

REVISTA

PERSPECTIVAS

UFPS

Original Article

<https://doi.org/10.22463/25909215.4463>

Expresión Artística y Emociones en el Aula: La Pintura Como Medio Para la Convivencia Escolar

Artistic Expression And Emotions In The Classroom: Painting As A Medium For School Coexistence

Andry Faisury Pabón-Rodríguez^{1*}, Diego Alejandro Botero-Urquijo²

¹Magister en Educación, a_pabon3@unisimon.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9707-9821>, Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia

²Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, diego.botero@unipamplona.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2178-7653>, Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia

Como citar: Pabón Rodríguez, A. F., & Botero Urquijo, D. A. (2024). Expresión Artística y Emociones en el Aula: La Pintura Como Medio Para la Convivencia Escolar. *Perspectivas*, vol. 8, no. 1, pp. 17-28, DOI: 10.22463/25909215.4463.

Received: Septiembre 3, 2023; Approved: Diciembre 15, 2023

RESUMEN

Palabras clave:

Expresión Artística,
Pintura, Convivencia
Escolar, Desafíos
Emocionales y Sociales,
Educación, Convivencia
Armoniosa y Constructiva.

Este texto explora cómo la pintura en el aula puede crear un ambiente escolar seguro y acogedor, permitir que los estudiantes expresen sus emociones de forma creativa y desarrollar habilidades para resolver conflictos de manera pacífica. su estudio se basa en un paradigma sociocrítico y un enfoque cualitativo. Se utiliza el método de investigación acción participativa con estudiantes de 4° y 5° de primaria de la Institución Educativa Alejandro Gutiérrez Calderón, sede San Juan Bosco. Este trabajo evidencia el resultado de talleres de pintura con los estudiantes por medio de la sistematización de datos a través de diarios de campo, entrevistas y análisis de las creaciones artísticas. Los resultados sugieren que la pintura es una herramienta eficaz para que los estudiantes expresen sus emociones y mejoren la convivencia escolar. El estudio demuestra que la expresión artística, específicamente la pintura, mejora la convivencia escolar. Las intervenciones artísticas son valiosas para abordar los desafíos emocionales y sociales en el ámbito educativo. Desde allí, se recomienda integrar prácticas artísticas en la educación para fomentar una convivencia armoniosa y constructiva entre los estudiantes

ABSTRACT

Keywords:

Artistic expression,
Painting, School
coexistence, Emotional
and social challenges,
Education.

This text explores how painting in the classroom can create a safe and welcoming school environment, allow students to express their emotions creatively, and develop conflict resolution skills. The study is based on a socio-critical paradigm and a qualitative approach. Participatory action research methodology was used with 4th and 5th grade students from the Alejandro Gutiérrez Calderón Educational Institution, San Juan Bosco campus. This work evidences the results of painting workshops with the students through data systematization using field diaries, interviews, and analysis of artistic creations. The results suggest that painting is an effective tool for students to express their emotions and improve school coexistence. The study demonstrates that artistic expression, specifically painting, improves school coexistence. Artistic interventions are valuable for addressing emotional and social challenges in the educational field. Therefore, it is recommended to integrate artistic practices into education to promote harmonious and constructive coexistence among students.

Introducción

En el panorama del sistema educativo contemporáneo, se reconoce ampliamente el desafío de preparar a los estudiantes no solo en competencias académicas sino también en su desarrollo emocional y social (Mejía et al., 2001), las denominadas competencias blandas son fundamentales para la educación de niños y jóvenes

(Ortega et al., 2015). Este reto se ve magnificado por la complejidad de las interacciones sociales y las exigencias de un entorno globalizado. Frente a ello, se ha desarrollado el proyecto "Expresión artística y emociones en el aula: la pintura como Medio para la convivencia escolar" como una propuesta pedagógica innovadora orientada a mejorar la convivencia escolar y a fomentar una

*Corresponding author.

E-mail address: a_pabon3@unisimon.edu.co

(Andry Faisury Pabón-Rodríguez)

Peer review is the responsibility of the Universidad Francisco de Paula Santander.

