTICA Elementos no categorizados			
DIFERENCIAS	IDEAS NO ARTICULADAS ELEMENTOS QUE CARECEN ENTRE SÍ DE ALGO EN COMÚN		
Foco			
Figura Femenina			

Ojo			
Autores: Estudiantes de la institución educativa			

Codificación Axial

Temporales. Cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda.

TABLA DE UNIDADES

Tabla 28

Ciervo de la vida	El Alíen	El pensamiento.	Felicidad	La contaminación a la vista
La inflexibilidad	La llave de los sueños.	Memorias encendidas	Recuerdos de secundaria.	Resiliencia.
Sol con cuerpo de mujer.	Valentía.			

Causales. Cuando una categoría es causa de la otra

De conjunto a subconjunto. Cuando una categoría está contenida dentro de la otra.

3.6. Análisis e interpretación pedagógica de la investigación

Actos y comportamientos específicos durante el aprendizaje:

3.6.1. *Acontecimientos.*

Antes de aplicar el proyecto

Día 1. Ese día, antes de ingresar a mis prácticas, hablé con la profesora a cargo de esa sección para poder aplicar mi proyecto de tesis en la clase de quinto. Ella, muy feliz y entusiasmada, me dijo que sí. Le expliqué en qué consistía mi proyecto, el tiempo que llevaría y que sería yo quien brindaría los materiales para la realización del mismo. También se sorprendió cuando supo que yo tenía apenas 21 años, ya que estaba empezando a hacer mi tesis para la licenciatura. Asimismo, me dijo que me

iba a apoyar en absolutamente todo y en las cosas que pudiera necesitar, resolviendo cualquier duda que pudiera tener.

Día 2. Ese día, hablé con el director de la institución educativa le pregunté si podía aplicar mi proyecto y me dijo que no al principio, pensaba que yo iba a realizar mi proyecto con todo el nivel secundario. Entonces, le expliqué que ya había hablado con la profesora a cargo y que solamente necesitaba una clase. Al entender esto, me dijo que no había ningún problema y accedió. Luego, me indicó que presente mi solicitud junto con el permiso de la profesora y que los entregara en mesa de partes, ubicada en el primer piso, en la primera puerta.

Día 3. Ese día llevé mis documentos a la institución. Primero, tuve que encontrarme con la profesora para recoger el documento. Ella estaba un poco más aliviada después de que yo había hablado directamente con el director, ya que normalmente los documentos regulares demoran entre una y dos semanas. Después me dirigí directamente a mesa de partes y les pedí que por favor no lo archivaran y lo pusieran de manera urgente.

Sin embargo, las secretarías de mesa de partes realmente no estaban de buen humor, traté de entenderlas, ya que el director momentos antes, estaba un poco molesto por algunos inconvenientes que habían encontrado en la institución. Aun así, registraron mis datos personales, me permitieron presentar mis documentos y me dieron mi número de expediente.

Día 4. El día de hoy fuimos a cotizar junto a mi mamá el precio de los tableros, la lana y los clavos para iniciar la aplicación del proyecto. Fuimos exactamente al cuarto paradero del Distrito de San Sebastián, ya que por ahí hay bastantes madereras, preguntamos cuántos tableros salen de una tabla y finalmente los compramos, también adquirimos 3 kg de clavos. Al llegar a casa, tuvimos que descargar todos los tableros, descansar un rato y nuevamente ir a cotizar, pero esta vez solamente los hilos, ya que también se necesitan para el trabajo.

Cuando llegamos a la calle de Túpac Amaru, ubicada en San Pedro, fuimos preguntando por distintas tiendas. Después de una búsqueda exhaustiva, encontramos una tienda de un caballero bastante amable, quien nos brindó cada uno de los colores que íbamos a necesitar. Cada uno de los carretes tenía 50 metros de largo, así que realmente nos iba a alcanzar para bastantes trabajos.

Día 5. El día de hoy limpié los tableros y después tuve que comprar pintura satinada de color blanco para después aplicarlas por capas en los tableros para que este no se transparentara. Después de aplicar cada capa, deje sacar los tableros al aire para que se secaran mejor y también para que perdieran la humedad que tenían dentro. Finalmente, obtuve los tableros pintados y listos para iniciar con el proyecto.

Aplicación del proyecto

Día 1. Hoy, inicié con mucha emoción la aplicación de mi proyecto en la institución educativa. Comencé explicando a las estudiantes en qué consistía y, para mi alegría, se mostraron muy entusiasmadas. A continuación, desarrollé la parte teórica de mi módulo.

En la práctica, cada estudiante trajo el papel mantequilla con su idea surrealista, tal como se les había solicitado. Al observar sus bocetos y orientarlas, pude percibir su emoción y novedad ante esta experiencia. Muchas me confesaron que nunca antes habían tenido la oportunidad de expresarse tan libremente en clase.

Finalizamos la sesión revisando sus bocetos y reflexionando sobre esta primera experiencia. Fue gratificante ver cómo el proyecto las motivó a explorar su creatividad.

Día 2. Estaba un poco nerviosa antes de ir a la institución educativa, pues no sabía cómo lo estaban tomando las chicas el proyecto. Después de prepararme, llevamos los tableros en una movilidad hasta el colegio. Una vez allí, tuvimos que esperar a la profesora encargada para que abriera el taller de arte. Una vez dentro, acomodamos los tableros y subí a la clase para avisar a las estudiantes.

Bajamos al taller y comenzamos con la parte teórica del módulo, explicando los conceptos de hilo y surrealismo desarrollando la ficha correspondiente. Luego, cada estudiante colocó su dibujo surrealista en el tablero iniciando con el clavado y avanzando con este. Culminamos satisfactoriamente el segundo día de aplicación con la retroalimentación correspondiente.

Día 3. Hoy inicié la clase presentando los orígenes del hilorama y explicando detalladamente los pasos para realizar la ficha. A continuación, realicé una dinámica para motivar a las estudiantes y continuamos con el proceso de clavado. Resolví sus dudas sobre la distancia entre los clavos, enfatizando que esta varía según el diseño de cada obra. Una vez finalizada la estructura, pasamos al tensado de los hilos y a la combinación de colores.

Durante la clase, recibí la visita de la maestra Jaqueline, quien me ayudó a supervisar el avance de las estudiantes. Lamentablemente, una de ellas se sintió mal y tuve que acompañarla a la farmacia. Para concluir, realicé una breve retroalimentación y les pedí que ordenaran el taller.

Día 4. Ese día estuve muy emocionada, ya que finalmente concluiríamos la aplicación del proyecto. Al llegar a la institución educativa, me dirigí directamente a la clase y comencé con una dinámica motivacional, anunciando que ese día terminaríamos todos los trabajos.

Dimos los últimos detalles a cada obra, finalizamos el tejido de los hilos y procedí a recopilar la información necesaria de cada estudiante. Para concluir la sesión, realizamos una retroalimentación general.

3.6.2. Actividades.

Módulo 1. Introducción al hilorama surrealista

Visualización de video. Resumen en video sobre la técnica y el proceso de creación de un hilorama surrealista.

Análisis grupal. Análisis de diversas obras surrealistas.

Creación de boceto. Realización de un boceto surrealista con elementos imaginarios propios.

Diálogo reflexivo. Discusión sobre el significado del dibujo planeado.

Módulo 2. Construcción del hilorama surrealista

Presentación de boceto. Diálogo y presentación del diseño artístico.

Transferencia del diseño. Transferencia del diseño en la madera.

Colocación de clavos. Colocación de clavos sobre la madera de acuerdo con el diseño.

Tensado de hilos. Tensado de hilos con la guía del docente.

Diálogo reflexivo. Discusión sobre las modificaciones del diseño durante el proceso.

Módulo 3. Interpretación y análisis del hilorama surrealista

Exposición de dificultades. Diálogo donde los alumnos exponen las dificultades en la creación de sus trabajos.

Análisis e interpretación. Análisis e interpretación del proceso creativo enfatizando el surrealismo.

Reflexión grupal. Reflexión sobre la experiencia de crear un hilorama surrealista y su significado como forma de expresión artística.

3.6.3. Estrategias, prácticas o tácticas.

Inspiración.

Es una inmersión en el mundo de la imaginación de las estudiantes, en esta etapa, ellas han explorado, buscando referencias y desarrollando ideas para dar forma a su obra. Generando conceptos, seleccionando temas que guiaron el desarrollo del hilorama.

Una vez generadas diversas ideas, las estudiantes seleccionaron un tema central para su hilorama. A partir de ese tema, visualizaron cómo se organizarían los elementos en su obra, qué colores y texturas utilizarían para crear la atmósfera deseada, para enriquecer su visión, las estudiantes recopilaron imágenes, texturas y colores que las inspiraron. Además, el simbolismo ha jugado un papel importante, ya que los símbolos pueden agregar profundidad y significado a sus obras.

Proceso Creativo.

Las estudiantes realizaron bocetos preliminares para desarrollar diversas ideas experimentando con diferentes composiciones. En esta etapa inicial, se les permitió fluir libremente con su imaginación, sin restricciones.

A continuación, se procedió a la selección de materiales. Se experimentó con una amplia variedad de hilos para lograr diferentes texturas y efectos visuales.

Posteriormente, se practicó la técnica del clavado, y el tensado de los hilos de manera uniforme y aleatoria, obteniendo así resultados diversos.

Para enriquecer las obras, se utilizaron una amplia gama de colores y texturas. Los colores vibrantes y los contrastes permitieron crear atmósferas y efectos visuales impactantes. Finalmente recogí información de cada estudiante.

3.6.4. Estados.

Todos los trabajos han sido concluidos.

3.6.5. Significados.

En la educación artística, el término "significados" se refiere a los diversos sentidos, interpretaciones y mensajes que pueden emerger a través de la creación y apreciación de obras de arte. Estos significados pueden surgir de múltiples aspectos:

Significados Personales. Se refiere a las interpretaciones individuales que un estudiante o artista asigna a su obra o a la obra de otros. Estos significados son

influenciados por las experiencias personales, emociones, y perspectivas del individuo.

Significados Culturales y Sociales. En la educación artística, se exploran cómo las obras de arte reflejan, comunican o cuestionan valores, creencias, y normas culturales y sociales. Los significados en este contexto pueden estar relacionados con la identidad, la historia, y la cultura de una comunidad.

Significados Estéticos. Se refiere a los valores y criterios estéticos que se atribuyen a una obra de arte, como la belleza, la armonía, o el equilibrio. Estos significados suelen estar relacionados con la forma, el color, la composición, y otros elementos visuales.

Significados Simbólicos. En muchas obras de arte, los elementos visuales (como objetos, colores, y formas) pueden tener significados simbólicos, que transmiten ideas abstractas o conceptos más profundos, como el amor, la libertad, o la muerte.

Significados Comunicativos. El arte se utiliza como un medio de comunicación, donde los significados son transmitidos desde el artista hacia la audiencia. Estos pueden ser explícitos o implícitos, dependiendo de cómo se presente la obra y la intención del artista.

Significados Contextuales. El significado de una obra de arte puede cambiar dependiendo del contexto en el que se presenta o interpreta, como la época histórica, el lugar, o la situación social y política.

En la educación artística, el análisis y comprensión de los significados es esencial para una interpretación profunda y crítica de las obras de arte, así como para la expresión personal y creativa de los estudiantes.

3.6.6. Participación.

En el contexto del surrealismo, las estudiantes jugaron un papel crucial en la construcción del significado a través de varias formas, la disposición de los clavos y la forma en que los hilos se entrelazaron creando patrones que puedan ser geométricos, abstractos o figurativos. En el surrealismo, estos patrones a menudo desafían la lógica y la realidad, invitando al espectador a interpretar el significado de manera subjetiva.

Las estudiantes incorporaron elementos oníricos y simbólicos en sus obras creando significados que no están completamente definidos por el artista. La interpretación del espectador juega un papel importante, ya que cada persona puede

percibir y entender la obra de manera diferente, añadiendo capas de significado a la pieza.

3.6.7. Relaciones o interacción.

El hilorama surrealista es más que una simple obra de arte; es un espacio de encuentro entre el artista y el espectador. A través de la manipulación de elementos aparentemente simples como hilos y clavos, las estudiantes construyeron un universo complejo y fascinante que invita a una exploración profunda. La elección de colores y texturas no es casual. Cada tonalidad, cada textura, evoca emociones y conceptos abstractos, creando una conexión con el espectador.

La disposición de los hilos en el espacio desafía nuestra percepción de la realidad, las formas que emergen son a la vez familiares y extrañas, reconocibles y abstractas, esta tensión entre lo conocido y lo desconocido invita al espectador a explorar múltiples interpretaciones.

Los hiloramas surrealistas son como sueños tejidos en hilos. Los elementos oníricos y simbólicos presentes en estas obras establecen un diálogo entre la realidad y el mundo de los sueños. El hilorama se convierte así en un espacio de encuentro donde el artista y el espectador dialogan a través de la obra.

3.6.8. Condiciones o limitaciones.

Condiciones favorables

Desarrollo cognitivo. Las estudiantes de último año de secundaria han desarrollado habilidades de pensamiento crítico y abstracto, lo cual es fundamental para comprender y apreciar las características del surrealismo.

Interés por lo artístico. Las estudiantes mostraron un gran interés por el arte y la expresión creativa, lo que facilita la motivación para explorar nuevas técnicas y conceptos.

Limitaciones

Tiempo. Muchas veces, las estudiantes están cargadas de muchos cursos, lo que limitó el tiempo disponible para aplicar el proyecto de investigación.

Espacio. No todas las escuelas cuentan con espacios adecuados para realizar trabajos artísticos que requieran cierta amplitud y aunque la institución educativa contaba con un espacio, el ruido que evocaba cada trabajo en el proceso del clavado, incomodaba a los demás profesores.

Conocimientos previos. Es probable que muchos estudiantes no tengan conocimientos previos sobre el surrealismo o las técnicas de creación de hiloramas, ya que este último no se encuentra en el diseño curricular, lo que requiere una introducción gradual.

Evaluación. Se han establecido criterios claros y flexibles que permitan valorar tanto el proceso creativo como el resultado final.

3.6.9. Consecuencias: ¿Qué sucede si...?

Cada modificación en un hilorama surrealista tiene el potencial de alterar significativamente su significado y el impacto que produce en el espectador. Estos experimentos mentales nos permiten comprender cómo los elementos visuales y formales interactúan para crear una experiencia estética única.

Al modificar los colores, según la paleta, los cálidos transmitirían sensaciones de energía, pasión, alegría e incluso ansiedad; los fríos evocarían calma, tranquilidad, armonía y, en algunos casos, tristeza o melancolía; los neutros podrían representar lo abstracto, lo indefinido, lo misterioso o la ausencia de escala.

Lo mismo ocurre con el fondo: un fondo oscuro podría crear una atmósfera más dramática y misteriosa, mientras que un fondo con patrones podría generar una sensación de movimiento o de vértigo. Así, estamos explorando las infinitas posibilidades de la expresión artística.

3.6.10. Entornos.

Entorno Educativo. El entorno educativo se refiere al contexto institucional en el cual se implementa la técnica de los hiloramas surrealistas. Esto incluye la cultura organizacional, el enfoque pedagógico y los recursos disponibles para la enseñanza en la institución educativa pública. En el contexto de una IE pública, el respaldo institucional es fundamental para la introducción de nuevas técnicas educativas.

La decisión de apoyar la implementación de los hiloramas surrealistas demuestra una disposición hacia la innovación y la mejora continua del currículo. Este apoyo se manifestó a través de la facilitación de espacios, la asignación de tiempos en el horario escolar, y el respaldo moral de la dirección y el cuerpo docente. Este ambiente positivo no solo legitimó la técnica ante la comunidad educativa, sino que también sirvió como catalizador para el entusiasmo y la participación de los estudiantes.

Entorno Cultural y Artístico. Este entorno explora la influencia de la cultura local y las tradiciones artísticas en la aplicación de los hilogramas surrealistas dentro de la institución educativa pública. También considera cómo la técnica de los hilogramas surrealistas se inserta en la rica historia del arte y su relevancia en la cultura visual contemporánea. La cultura local de la comunidad donde se ubica la institución educativa destaca un papel crucial en la forma en que los estudiantes abordaron y desarrollaron sus hilogramas.

Se analizaron cómo las tradiciones, símbolos y temas propios de la cultura local fueron incorporados en los hilogramas, permitiendo a los estudiantes conectar su aprendizaje artístico con su identidad cultural. Este entorno cultural sirvió como un puente entre el pasado y el presente, permitiendo a los estudiantes reinterpretar sus raíces culturales a través de la lente del surrealismo.

Entorno Ético y Moral. El entorno ético y moral se refiere a los principios y valores que guían el comportamiento de los estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general durante la aplicación del proyecto de los hilogramas surrealistas. Este entorno explora cómo la técnica artística se convierte en una herramienta para reflexionar sobre cuestiones éticas y morales, y cómo estas reflexiones se integran en la práctica educativa.

La creación de hilogramas surrealistas brindó a los estudiantes la oportunidad de explorar y expresar temas éticos y morales a través de su arte. Temas como la libertad, la igualdad y la identidad fueron abordados de manera simbólica en los hilogramas, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre sus propios valores y las implicaciones éticas de sus decisiones artísticas. Este entorno se centra en cómo el proceso de creación artística facilita una educación ética, donde los estudiantes no solo desarrollan habilidades técnicas, sino también una conciencia crítica sobre el mundo que los rodea.

3.6.11. Reflexivo.

Para el Docente

La investigación permite al docente experimentar y afinar métodos de enseñanza innovadores en la técnica del hilograma surrealista, mejorando sus habilidades pedagógicas en técnicas artísticas. Al implementar y evaluar estos módulos, el docente obtiene una comprensión más profunda de cómo los estudiantes interactúan

con la técnica del hilorama y el surrealismo, permitiéndole ajustar y personalizar su enfoque pedagógico.

Ver el progreso y la creatividad de los estudiantes en la aplicación de la técnica proporciona una sensación de logro y satisfacción, reforzando la efectividad de su enseñanza y contribuyendo a su motivación. La investigación ofrece información valiosa sobre qué estrategias funcionan mejor, permitiendo al docente adaptar y mejorar sus métodos de enseñanza en el futuro.

Para los Estudiantes

Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar y expresar su creatividad a través de la técnica del hilorama surrealista, fomentando su imaginación y habilidades artísticas. Al familiarizarse con el surrealismo y su aplicación en el hilorama, los estudiantes desarrollan una apreciación más profunda por el arte y sus diversas formas de expresión. Aprenden habilidades prácticas en la construcción de hiloramas, desde el diseño inicial hasta la ejecución técnica, lo que enriquece su repertorio de habilidades artísticas.

El proceso de análisis e interpretación de su propio trabajo permite a los estudiantes reflexionar sobre sus decisiones artísticas y el significado personal de su obra, promoviendo el autoconocimiento y el pensamiento crítico. La participación en actividades grupales y diálogos reflexivos fomenta habilidades de colaboración y comunicación, así como el intercambio de ideas y perspectivas con sus compañeros.

Crear un hilorama surrealista y reflexionar sobre su propio trabajo proporciona a los estudiantes una sensación de logro y satisfacción personal, reforzando su confianza en sus habilidades artísticas.

Capítulo IV

Presentación y análisis de resultados

4.1. Presentación de resultados

4.1.1. Resultados de análisis categórico

4.1.1.1. Primer nivel de investigación: categorización (similitudes)

Primera categoría – Flores. Esta categoría está denominada así, ya que todas las obras tienen en común las flores que forman parte de la naturaleza.