This is an article under the license CC BY 4.0

cultura de paz. Este proyecto se desarrolla en la institución educativa Alejandro Gutiérrez Calderón, sede San Juan Bosco, con estudiantes de primaria. Su singularidad radica en la integración de la pintura como herramienta esencial para la comunicación y el desarrollo emocional, lo que facilita formas de expresión y auto reflexión para los estudiantes.

Frente a los desafíos que los conflictos representan para la convivencia escolar y su impacto negativo, la investigación titulada “Expresión artística y emociones en el aula: la pintura como Medio para la convivencia escolar” se enfoca en descubrir cómo la expresión emocional y el arte, mediante la pintura, busca crear un entorno seguro y acogedor donde los estudiantes puedan comunicar sus emociones de manera creativa. Además, se enfoca en el desarrollo de habilidades de resolución pacífica de conflictos, utilizando la pintura y las emociones como herramientas para resolver desacuerdos de manera respetuosa y no violenta.

Mediante un marco metodológico basado en el paradigma sociocrítico y un enfoque cualitativo; este estudio utiliza el método de investigación acción participativa, para involucrar a estudiantes de 4° y 5° de básica primaria de la Institución Educativa Alejandro Gutiérrez Calderón, sede San Juan Bosco, en talleres de pintura que buscan analizar el impacto de la actividad artística en la expresión emocional y consecuentemente en la convivencia escolar.

La recopilación de datos se efectuó mediante diarios de campo, entrevistas y análisis de las creaciones artísticas de los participantes, permitiendo una comprensión profunda de sus experiencias y perspectivas. Los resultados sugieren que la pintura, como medio de expresión artística, es una herramienta eficaz para que los estudiantes expresen sus emociones, lo que a su vez contribuye positivamente a su convivencia en el entorno escolar.

La importancia de este estudio radica en su aporte al entender la relación entre la expresión artística y la mejora de la convivencia escolar, resaltando el

valor de las intervenciones basadas en el arte para abordar los desafíos emocionales y sociales en el ámbito educativo. Este análisis subraya la necesidad de integrar prácticas artísticas en la educación como estrategia para fomentar una convivencia armoniosa y constructiva entre los estudiantes. (Jiménez, L., Aguirre, I., & Pimentel, L. G, 2009)

La convivencia escolar, un elemento crucial en el ámbito educativo, ejerce una influencia significativa sobre el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes, según (Schutz & Maurice, 1974). Este fenómeno se sustenta en la capacidad de los individuos para establecer vínculos con su entorno, a través de la formación de relaciones intersubjetivas, que se manifiestan mediante el lenguaje y comportamientos dentro de su comunidad. Dado que la gestión efectiva de conflictos y la promoción de un entorno armónico son fundamentales, se requiere de estrategias específicas que aborden estos desafíos.

Convivencia escolar

La convivencia escolar está estrechamente relacionada con las interacciones, las relaciones y la atmósfera que se genera en un entorno escolar. Por tanto, su fortalecimiento implica la construcción de un clima escolar positivo en el que los actores de los procesos de aprendizaje se sientan reconocidos y seguros. Su importancia tiene que ver con la contribución que realiza a la democracia, la inclusión, la participación y la resolución de conflictos, a partir del fomento del sentido de comunidad, la promoción de la diversidad y la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones y en las dinámicas que desarrolla la comunidad de enseñanza aprendizaje. La convivencia escolar tiene diversas dimensiones, que incluyen las prácticas de los docentes, las prácticas de los estudiantes, las percepciones de los actores que hacen parte de la comunidad académica, las experiencias y vivencias de los mismos (Leyton, 2020).

El conflicto es el fenómeno central que se aborda para el desarrollo de la convivencia escolar como

un elemento preponderante para que se desarrollen los procesos de enseñanza aprendizaje de manera eficiente. El conflicto es importante en tanto su fallida resolución lleva a situaciones de violencia (Galtung, 1998). Por tanto, “se considera que el conflicto es una dimensión relevante de la dinámica escolar, por cuanto se presenta constantemente y un abordaje pedagógico puede aportar al desarrollo de las personas” (Leyton, 2020, p. 236).