Segunda categoría – Animales. Esta categoría se caracteriza por la representación de animales reales o imaginarios.

Tercera categoría – Alas. Esta categoría recibe su nombre debido a un rasgo distintivo que todos los trabajos comparten que son las alas.

Cuarta categoría – Cabeza. Esta categoría se denomina así porque todos sus miembros comparten una característica fundamental: una cabeza de forma humanoide.

4.1.1.2. Segundo nivel de investigación: Categorización (diferencias)

Codificación Axial

Primera categoría. Flores

¿A qué se refiere esa categoría?

La categoría "Flores" representan un tema recurrente y un símbolo cargado de significado. Las flores encarnan una amplia gama de conceptos, desde la naturaleza y la belleza hasta la vida y la muerte. Su interpretación varía según la obra, pero siempre aportan una dimensión simbólica profunda.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

La naturaleza de la categoría "Flores" es simbólica y estética. Las flores, no son solo elementos decorativos, sino que tienen un propósito conceptual, aportando significado a la obra. Su esencia radica en la capacidad de evocar emociones, significados ocultos o metáforas a través de su representación en una técnica que combina hilos y clavos de manera artística. Las flores pueden ser representadas de manera realista, abstracta o combinadas con otros elementos para crear imágenes oníricas.

¿Qué nos dice la categoría?

La categoría "Flores" nos habla de la relación entre la naturaleza y el arte, así como de la forma en que los artistas surrealistas reinterpretan elementos naturales

para transmitir ideas complejas o subconscientes. Las flores pueden reflejar la delicadeza, la fragilidad, o la fuerza de la naturaleza, y su interacción con otros elementos dentro de la obra puede sugerir una narrativa o un estado emocional particular.

¿Cuál es su significado?

El significado de la categoría "Flores" varía dependiendo del contexto específico de la obra. Sin embargo, en general, pueden simbolizar la conexión entre el ser humano y la naturaleza, la temporalidad de la belleza, o la dualidad entre la vida y la muerte. Dentro del surrealismo, las flores también pueden representar lo inesperado o lo irracional, destacando el contraste entre lo real y lo fantástico.

Segunda categoría. Animales

¿A qué se refiere esa categoría?

La categoría "Animales" se refiere a la presencia de figuras de animales, estos pueden ser representados de manera realista o abstracta y suelen estar cargados de significados simbólicos o metafóricos. En el marco del surrealismo, los animales pueden aparecer en formas inesperadas, combinados con otros elementos, o en situaciones fantásticas que desafían la lógica cotidiana.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

La naturaleza de la categoría "Animales" es dual, tanto figurativa como simbólica. Su esencia radica en la capacidad para representar ideas, emociones, o conceptos que trascienden su mera representación visual. Los animales no son solo elementos estéticos, sino que actúan como portadores de mensajes profundos, conectando lo humano con lo instintivo, lo natural con lo sobrenatural, o lo real con lo onírico.

¿Qué nos dice la categoría?

La categoría "Animales" nos revela la importancia del simbolismo en el arte del hilorama y la influencia del surrealismo en la interpretación de la realidad. Los animales son utilizados para expresar aspectos del subconsciente, la psique, o para explorar temas como la libertad, la naturaleza salvaje, o la relación entre el ser humano y su entorno. Los animales pueden servir para cuestionar la realidad, explorar lo desconocido, o expresar deseos y miedos profundos.

¿Cuál es su significado?

El significado de la categoría "Animales" depende del contexto específico en que aparecen en los hiloramas. En un sentido general, los animales pueden simbolizar el poder de la naturaleza, o representar características humanas proyectadas en seres no humanos. Dentro del surrealismo, los animales pueden adoptar significados ambiguos, duales o incluso contradictorios, reflejando la complejidad de la mente humana. En los hiloramas, estos significados pueden ser enfatizados a través de la técnica, jugando con las líneas y las formas para crear imágenes que invitan a la reflexión y a la interpretación subjetiva.

Tercera categoría. Alas

¿A qué se refiere esa categoría?

La categoría "Alas" se refiere a la representación de alas en los hiloramas surrealistas. Las alas pueden aparecer como elementos independientes o ser parte de figuras humanas, animales, o criaturas fantásticas. Dentro del surrealismo, las alas suelen simbolizar conceptos como la libertad, la trascendencia, o el deseo de escapar de las limitaciones de la realidad.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

La naturaleza de la categoría "Alas" es principalmente simbólica y metafórica. Su esencia radica en su capacidad para evocar ideas de movimiento, libertad, y transformación. En los hiloramas surrealistas, las alas pueden representar la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual, la capacidad de elevarse por encima de la realidad cotidiana, o la posibilidad de trascender las fronteras físicas y mentales.

¿Qué nos dice la categoría?

La categoría "Alas" nos habla de la búsqueda de libertad y de trascendencia en las obras de hiloramas. Indica una inclinación hacia lo espiritual, lo metafísico, o lo imaginativo dentro del arte surrealista. Las alas, al estar asociadas con seres que pueden volar, nos invitan a pensar en la superación de obstáculos, el deseo de escapar de las limitaciones físicas, o la aspiración hacia lo sublime y lo desconocido. En el contexto del hilorama, esta categoría también resalta la capacidad del artista para crear formas que sugieren movimiento a través de una técnica que combina hilos y clavos.

¿Cuál es su significado?

El significado de la categoría "Alas" puede variar dependiendo de su contexto específico en las obras de hiloramas. Generalmente, las alas simbolizan libertad, cambio, y la capacidad de trascender. En el surrealismo, las alas pueden representar tanto la libertad física como la mental o espiritual, sugiriendo un escape de la realidad o una conexión con lo divino o lo sobrenatural. En los hiloramas, las alas pueden ser utilizadas para crear composiciones que exploran la idea de liberación, transformación, o el anhelo de alcanzar un estado superior de conciencia.

Cuarta categoría. Cabeza

¿A qué se refiere esa categoría?

La categoría "Cabeza" se refiere a la representación de cabezas o rostros en los hiloramas surrealistas. Esta categoría incluye cabezas humanas o seres fantásticos, y puede estar vinculada a la exploración de la identidad, el pensamiento, la conciencia, o las emociones. La cabeza es a menudo un símbolo de lo mental y lo psíquico, y puede ser utilizada para expresar ideas complejas o abstractas.

¿Cuál es su naturaleza y su esencia?

La naturaleza de la categoría "Cabeza" es simbólica. Su esencia radica en su capacidad para representar la identidad, el intelecto, y la percepción, así como para ser un vehículo de la introspección y la exploración del subconsciente. En los hiloramas surrealistas, las cabezas pueden ser distorsionadas, fragmentadas o combinadas con otros elementos para desafiar la percepción y cuestionar la realidad. Esta categoría también puede enfatizar la conexión entre lo físico y lo mental, explorando la relación entre el cuerpo y la mente.

¿Qué nos dice la categoría?

La categoría "Cabeza" nos habla de la importancia del pensamiento, la conciencia y la identidad en los hiloramas. Indica una exploración de los aspectos internos del ser humano, como el intelecto, las emociones, y los sueños. Las cabezas pueden ser utilizadas para representar el conflicto entre la razón y lo irracional, o para mostrar la dualidad entre la apariencia externa y la realidad interna. Los hiloramas que incluyen cabezas pueden estar explorando temas de autoconocimiento, percepción, o la naturaleza del ser.

¿Cuál es su significado?

El significado de la categoría "Cabeza" puede variar según el contexto de cada obra, pero generalmente simboliza la identidad, la mente, y la percepción. La cabeza puede representar tanto la razón como el subconsciente, y su representación en hilogramas puede jugar con la idea de lo visible y lo oculto, lo consciente y lo inconsciente. La cabeza también puede ser utilizada para explorar la relación entre el individuo y su entorno, o para cuestionar las percepciones convencionales de la realidad.

Codificación Selectiva

Se procedió en la siguiente forma

En la primera categoría se evalúa la representación simbólica de la naturaleza y la belleza en los hilogramas surrealistas, la conexión emocional y estética que las flores establecen con otros elementos de la obra, reflejando diversos temas, la función de las flores como metáforas visuales, explorando su rol en la narrativa surrealista y su impacto en la percepción del espectador.

En la segunda categoría se evalúa el simbolismo asociado con la fauna y su relación con la naturaleza, la interacción entre lo humano y lo animal, destacando cómo los animales pueden representar características humanas o explorar temas de libertad, poder o dualidad, la función de los animales como mediadores entre la realidad y lo onírico, dentro del contexto surrealista.

En la tercera categoría se evalúa la representación de la libertad y la trascendencia, a través de la inclusión de alas en las obras, el simbolismo de las alas como elementos de escape o como puentes hacia lo espiritual y lo metafísico, la manera en que las alas enfatizan el movimiento y la elevación, contribuyendo a la atmósfera surrealista de la obra.

En la cuarta categoría se evalúa la exploración de la identidad, la conciencia y la percepción a través de la representación de la cabeza humana o animal, la función de la cabeza como símbolo de la psique y el subconsciente, destacando su papel en la narrativa surrealista, la interacción entre lo físico y lo mental, y cómo la cabeza puede representar la dualidad entre lo externo y lo interno.

4.1.2. Resultados de análisis pedagógico

En relación con el objetivo específico sobre lo pedagógico.

“Aplicar el módulo de aprendizaje de la técnica Hilorama en una tendencia surrealista a los estudiantes de secundaria”

Adquisición de Conocimientos Técnicos y Teóricos. Los estudiantes adquirieron una comprensión sólida de la técnica del hilorama y sus principios básicos. A través del módulo, lograron dominar las habilidades necesarias para crear hiloramas, como el diseño de patrones, el manejo del hilo y la integración de conceptos surrealistas.

En cuanto a la teoría, los estudiantes mostraron un conocimiento profundo del surrealismo, identificando sus características principales y explorando cómo estas se pueden expresar a través de la técnica del hilorama. Esta comprensión se reflejó en la forma en que aplicaron estos conceptos en sus

Desarrollo de la Creatividad y la Expresión Artística. El módulo facilitó un ambiente propicio para la exploración creativa, permitiendo a los estudiantes expresar ideas abstractas y conceptos surrealistas de manera visual. Se observaron altos niveles de creatividad, con estudiantes produciendo obras que iban más allá de lo convencional, explorando temas como los sueños, la dualidad y la

La libertad creativa que ofrece la técnica del hilorama, combinada con la flexibilidad del surrealismo, permitió a los estudiantes experimentar y desarrollar su propia voz artística. Esto no solo potenció su creatividad, sino que también incrementó su confianza en sus habilidades artísticas.

Impacto en la Motivación y el Compromiso. La aplicación del módulo generó un aumento en la motivación y el compromiso de los estudiantes. La novedad de la técnica y la posibilidad de explorar el surrealismo atrajo su interés y los animó a participar activamente en las clases.

Los estudiantes mostraron entusiasmo por aprender una técnica nueva y compleja, y este entusiasmo se mantuvo durante todo el proceso de enseñanza. El hecho de que sus obras fueran únicas y altamente personalizadas también contribuyó a mantener su motivación alta.

Interacción y Colaboración en el Aula. El módulo promovió la colaboración entre los estudiantes. A través de actividades grupales y discusiones en clase, los estudiantes intercambiaron ideas, se dieron retroalimentación y aprendieron unos de otros. Esta interacción no solo mejoró la calidad de las obras finales, sino que

también fomentó un sentido de comunidad y apoyo mutuo dentro del aula. La técnica del hilorama, que a menudo requiere paciencia y cooperación, sirvió como una herramienta para fortalecer la dinámica de grupo.

Desarrollo de Habilidades Críticas y Reflexivas. Al interpretar y analizar sus propias obras y las de sus compañeros, los estudiantes desarrollaron habilidades críticas y reflexivas. Fueron capaces de identificar y discutir los elementos surrealistas presentes en sus hiloramas, así como reflexionar sobre los significados y emociones que sus obras.

Además, el proceso de creación de hiloramas exigió a los estudiantes planificar y tomar decisiones conscientes sobre el diseño y la ejecución, lo que contribuyó a desarrollar su capacidad para pensar de manera crítica y resolver problemas artísticos.

Evaluación del aprendizaje. La evaluación del módulo se llevó a cabo mediante la observación del proceso creativo, la revisión de los productos finales y la autoevaluación de los estudiantes. Los resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes no solo alcanzaron los objetivos de aprendizaje propuestos, sino que también superaron las expectativas en términos de originalidad y profundidad conceptual en sus obras.

Se notaron mejoras significativas en las habilidades de los estudiantes para conceptualizar y materializar ideas abstractas en sus hiloramas.

Justificación práctica y pedagógica

Justificación Práctica. La incorporación del hilorama en el aula responde a una necesidad concreta observada en la práctica educativa, la falta de técnicas artísticas innovadoras que permitan a los estudiantes explorar su creatividad de manera más completa. El hilorama, siendo una técnica distintiva y menos convencional, ofrece una alternativa práctica valiosa para enriquecer el repertorio artístico disponible en el aula.

Innovación en el Aula. La inclusión del hilorama introduce una técnica artística novedosa que puede revitalizar la práctica educativa y atraer el interés de los estudiantes, proporcionando una nueva dimensión a su aprendizaje creativo.

Desarrollo de Habilidades Manuales. Trabajar con materiales como hilos y lana permite a los estudiantes desarrollar habilidades manuales específicas, como la

coordinación y la destreza en el manejo de estos materiales, ampliando así su capacidad para crear obras artísticas únicas.

Adaptación a Recursos Disponibles. Aunque el hilorama no está comúnmente presente en el diseño curricular, su implementación puede adaptarse a los recursos y materiales disponibles en el aula, ofreciendo una solución viable y accesible para enriquecer el entorno educativo.

Justificación Pedagógica. Desde una perspectiva pedagógica, la inclusión del hilorama en el módulo de enseñanza-aprendizaje está fundamentada en principios que promueven el desarrollo integral de los estudiantes y apoyan una educación creativa y significativa.

Fomento de la Creatividad. El hilorama, como técnica surrealista, estimula la imaginación y la originalidad de los estudiantes. Al explorar esta técnica, los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar con formas abstractas y composiciones inusuales, desarrollando su capacidad para pensar de manera divergente y crear obras artísticas innovadoras.

Desarrollo de Competencias Artísticas. La aplicación del hilorama permite a los estudiantes adquirir y perfeccionar competencias artísticas específicas, como la creación de texturas, la combinación de colores y la expresión simbólica a través de materiales no convencionales. Estas competencias son fundamentales para el desarrollo de habilidades artísticas completas y versátiles.

Aprendizaje Significativo. La técnica del hilorama ofrece un contexto significativo para el aprendizaje, vinculando la teoría surrealista con la práctica artística. Esto facilita una comprensión más profunda de los conceptos surrealistas y su aplicación en la creación artística, promoviendo una experiencia de aprendizaje más enriquecedora y conectada con los contenidos curriculares.

Evaluación Basada en Experiencia. La evaluación del aprendizaje, siguiendo el enfoque de Ausubel, Novak y Hanesian, y utilizando el "Juicio de Expertos", garantiza una valoración justa y precisa del progreso de los estudiantes. Esta metodología de evaluación permitió una retroalimentación constructiva y ajustada a las características individuales y el nivel de experiencia de cada estudiante.

¿Qué información se recolectó?

Trabajo 1. Este trabajo me inspiró mucho a seguir con mis sueños y que no me derrumbe fácilmente, porque de alguna u otra manera me inspiró a que hay muchas

puertas de las que hoy para adelante voy a abrir y van a ser importantes y me van a hacer aprender más de lo que se hasta el momento.

Trabajo 2. Este trabajo simboliza el empoderamiento que puede llegar a tener una mujer al igual que el sol y al igual que lo que representa en nuestro entorno. Porque he visto que en la actualidad la mujer no es tan considerada como a nivel del hombre y la capacidad que tiene la mujer es superada o es mucho más grande que la del hombre.

Trabajo 3. Me fue muy inspirador el conocer que, dentro de una persona, que una persona puede superarse pese a las dificultades que tenga y siempre dentro de ella va a mantener un espíritu positivo. Este trabajo me motiva a seguir adelante pese a las circunstancias que pase cada día.

Trabajo 4. He decidido hacer este trabajo porque creo que es una inspiración de la mitología griega creada en este tipo de trabajos y diseños. Para mí este trabajo significa que tiene una historia, está bien plasmada, como una representación en este hilorama

Trabajo 5. He decidido hacer este trabajo porque considero que las flores se tienen que sobrevalorar y cuidar mucho, creo que representan una mujer y del valor mismo que se tiene que dar a ella.

Trabajo 6. He decidido hacer este trabajo porque considero que representa todos los momentos felices que pasamos a lo largo de nuestra vida, este trabajo simboliza la imaginación de cada persona.

Trabajo 7. Yo hice este trabajo porque en el colegio había un concurso de todos los quintos en el cual participamos mis compañeras y yo, el quinto grado D la promoción “sangre y mar”; quedamos ganadoras en primer lugar y aquí estamos yo y mi mejor amiga y lo quería grabar en esta obra de arte para recordarlo y tenerlo presente siempre. Esta obra tiene un significado especial, porque sé que cuando voy a crecer voy a ver y voy a acordarme de todos los buenos momentos que he pasado en quinto de secundaria.

Trabajo 8. Bueno, al principio no tenía idea yo, porque ósea no tenía una imagen exacta pero mi compañera me ayudó y pues me pareció bonito. Para mí este trabajo no tiene ningún significado.

Trabajo 9. He realizado este trabajo porque estaba en un momento en el que no sabía que hacer, entonces me encontré conmigo misma, lo que sentía en ese

momento y salió esto. Este trabajo para mí significa un momento de desesperación por no saber que poder hacer.

Trabajo 10. Yo hice este trabajo principalmente porque me pareció como nosotros vemos una realidad diferente a la otra o queremos ocultarla de... ósea queremos tapar la oscura verdad que nosotros vivimos y somos parte, como es el maltrato animal con relación a la contaminación ambiental, ya que nosotros lo provocamos o somos parte del gran problema y prácticamente nos afecta en el entorno, principalmente a los animales como su habitat natural y nosotros estamos como invadiéndola y maltratándola y no somos conscientes del daño que causamos en el presente y para el futuro no muy lejano.

Trabajo 11. A mí me gusta la manzana y muy aparte de eso la mariposa, es porque cada día nace cada vez una mariposa y para mí es una representación que cada vez que hago una mariposa es como volver a renacer como una mejor persona.

Trabajo 12. Yo realice este trabajo para representar las cosas que he vivido, los conocimientos que me han dado mis padres y abuelos, esta obra significa mucho para mí, porque cuando la veo recuerdo todo el tiempo que pase con mis abuelos que ya no están conmigo.

Identificación de elementos no categorizables.

Categoría Foco. En la categoría de Foco, se exploran los elementos dentro del hilorama que dirigen la atención del espectador hacia un punto específico en la obra. El "foco" puede referirse tanto a la representación de fuentes de luz reales, como a elementos compositivos que crean una atmósfera de énfasis o intensidad. En el surrealismo, el foco no solo guía la mirada, sino que también puede simbolizar la concentración de emociones, ideas o temas centrales en la obra, ofreciendo una ventana hacia la mente del artista y los elementos subconscientes que se desean destacar.

Categoría Figura Humana. En la categoría de Figura Humana, se abordan las representaciones del cuerpo humano en el hilorama surrealista, explorando cómo estas figuras se distorsionan o transforman para expresar ideas abstractas y simbólicas. La figura humana en el surrealismo a menudo desafía las convenciones de la realidad, sirviendo como un vehículo para explorar la identidad, la percepción y la experiencia emocional. Esta categoría resalta cómo los artistas utilizan la figura

humana para fusionar lo real con lo imaginario, creando una conexión única entre el espectador y el mundo surrealista.