El conflicto es un elemento esencial de las relaciones humanas y está presente en la cotidianidad de los individuos. Un conflicto se comprende como la disputa entre dos actores que se origina por diversas razones. No obstante, el conflicto permite que se genere coexistencia entre los sujetos, en tanto su trámite asegura que se distensionen las disputas y los sujetos puedan convivir de manera tranquila. Por otro lado, cuando el conflicto no se gestiona, dichas tensiones se agudizan y pueden transformarse en formas de violencia.

El conflicto en esencia no es negativo, en tanto hace parte de la forma básica de interacción, no tiene una connotación nociva para la vida en comunidad. Sin embargo, en el contexto escolar, se evidencia que los docentes pueden orientar su comprensión de forma negativa, como sinónimo de violencia (Barilá & Cuevas, 2007; Cuenca, 2007). Los conflictos pueden relacionarse con indecisiones, motivaciones, percepciones, no sólo con formas de disputa, por tanto, no necesariamente tienen una connotación violenta en su naturaleza.

Así mismo, una forma generalizada de atender al conflicto se relaciona con el castigo, en tanto prácticas docentes dan cuenta que es una manera como se enfrentan estas situaciones. Responder al conflicto con formas de castigo evita que se tramite y les brinda a los estudiantes formas de percibirlo de manera confusa y sin herramientas para su gestión (Aird, 2012). Existe una discrepancia entre la percepción de los estudiantes y los docentes sobre la frecuencia y la gravedad de los conflictos en el aula. Los estudiantes tienden a pensar que hay más

y peores conflictos, mientras que los docentes los perciben como menos frecuentes y menos graves. Además, los estudiantes creen que los castigos son la principal forma de resolver los conflictos, mientras que los docentes señalan que se prioriza el diálogo y los acuerdos (Garretón et al., 2013).

En relación con los docentes, el conflicto se hace problemático cuando su ausencia de gestión hace que deriven en expresiones de violencia. Su impacto puede ir desde la impotencia que se genera cuando el conflicto no logra distensionarse y se transforma en violencia, hasta la deserción del docente (Nail et al., 2012, 2013). Ello, además tiene que ver con la falta de preparación de los docentes para resolver conflictos o con una tendencia a evitarlos o derivarlos cuando se presentan (Carrasco & Schade, 2013; Marrugo et al., 2016).

La importancia de tramitar los conflictos está mediada por distintas estrategias. Una de ellas, que ha evidenciado importantes resultados para que en los estudiantes se tramite el conflicto, se relaciona con el desarrollo de acciones que fortalezcan la vinculación afectiva entre los actores que hacen parte de la comunidad académica (Calderón, 2011; Machado et al., 2012; Narvárez & Muñoz, 2013).

Expresión artística y pintura en la convivencia escolar en la Institución Educativa Alejandro Gutiérrez Calderón

El fortalecimiento de la convivencia escolar se alcanza con diversas estrategias, de las cuales la expresión artística es una fundamental. Las estrategias de expresión artística contribuyen a la convivencia escolar en tanto les permiten a los estudiantes promover relaciones asertivas y dialogar en los entornos de aprendizaje en los que se encuentran, lo que conduce a que se puedan expresar libremente. Se puede evidenciar como el desarrollo de técnicas artísticas contribuye al fortalecimiento de las formas de interacción y a un entorno más inclusivo. Con la expresión artística se generan beneficios en diversos niveles: desarrollo emocional,

cognitivo, progresos académicos, fortalecimiento de la ciudadanía, promoción de la inclusión, entre otros (Boyano, 2013).

La expresión artística se ubica como uno de los elementos en los procesos de enseñanza aprendizaje que permite el desarrollo de la sensibilidad de los actores involucrados desde un concepto amplio de cultura en el que se pretende "estimular las capacidades del individuo y de su grupo social para desarrollar potencialidades creadoras, organizar la propia experiencia y ponerla en contacto con otros" (Elichiry & Regatky, 2010, p. 130). Aquí los docentes cuentan con una responsabilidad fundamental cuando se pretende el desarrollo de este mecanismo para garantizar que se fortalezca la convivencia escolar (Cárdenas & Troncoso, 2014).