Categoría Ojo. En la categoría de Ojo, se examinan los elementos relacionados con los ojos en el hilorama surrealista, que a menudo se presentan de manera simbólica o metafórica. Los ojos en el surrealismo no solo cumplen una función visual, sino que también representan la percepción, la vigilancia y la introspección. Su inclusión en el hilorama puede sugerir la vigilancia del observador interno, la apertura a nuevas perspectivas o el descubrimiento de la realidad oculta. Los ojos pueden actuar como puentes entre el mundo exterior y el interior, ofreciendo una visión en profundidad de los temas surrealistas explorados en la obra.

Aplicación del módulo de investigación

Resultados del Módulo 1

Reconocimiento y comprensión. Los estudiantes identificaron y comprendieron los fundamentos del Hilorama y su aplicación en el arte surrealista, explorando cómo se utilizan los hilos y clavos para crear composiciones que desafían la realidad.

Expresión creativa. Los estudiantes desarrollaron su capacidad para expresar ideas y emociones a través del Hilorama, utilizando técnicas surrealistas para crear obras que reflejen su imaginación y visión personal.

Entusiasmo y Motivación. El interés demostrado por los estudiantes, tanto en la visualización del video como en la actividad de bocetado, indicó un alto nivel de entusiasmo por explorar la técnica del hilorama. La motivación fue evidente en su participación y en el compromiso con la tarea asignada.

Resultados del Módulo 2

Transferencia de Diseño y Habilidad Técnica. Los estudiantes lograron transferir sus diseños a la madera con precisión, demostrando un adecuado dominio de la técnica del hilorama. La habilidad para manejar los hilos y clavos se reflejó en la calidad técnica de las obras finales.

Creatividad y Conexión con el Surrealismo. Los estudiantes mostraron una profunda comprensión del surrealismo, conectando sus diseños con esta corriente artística. La originalidad y la capacidad para innovar fueron evidentes en las variaciones creativas que surgieron durante la realización del proyecto.

Disfrute y Satisfacción. El disfrute durante el proceso de construcción del hilorama se manifestó en la actitud positiva de los estudiantes hacia el trabajo

artístico. Esto contribuyó a una experiencia de aprendizaje significativa y enriquecedora.

Resultados del Módulo 3

Reflexión Crítica. Los estudiantes fueron capaces de analizar e interpretar su propio trabajo, reflexionando sobre las decisiones creativas y técnicas que tomaron durante el proceso. Esta reflexión les permitió comprender mejor el significado personal y artístico de sus obras.

Comprensión del Surrealismo como Expresión Artística. La discusión y análisis ayudaron a los estudiantes a profundizar en la comprensión del surrealismo, reconociendo su valor como medio para explorar la imaginación y la creatividad. Esto también fortaleció su capacidad para comunicar ideas abstractas a través del arte.

Autoevaluación y Aprendizaje. A través del proceso de autoevaluación, los estudiantes identificaron áreas de mejora y reconocieron sus logros, lo que contribuyó a un aprendizaje más autónomo y consciente.

El desarrollo de las habilidades desarrolladas.

Habilidades técnicas

Dominio del Hilorama. La capacidad de manipular hilos y clavos para crear patrones y diseños complejos, demostrando precisión y destreza manual.

Aplicación de Principios Artísticos. Uso de elementos como la línea, forma, color y textura para crear composiciones equilibradas y estéticamente agradables.

Habilidades creativas

Innovación y originalidad. La habilidad de generar ideas únicas y novedosas, explorando nuevas técnicas y enfoques en el arte del Hilorama.

Expresión Visual. Capacidad para comunicar ideas, emociones y conceptos a través de imágenes y diseños visuales.

Habilidades Críticas y Reflexivas

Análisis crítico. Evaluación detallada y objetiva de las obras de arte para identificar fortalezas y áreas de mejora.

Discusión de problemas. Habilidad para abordar y resolver desafíos creativos y técnicos mediante el diálogo y la reflexión.

Habilidades socioemocionales

Paciencia y perseverancia. Mantener la calma y la determinación frente a desafíos y contratiempos, continuando hasta lograr el éxito.

Confianza en sí mismos. Creer en las propias capacidades y talentos, lo que permite tomar riesgos creativos y enfrentar críticas constructivas.

4.1.3. Resultados de análisis estadísticos

Codificación selectiva

La frecuencia de la categoría. Con la cual aparece en los materiales analizados.

Como emergen las categorías.

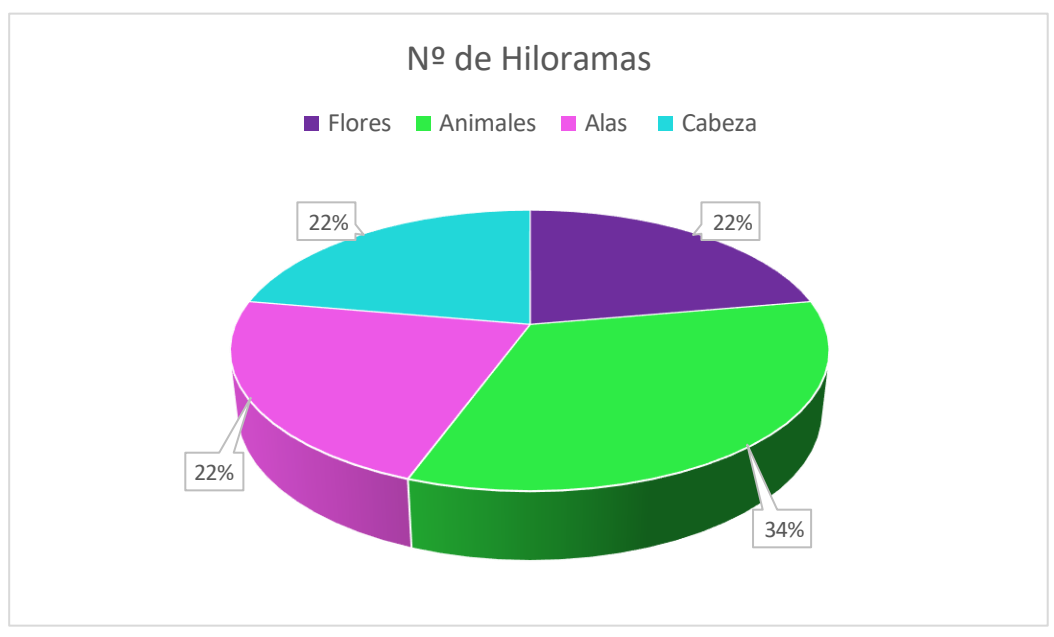
Análisis de datos por categorías

Tabla 29

Nombre de Categoría	Nº de Hiloramas
Flores	2
Animales	3
Alas	2
Cabeza	2

Figura 13

Diagrama de análisis de porcentajes.

En la interpretación de los datos respecto al análisis de categorías tenemos el siguiente resultado: En la categoría “Flores” tenemos 22% de preferencia por los alumnos, en la categoría “Animales” tenemos 34% de preferencia de los alumnos, en

la categoría “Alas” tenemos 22% de preferencia por los alumnos, finalmente en la categoría “Cabeza” tenemos 22% de preferencia por los alumnos.

4.1.4. Conclusiones

Conclusión del Objetivo General

La indagación sobre las técnicas del hilorama y la tendencia surrealista, junto con el diseño y aplicación de un módulo de enseñanza adaptado a estas técnicas, ha demostrado ser una adición valiosa al currículo artístico de la institución educativa. A través de este proceso, se ha logrado no solo introducir una nueva técnica artística a los estudiantes, sino también fomentar un ambiente de aprendizaje que integra el arte y la creatividad de manera innovadora y significativa. Los resultados indican que los estudiantes han podido desarrollar habilidades artísticas avanzadas y una apreciación más profunda del arte surrealista, lo que sugiere la relevancia de incorporar este tipo de actividades en la educación artística formal.

Conclusión del Objetivo Específico 1

La exploración detallada de las técnicas del hilorama y la tendencia surrealista ha permitido identificar las características clave de estas disciplinas y su aplicabilidad en el contexto educativo. La investigación ha revelado que el hilorama, combinado con el enfoque surrealista, ofrece un enfoque único y atractivo para la educación artística, promoviendo tanto la destreza manual como la imaginación creativa en los estudiantes. Esta indagación ha proporcionado una base sólida para el desarrollo de nuevos recursos pedagógicos que integren estas técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusión del Objetivo Específico 2

El diseño de un módulo de enseñanza para la técnica del hilorama en una tendencia surrealista ha resultado en un recurso educativo innovador y eficaz. Este módulo ha sido cuidadosamente estructurado para guiar a los estudiantes a través de los principios fundamentales del hilorama y del surrealismo, facilitando su comprensión y aplicación práctica. La experiencia de desarrollo del módulo también ha subrayado la importancia de adaptar los contenidos curriculares a nuevas formas de expresión artística, abriendo la puerta a futuras innovaciones pedagógicas en el ámbito de la educación artística.

Conclusión del Objetivo Específico 3

La aplicación del módulo de aprendizaje de la técnica del hilorama en una tendencia surrealista a los estudiantes de secundaria ha tenido un impacto positivo en su desarrollo artístico y cognitivo. Los estudiantes han mostrado un alto nivel de compromiso y creatividad al abordar las actividades propuestas en el módulo, lo que sugiere que este enfoque educativo es efectivo para motivar a los jóvenes a explorar nuevas formas de expresión. Además, la aplicación práctica del módulo ha permitido identificar y superar algunos desafíos pedagógicos, mejorando así la calidad y efectividad del recurso educativo.

Conclusión del Objetivo Específico 4

La interpretación del trabajo de producción artística de los estudiantes en la técnica del hilorama con una tendencia surrealista ha revelado un alto nivel de originalidad y comprensión conceptual. Los resultados demuestran que los estudiantes han sido capaces de internalizar los principios del surrealismo y expresarlos de manera tangible a través del hilorama. Esta interpretación no solo destaca la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido, sino que también subraya la importancia de proporcionarles oportunidades para experimentar y reflexionar sobre su propio proceso creativo. Esto refuerza la idea de que la inclusión de técnicas artísticas alternativas en el currículo puede enriquecer significativamente la educación artística.

4.1.5. Recomendaciones

Recomendaciones para la Conclusión del Objetivo General

Se recomienda formalizar la inclusión de la técnica del hilorama en el currículo de arte de la institución educativa. Esto podría hacerse mediante la creación de módulos permanentes dentro del plan de estudios que sean revisados y actualizados regularmente para mantenerse relevantes y efectivos.

Es fundamental que los docentes reciban capacitación continua en estas técnicas para que puedan guiar a los estudiantes de manera efectiva y creativa. Se sugiere la organización de talleres y seminarios regulares para los educadores.

Fomentar la colaboración entre departamentos, como arte, ciencias y matemáticas, para explorar cómo la técnica del hilorama puede ser aplicada de manera interdisciplinaria, enriqueciendo así el aprendizaje de los estudiantes.

Recomendaciones para la Conclusión del Objetivo Específico 1

Se sugiere continuar la investigación sobre las técnicas del hilorama, explorando nuevas aplicaciones y enfoques pedagógicos. Esto permitirá una constante actualización y mejora de los recursos educativos disponibles.

Crear y distribuir materiales educativos adicionales, como guías, tutoriales en video y ejemplos prácticos, que puedan apoyar la enseñanza de estas técnicas de manera más accesible y eficiente.

Recomendaciones para la Conclusión del Objetivo Específico 2

Se recomienda realizar revisiones periódicas del módulo de enseñanza diseñado, incorporando retroalimentación de estudiantes y docentes para mejorar su contenido y eficacia.

Se sugiere expandir el módulo para incluir más ejercicios prácticos y ejemplos que permitan a los estudiantes explorar más a fondo la técnica del hilorama y el surrealismo. Esto podría incluir actividades que integren otros elementos artísticos o que relacionen el hilorama con otros movimientos artísticos.

Desarrollar recursos complementarios, como plataformas digitales interactivas, para facilitar el aprendizaje autónomo y ofrecer apoyo adicional a los estudiantes fuera del aula.

Recomendaciones para la Conclusión del Objetivo Específico 3

Implementar evaluaciones formativas durante la aplicación del módulo para monitorear el progreso de los estudiantes y ajustar la enseñanza según sea necesario. Estas evaluaciones deben centrarse en el desarrollo tanto técnico como creativo de los estudiantes.

Organizar exposiciones donde los estudiantes puedan mostrar sus obras, lo que no solo fomentará su motivación y confianza, sino que también permitirá a la comunidad educativa apreciar el impacto del módulo en el desarrollo artístico de los estudiantes.

Fomentar la participación en actividades extracurriculares relacionadas con el hilorama y el surrealismo, como talleres y concursos de arte, para ampliar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo artístico.

Recomendaciones para la Conclusión del Objetivo Específico 4

Fomentar un ambiente donde los estudiantes puedan participar en críticas constructivas y reflexiones sobre su trabajo. Esto podría hacerse mediante la creación

de grupos de discusión o sesiones de evaluación entre pares, donde los estudiantes analicen y comenten sobre las obras de sus compañeros.

Implementar la práctica de documentación el progreso artístico de los estudiantes a lo largo del tiempo, lo cual podría hacerse a través de portafolios digitales o físicos. Esta documentación permitirá observar el desarrollo de habilidades y conceptos a lo largo del curso, proporcionando información valiosa para mejorar el enfoque pedagógico.

Proporcionar oportunidades para que los estudiantes experimenten con variaciones y nuevas técnicas dentro del hilorama y el surrealismo, incentivando la innovación y la originalidad en sus obras. Esto puede incluir la introducción de nuevos materiales o la combinación de técnicas con otros movimientos artísticos.

4.1.6. *Discusión de resultados*

Comparación entre los antecedentes y nuestra investigación

Resultados del Antecedente 1.

Primer objetivo: Se realizó una creación artística que explora temas religiosos sincréticos contemporáneos. La obra representa los sueños cotidianos del autor, centrándose especialmente en los momentos en que Dios reveló a Don Bosco los sufrimientos de sus jóvenes, ya fueran causados por pecados u otros males.

Segundo objetivo: Se llevó a cabo una investigación sobre el tema de los sueños en obras como “Las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales” y las “Memorias biográficas” de San Juan Bosco, con el fin de despertar un interés pictórico en esta temática.

Tercer objetivo: Las obras se expusieron en la sala Mariano Fuentes Lira de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco.

Cuarto objetivo: Se informó al público acerca de la problemática de la pérdida de valores en la religiosidad de los jóvenes, incentivando tanto a los fieles como a otros artistas a reflexionar sobre el tema de los sueños. Al ser mostrada en un espacio accesible al público, la obra despertó un gran interés por la vida y los sueños de Don Bosco.

Resultados del antecedente 2.

La técnica del hilorama es un arte fascinante y versátil que nos ofrece la posibilidad de crear figuras y composiciones llenas de vida y significado. A través de la disposición cuidadosa y meticulosa de hilos tensados sobre una base, esta técnica

permite a los artistas dar forma a una amplia variedad de imágenes, desde las más simples hasta las más complejas. No se trata solo de una actividad manual, sino de una forma de expresión artística que, con cada hebra de hilo, captura y transmite emociones, sentimientos, y sensaciones de una manera única y sutil.

El hilorama, al jugar con la tensión y la dirección de los hilos, puede crear efectos visuales sorprendentes, como la ilusión de profundidad, movimiento, y dinamismo en las figuras. Este arte también tiene la capacidad de evocar diversas emociones en el espectador, ya que los colores y las formas elegidas pueden influir en cómo se percibe cada obra. Además, la práctica del hilorama requiere concentración y precisión, lo que lo convierte en una actividad meditativa y relajante, ideal para fomentar la creatividad y la expresión personal.

Resultados del Antecedente 3.

En Objetivo General

Determinar cómo la técnica del hilorama influye en el ámbito de la Cultura Estética, contribuyendo al desarrollo creativo de los estudiantes a través de su aplicación regular y supervisada, lo que mejora su capacidad creativa.

Objetivos Específicos

Identificar el nivel de impacto que tiene la falta de estrategias técnicas innovadoras.

Establecer antecedentes y fundamentos que avalen la importancia de incluir la técnica del hilorama en las actividades pedagógicas.

Recopilar datos estadísticos para evaluar la situación actual de la institución en relación con el desarrollo efectivo de la creatividad.

Crear una guía metodológica para la adecuada implementación de la técnica del hilorama.

Resultados de mi investigación.

Fortalecimiento del Pensamiento Crítico y Creativo. A través de la técnica del hilorama surrealista, los estudiantes desarrollaron un pensamiento más crítico y creativo, expresando sus ideas y emociones de manera libre y sin restricciones.

Mejora en la Comprensión del Arte Surrealista. Los estudiantes mejoraron su comprensión y apreciación del arte surrealista al interactuar directamente con una técnica que les permitió experimentar con la abstracción y la representación simbólica.

Desarrollo de Habilidades Técnicas y Artísticas. Los estudiantes mejoraron sus habilidades técnicas en la creación de hiloramas, así como su capacidad para planificar y ejecutar proyectos artísticos complejos.

Fomento de la Expresión Personal. El uso del hilorama surrealista fomentó la autoexpresión entre los estudiantes, permitiéndoles explorar y comunicar sus pensamientos y sentimientos de manera visual.

Análisis Comparativo

Enfoque y Objetivo. Mientras que los antecedentes 1 y 2 se centran en la creación artística, mi investigación y el antecedente 3 se orientan hacia la implementación de técnicas artísticas en la educación. Sin embargo, mi investigación se distingue al combinar el surrealismo con el hilorama para innovar en el currículo educativo.

Resultados e Impacto. Los antecedentes muestran resultados variados en términos de impacto: el antecedente 1 se centra en la divulgación cultural y religiosa, el antecedente 2 en la técnica artística, y el antecedente 3 en la necesidad de estrategias pedagógicas innovadoras. Mi investigación va más allá al demostrar un impacto significativo en el desarrollo artístico y cognitivo de los estudiantes, destacando la eficacia del hilorama surrealista como herramienta educativa.

Innovación y Aplicabilidad. Mientras que el antecedente 3 propone una guía metodológica para el hilorama, mi investigación avanza un paso más al diseñar y aplicar un módulo educativo completo, adaptado específicamente para integrar el surrealismo, lo que subraya la importancia de la innovación en el proceso educativo.