Los ejercicios de pintura como mecanismo de expresión artística en contextos de educación cuentan con un impacto positivo en las emociones de los estudiantes que se encuentran involucrados en la experiencia. Esta forma de expresión permite regular emociones y dar apertura a las relaciones interpersonales entre los actores, a partir del aumento de la motivación, la alegría y el fortalecimiento de lazos entre los sujetos (Villar et al., 2022).

En este contexto, el estudio "Expresión artística y emociones en el aula: la pintura como medio para la convivencia escolar" presenta una propuesta innovadora, esta investigación explora el uso de la pintura para facilitar la expresión emocional y fomentar una interacción positiva entre los estudiantes de 4° y 5° grado de básica primaria en la Institución Educativa Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón, sede San Juan Bosco, como un enfoque efectivo para mejorar la convivencia escolar.

Basado en los pilares de la educación delineados por (Delors, 1997), este proyecto pone un énfasis especial en el pilar de "aprender a vivir juntos". Esta dimensión subraya la trascendencia de fomentar relaciones interpersonales que se basen en principios de respeto mutuo y solidaridad. Tal enfoque no solo es

vital para el desarrollo individual de los estudiantes, sino que es esencial para la creación de un entorno educativo propicio, que promueva interacciones saludables y constructivas entre los miembros de la comunidad educativa. Al priorizar estos valores, el proyecto busca cultivar una cultura escolar donde la empatía y la cooperación sean los cimientos sobre los que se edifique la convivencia diaria.

Así es como, el arte, y en particular la pintura, se reconoce como un medio fundamental para la expresión y exploración de emociones. Según (Dewey, 1919), el arte posee un potencial único para enriquecer las habilidades interpersonales y sociales, tales como la colaboración y la empatía. Al proporcionar a los estudiantes un canal para expresar sus sentimientos, emociones e ideas a través de la pintura, "Expresión artística y emociones en el aula: la pintura como Medio para la convivencia escolar" aspira no solo a embellecer el entorno educativo sino también a instigar un cambio significativo en la manera de abordar la convivencia escolar, orientando hacia la construcción de una comunidad más comprensiva y pacífica.

En tal sentido, la expresión artística se revela como una red compleja que puede ser explorada desde diversas perspectivas, mostrando así las múltiples dimensiones de la experiencia humana. La experiencia estética, entendida como la capacidad de discernir y valorar la belleza en todas sus formas, se encuentra íntimamente vinculada con el proceso de catarsis. Este fenómeno, subrayado inicialmente por (Aristóteles, 1946) quien analizó este concepto, argumentando que el arte tiene el poder tanto de liberar como de purificar las emociones a través de la participación activa en la creación artística o la observación reflexiva de obras de arte; este proceso de catarsis no solo ofrece una vía para la exteriorización de emociones complejas, sino que también promueve una comprensión más profunda de estas, facilitando así una forma de procesamiento emocional constructivo.

En este orden de ideas, (Dewey, 1934) profundizó en la experiencia de la estética, proponiendo que su experiencia va más allá de la simple observación pasiva, transformándose en una dimensión integral del arte en la vida cotidiana. Según esta perspectiva, la apreciación estética no solo implica una percepción superficial, sino que se amalgama con procesos cognitivos y afectivos más complejos, lo que juega un papel crucial en el modo en que los individuos forjan vínculos emocionales y contemplativos con las manifestaciones artísticas. Esta relación entre el ser humano y el arte sugiere que la interacción con lo estético facilita una comprensión más profunda de nuestras propias experiencias y emociones, al tiempo que ofrece un espejo de la realidad personal y colectiva.