Esta comparación resalta la singularidad y el valor añadido de mi investigación, especialmente en su enfoque innovador para integrar el hilorama surrealista en la educación secundaria, fomentando tanto la creatividad como la comprensión artística en los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Ades, D. (1974). *Dalí*. Oxford University Press.
- Arnheim, R. (1970). *El color: El arte de la percepción visual. Psicología de la vision creadora* . Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Arnheim, R. (1980). *Arte y percepción visual*. Alianza Forma.
- Arriola Holgado, A. P. (2018). *Creación de una expresión pictórica surrealista que muestra al público los valores descritos en la obra: Los sueños de Don Bosco*. Cusco . Obtenido de <https://bit.ly/3Ov1NRx>
- Arte moderno, artes visuales, capital del arte*. (11 de Junio de 2018). Obtenido de <https://www.capitaldelarte.com/la-composicion-dentro-del-arte/>
- Balder, F. (s.f.). *Taller de hilorama para niños y adultos*. Obtenido de <https://fundacionbalder.org/servicios/talleres-y-cursos-fundacion-balder-2/hilorama/>
- Breton, A. (2001). *Manifiestos*. Buenos Aires: Editorial Argonauta.
- Chivás Ortiz, F. (1992). *Creatividad + dinámica de grupo = ¿Eureka!* Playa, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Corujo Quesada, R. M., & Borges Gutierrez, H. A. (2016). La creatividad artística. Fundamentos teóricos y psicológicos desde lo pedagógico. *Revista Integra Educativa*, pp.123-137.
- Cuadros de Hilorama: Aprende la técnica. (2016). *Nuevo Estilo*.
- Dondis, D. A. (1976, 2017). *La sintaxis de la imagen Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- EPVA . (2023). Obtenido de educación plástica y visual EPVA : <https://educacionplasticayvisual.com/forma/clasificacion-de-formas/>
- Gualis, G. M. (2014). *Símbolo, significado y obsolescencia en las obras de arte (regreso a la década de los setenta)*. Zaragoza.
- Habib, Y. G. (2022). Hilos tensados sobre clavos, el arte de Yovana Guerrero Habib. (E. s. Puebla, Entrevistador) Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=-8hVqXceb7A>
- Itten, J. (1961). *El arte del color*. Paris: Editorial GG.
- Johannes Itten, I. H. (1961). *El arte del color*. Paris: Gustavo Gili S.L.
- Kandinsky. (1993). *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona: Editorial Labor S. A.

- Lazotti, L. (1994). *Educación plástica y visual. El lenguaje visual*. Madrid: MEC y editorial.
- León Maristany, E. A. (2015). *Filosofía del arte en las artes plásticas*. Obtenido de <https://esteticamar.blogspot.com/p/el-proceso-creativo-en-el-arte.html>
- León Maristany, E. A. (2024). *Estilo artístico: guía de estilo escuelas de arte y facultades de educación. Desde mi Alma, 1.ª ed. digital*.
- León Maristany, E. A. (2024). *Guía para la educación en artes visuales. Desde mi Alma, 1a ed. digital*. Obtenido de <https://mgt-maristany.blogspot.com/>
- Marina, P. A. (s.f.). *Morfología y modelado I. Técnica Raggio. Matemática y algo más*. (s.f.). Recuperado el 2 de agosto de 2024, de Hilo y papel: Geometría (Hiloramas): <https://bit.ly/3Oylu3Q>
- Parramón, J. M. (2019). *Guía para principiantes. color y creatividad*. parramón paidotribo.
- Requena Lindao, F. R. (2016). *Técnica del hilorama para desarrollar la creatividad de los estudiantes de séptimo año básico, de la escuela fiscal Víctor Emilio Estrada, cantón Playas, provincia del Guayas, período lectivo 2015 – 2016*. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2016.
- Rikard Küller, S. G. (2006). *El impacto de la luz y el color en el estado de ánimo psicológico: un estudio transcultural de entornos de trabajo en interiores*. Tonello, Graciela: Ergonomics.
- Rodríguez, M. (2020). *Guía práctica de técnicas de hilorama*. Editorial Arte y Diseño.
- Rovira, M. C., & Lissardy, B. (1982). *El lenguaje gráfico plástico; fundamentos y nuevos enfoques, manual para docentes, estudiantes y artistas*. UY: Edylyr.
- [seud.], J. d. (1980). *Composición artística*. Barcelona: L.E.D.A.
- Silva, G. G. (2008). *Bocetos basicos para diseño de Figura Humana*. Bogota: Fundación para la Educación Superior San Mateo.
- WARD, T. (1988). *Composicion y perspectiva*. Barcelona: Blume.
- Wong, W. (1999). *Principios del diseño en color*. Barcelona: Gustavo Gili, SL.

Apéndices

Apéndice A

Fotografías del proceso de investigación

Figura A 1

Proceso creativo del dibujo surrealista

Figura A 2

Proceso creativo del dibujo surrealista

Figura A 3

Conclusión del dibujo surrealista

Figura A 4

Colocación del dibujo sobre la madera.

Figura A 5

Colocación del dibujo sobre la madera.

Figura A 6

Proceso inicial del clavado.

Figura A 7

Avance del clavado

Figura A 8

Proceso del tejido con hilos

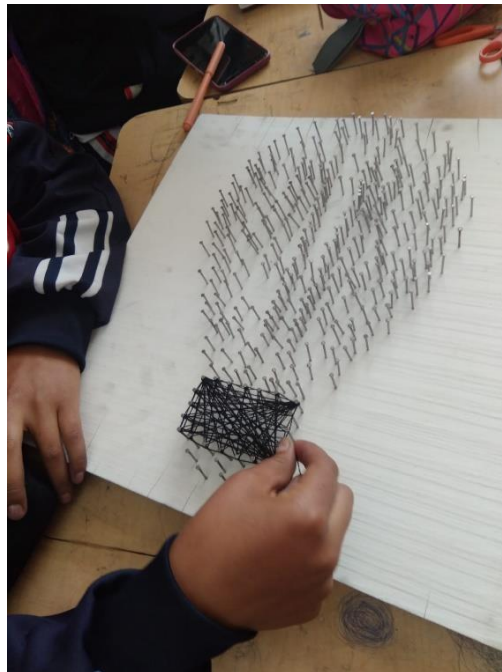
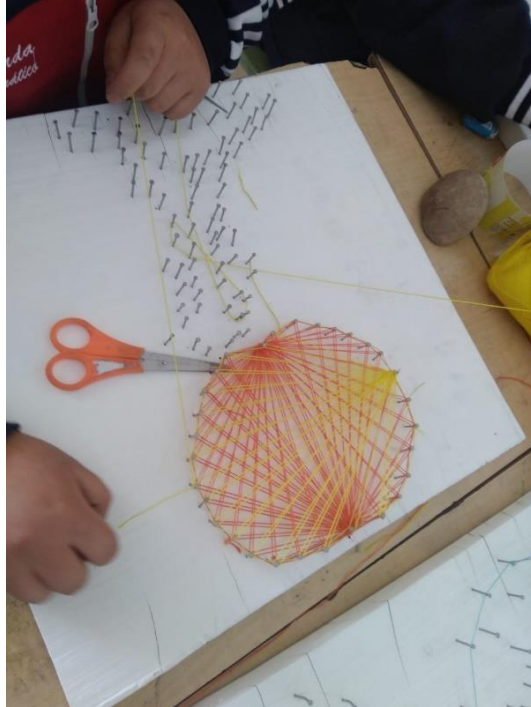

Figura A 9

Proceso del tejido con hilos.

Apéndice B

Memorando N. 1

Criterios utilizados en la construcción de categorías

De : Diana Pinares Quispe
 Lugar : I.E. Clorinda Mato de Turner
 Fecha : Noviembre 2022

Descripción completa de cada categoría y ubicación en el fenómeno que estudiamos.

Nombre de la categoría: Flores

Primer Nivel (Codificación abierta) Objetivas

¿Cómo es?

Son Hiloramas surrealistas, representadas con flores de diversos colores, parte de la naturaleza.

¿Cuáles son los valores semióticos considerados en la categoría? (signos, símbolos, señales, iconos, etc.)

Son elementos icónicos, sin valor simbólico profundo, se presentan como elementos estéticos, que representan la vida, el crecimiento y la transformación,

¿Cuáles son los valores estéticos considerados en la categoría? (características, color, línea, etc.).

Las flores en los hiloramas están tensadas con hilos de colores vibrantes, con líneas delicadas y formas que enfatizan la simetría y la armonía natural.

Segundo Nivel (Codificación selectiva) Subjetivas

¿Qué otra(s) característica(s) posee(n) esta categoría?

Las flores no solo funcionan como elementos decorativos; también sugieren emociones y estados de ánimo. Pueden simbolizar la fragilidad de la vida, la transición entre etapas, y el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento.

Memorando N. 2

Criterios utilizados en la construcción de categorías

De : Diana Pinares Quispe
 Lugar : I.E. Clorinda Mato de Turner
 Fecha : Noviembre 2022

Descripción completa de cada categoría y ubicación en el fenómeno que estudiamos.

Nombre de la categoría: Animales

Primer Nivel (Codificación abierta) Objetivas

¿Cómo es?

Los animales son representados en hiloramas de forma figurativa o abstracta, mostrando características físicas destacadas que permiten su identificación.

¿Cuáles son los valores semióticos considerados en la categoría? (signos, símbolos, señales, iconos, etc.)

Los animales pueden ser vistos como íconos de la naturaleza o personificaciones de instintos humanos, pero a menudo se presentan sin un valor simbólico explícito.

¿Cuáles son los valores estéticos considerados en la categoría? (características, color, línea, etc.)

Estéticamente, los animales pueden ser representados con líneas dinámicas y colores que enfatizan su naturaleza salvaje. La textura y el detalle son importantes para captar su esencia dentro de cada hilorama.

Segundo Nivel (Codificación selectiva) Subjetivas

¿Qué otra(s) característica(s) posee(n) esta categoría?

Los animales en los hiloramas no solo son representaciones físicas, sino que también evocan emociones y características humanas, como la libertad, la fuerza, o la vulnerabilidad. Su presencia puede sugerir una conexión profunda con lo primitivo y lo instintivo en la naturaleza humana.

Memorando N. 3

Criterios utilizados en la construcción de categorías

De : Diana Pinares Quispe
 Lugar : I.E. Clorinda Mato de Turner
 Fecha : Noviembre 2022

Descripción completa de cada categoría y ubicación en el fenómeno que estudiamos.

Nombre de la categoría: Alas

Primer Nivel (Codificación abierta) Objetivas

¿Cómo es?

Las alas se representan como elementos decorativos asociadas a figuras humanas, animales, o elementos abstractos, y están diseñadas con detalle en su estructura, tensadas con hilos de colores vibrantes.

¿Cuáles son los valores semióticos considerados en la categoría? (signos, símbolos, señales, iconos, etc.)

Las alas son íconos de la libertad y la elevación, sin un valor simbólico más profundo.

¿Cuáles son los valores estéticos considerados en la categoría? (características, color, línea, etc.)

Estéticamente, las alas pueden ser diseñadas con líneas finas que sugieren ligereza y movimiento, a menudo con un enfoque en la simetría y el equilibrio. Los colores pueden variar desde lo sutil hasta lo más vibrante.

Segundo Nivel (Codificación selectiva) Subjetivas

¿Qué otra(s) característica(s) posee(n) esta categoría?

Las alas sugieren trascendencia, espiritualidad, y la capacidad de elevarse por encima de las limitaciones terrenales. Son símbolos de aspiraciones más altas y de la conexión entre lo físico y lo metafísico.

Memorando N. 4

Criterios utilizados en la construcción de categorías

De : Diana Pinares Quispe
 Lugar : I.E. Clorinda Mato de Turner
 Fecha : Noviembre 2022

Descripción completa de cada categoría y ubicación en el fenómeno que estudiamos.

Nombre de la categoría: Cabeza

Primer Nivel (Codificación abierta) Objetivas

¿Cómo es?

Son Hiloramas surrealistas, representadas con flores de diversos colores, parte de la naturaleza.

¿Cuáles son los valores semióticos considerados en la categoría? (signos, símbolos, señales, iconos, etc.)

Son elementos icónicos, sin valor simbólico profundo, se presentan como elementos estéticos, que representan la vida, el crecimiento y la transformación,

¿Cuáles son los valores estéticos considerados en la categoría? (características, color, línea, etc.).

Las flores en los hiloramas están tensadas con hilos de colores vibrantes, con líneas delicadas y formas que enfatizan la simetría y la armonía natural.

Segundo Nivel (Codificación selectiva) Subjetivas

¿Qué otra(s) característica(s) posee(n) esta categoría?

Las flores no solo funcionan como elementos decorativos; también sugieren emociones y estados de ánimo. Pueden simbolizar la fragilidad de la vida, la transición entre etapas, y el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento.

Apéndice C

MÓDULO 1

I. DATOS INFORMATIVOS

Facultad	<i>Educación Artística</i>	Carrera profesional	Educación Artística
Año	2024	Tiempo	2 horas
Título del módulo	Introducción al hilorama surrealista		
Tema: Introducción a la técnica del hilorama surrealista	Capacidades	Creativa y reflexiva.	
	Objetivos de aprendizaje	Comprender qué es el hilorama y su origen. Familiarizarse con el surrealismo para crear hiloramas.	
	Actitudes	El alumno demuestra entusiasmo por explorar la técnica artística	

II. APRENDIZAJE ESPERADO

- Los alumnos reconocerán el hilorama y su origen
- Los alumnos podrán expresar su creatividad e imaginación a través de la realización de un boceto surrealista

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

PROCESOS PEDAGÓGICOS		ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	TIEMPO	RECURSOS
Motivación, desarrollo y evaluación permanentes de actitudes	INICIO Estimular el interés Indagar por información	<p>Acciones previas:</p> <p>Objetivos de la sesión: Los estudiantes entienden que deben desarrollar habilidades para la creación de un hilorama surrealista.</p> <p>Motivación (extrínseca) Resumen en video sobre la técnica y el proceso para la creación de un hilorama surrealista que incluye los procesos, materiales y herramientas necesarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibujo y Diseño surrealista - colocación de hilos sobre la madera - tejido de hilos según el patrón de dibujo <p>Video: CONOCE EL ARTE DEL HILORAMA: https://www.youtube.com/watch?v=pczjev3WqAc</p>	20 min.	Pizarra electrónica Videos. Internet
	DESARROLLO Adquirir información Analizarla. Asimilación del aprendizaje	<p>Módulo 1</p> <p>Inducción Sobre el origen del hilorama, proceso formativo, los métodos, prácticas, materiales y herramientas. El surrealismo como expresión artística de lo onírico.</p> <p>Práctica guiada</p> <p>Dibujo y diseño del boceto surrealista Se realiza una actividad en grupo donde los estudiantes analizan diversas obras surrealistas. Se invita a los estudiantes a expresar sus propias ideas sobre el surrealismo realizando un boceto con elementos imaginarios propios.</p> <p>Pregunta y responde: ¿El dibujo que estás planeando hacer tiene algún significado? (<i>Diálogo</i>)</p> <p>Referente:</p>	80 min.	Pizarra electrónica Ficha de trabajo Internet

		Video: ¿Qué es el surrealismo? https://www.youtube.com/watch?v=9wZEqzGssYk		
CIERRE Reflexión sobre el aprendizaje	Se realiza una recapitulación de los conceptos abordados en la sesión. ¿Qué debes preparar para la siguiente clase? - Tu boceto acabado	20 min		

IV. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Creación y diseño	Originalidad, imaginación y libertad en la figura.	Rubrica
ACTITUD ANTE EL ÁREA	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Demuestra interés en su trabajo artístico.	Muestra interés en su trabajo de investigación	Lista de cotejo

V. BIBLIOGRAFÍA

CONOCE EL ARTE DEL HILORAMA: <https://www.youtube.com/watch?v=pczjev3WqAc>
¿Qué es el surrealismo? <https://www.youtube.com/watch?v=9wZEqzGssYk>

MÓDULO 2

I. DATOS INFORMATIVOS

Facultad	<i>Educación Artística</i>	Carrera profesional	Educación Artística
Año	2024	Tiempo	4 horas 30 minutos
Título del módulo	Construcción del hilorama surrealista		
Tema: Construcción del hilorama surrealista	Capacidades	Creativa y reflexiva.	
	Objetivos de aprendizaje	Los alumnos conectaran el surrealismo con la técnica del hilorama.	
	Actitudes	El alumno disfruta realizando su proyecto artístico.	

II. APRENDIZAJE ESPERADO

- El alumno despliega su creatividad al transferir su propio diseño sobre el soporte.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

PROCESOS PEDAGÓGICOS		ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	TIEMPO	RECURSOS
Motivación, desarrollo y evaluación permanentes de actitudes	INICIO Estimular el interés Indagar por información	Acciones previas: Objetivos de la sesión: Los estudiantes deben desarrollar la idea sobre la temática de la práctica guiada y transferir el dibujo a la madera. Motivación (intrínseca) Mediante el diálogo deben comentar su idea mostrando el boceto de su diseño artístico. Se pregunta y contesta: ¿Sientes que estás disfrutando tu aprendizaje? (<i>Diálogo</i>).	15 min.	Pizarra electrónica
	DESARROLLO Adquirir información Analizarla. Asimilación del aprendizaje	Módulo 2 Práctica guiada Pasos para hacer un hilorama El docente aprueba los diseños finales. Los alumnos transfieren el diseño en la madera. Se colocan los clavos sobre la madera de acuerdo al diseño. Con la guía del docente se inicia con el tensado de hilos. Pregunta y responde: ¿El dibujo que estabas planeando ha sufrido modificaciones? ¿Porqué? (<i>Diálogo</i>) Referente: https://lacarterarota.com/cuadros-con-hilos/	4:00 horas	Ficha de trabajo Internet
	CIERRE Reflexionar sobre el aprendizaje	Se realiza una reflexión sobre la experiencia de construir un hilorama surrealista y su valor como medio de expresión artística.	15 min	

IV. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
---	---------------------------	----------------------------

Habilidad técnica	Transfiere su diseño al soporte	Rubrica
ACTITUD ANTE EL ÁREA	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Demuestra interés en el trabajo de taller.	Disfruta realizando su propio diseño artístico Transfiere su diseño al soporte con precisión.	Lista de cojeto

Bibliografía

<https://lacarterarota.com/cuadros-con-hilos/>

MÓDULO 3

V. DATOS INFORMATIVOS

Facultad	Educación Artística	Carrera profesional	Educación Artística
Año	2024	Tiempo	1 hora 30 minutos
Título del módulo	Interpretación y análisis		
Tema: Interpretación y análisis del hilorama surrealista	Capacidades	Reflexiva.	
	Objetivos de aprendizaje	Los alumnos analizaran el significado personal de su hilorama surrealista	
	Actitudes	El alumno disfruta interpretar su trabajo.	

VI. APRENDIZAJE ESPERADO

- Los alumnos deben ser capaces de analizar su propio trabajo y reflexionar sobre las decisiones tomadas durante el proceso.

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA

PROCESOS PEDAGÓGICOS		ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES	TIEMPO	RECURSOS
Motivación, desarrollo y evaluación permanentes de actitudes	INICIO Estimular el interés Indagar por información	Acciones previas: Objetivos de la sesión: Los alumnos desarrollaran el análisis de su trabajo. Motivación (intrínseca) Mediante el diálogo los alumnos exponen sus dificultades en la creación de sus trabajos. Se pregunta y contesta: ¿Qué dificultades has tenido en el proceso? (<i>Diálogo</i>).	15 min.	Pizarra electrónica
	DESARROLLO Adquirir información Analizarla. Asimilación del aprendizaje	Módulo 3 Práctica guiada Los alumnos realizaran un análisis e interpretación de su proceso creativo enfatizando la importancia del surrealismo como una forma de expresión artística que permita explorar la imaginación y la creatividad a través de la técnica del hilorama. Pregunta y responde: ¿Qué aprendieron de esta experiencia?	1:00 hora	Internet
	CIERRE Reflexionar sobre el aprendizaje	Se reflexiona sobre la experiencia de crear un hilorama surrealista y su significado como forma de expresión artística.	15 min	

VIII. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Reflexión y análisis	Analiza e interpreta su trabajo	Rubrica

ACTITUD ANTE EL ÁREA	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Demuestra interés en el trabajo de taller.	El hilorama presenta elementos imaginarios que den a conocer el mensaje de la obra	Lista de cojeto

Bibliografía

Rosa Lindao (2016)