Ahora bien, (Paul, ES y Kaufman, SB Eds, 2014) resalta la importancia de la creatividad y la autenticidad como elementos fundamentales en la expresión artística, enfatizando que estas cualidades no solo enriquecen el arte, sino que son esenciales para el desarrollo humano. La creatividad se define como la habilidad para generar nuevas ideas, perspectivas o formas de expresión, permite a los artistas explorar y trascender los límites convencionales, ofreciendo nuevas visiones del mundo que pueden provocar reflexión, diálogo y cambio; mientras que la autenticidad se refiere a la sinceridad y originalidad en la manera en que el individuo se expresa a través del arte, asegura que estas visiones sean genuinas y personales, permitiendo una conexión más profunda tanto para el artista como para el público.

Cabe mencionar que (Batteux, 1800), destacó la capacidad de la pintura para replicar la magnífica naturaleza mediante colores, iniciando así una conversación entre el arte y la percepción humana. Este medio trasciende la mera réplica visual de la realidad, proponiendo una profunda inmersión en la experiencia y reinterpretación del mundo. La pintura actúa como un canal hacia la creatividad y expresión personal, transformando elementos abstractos, emociones y recuerdos en representaciones visuales llenas de significado. Este proceso no solo refleja

la visión del artista, sino que también desafía al espectador a ver más allá de lo superficial, promoviendo una conexión emocional y cognitiva profunda con la obra

El (Ministerio de Educación Nacional, 2000), subrayó la importancia vital de las artes, especialmente la pintura, como vehículos de comunicación que superan las barreras lingüísticas y culturales. Estas prácticas artísticas proporcionan un lenguaje visual que enriquece el entendimiento y la empatía entre las personas. Además, la pintura tiene el potencial de transformar la agresividad en una manifestación constructiva, jugando un papel esencial en la mediación de conflictos y fomentando interacciones más pacíficas y empáticas

De este modo, (Pazmiño, 2019), resalta la importancia de expresiones artísticas, como la pintura y el modelado, en el impulso del proceso creativo, subrayando cómo estas prácticas inciden en el estado emocional mediante elecciones específicas, tales como los colores y técnicas de pincelada. Este enfoque se revela como un instrumento clave para la introspección y la expresión de la identidad individual. Además, estos procesos artísticos posibilitan que los estudiantes expresen y procesen sus emociones, lo que es fundamental para su crecimiento emocional, fomentando así la inteligencia emocional, la capacidad empática y la apertura hacia las experiencias y visiones de otros, enriqueciendo el desarrollo personal y social.

La incorporación de la educación artística dentro de los currículos escolares contribuye al establecimiento de un entorno de aprendizaje inclusivo y estimulante. (Eisner, 2003) sostiene que las artes visuales, al proporcionar perspectivas y medios alternativos de comprensión y autoexpresión, enriquecen considerablemente el proceso educativo de los estudiantes. Estas disciplinas juegan un papel crucial en el afianzamiento de competencias críticas y perceptivas. Asimismo, impulsan una mayor apreciación por la diversidad y la complejidad de los contextos humanos y naturales, dotando a los

estudiantes de capacidades esenciales para una participación constructiva en la sociedad.

Para (Arenas Álvarez y Guevara Aguirre, 2021) el significativo papel que desempeña la pintura en el enriquecimiento del desarrollo cognitivo y emocional, evidenciando cómo la conjunción de esta disciplina con la pedagogía abre un amplio espectro de oportunidades para el fortalecimiento de la inteligencia emocional. La implicación de los estudiantes en actividades artísticas les facilita un profundo conocimiento personal y del entorno, optimizando sus habilidades comunicativas y de colaboración. Adoptando esta perspectiva integral de la enseñanza, se subraya la relevancia de fomentar el crecimiento intelectual y emocional, proporcionando un espacio donde los alumnos tienen la libertad de descubrir y cultivar sus capacidades distintivas en un contexto estimulante y lleno de apoyo.

En cierto modo, la incorporación de la educación artística en los programas escolares, especialmente a través de la pintura, constituye una estrategia pedagógica valiosa para promover una convivencia armónica en el entorno educativo. Dicha estrategia facilita la expresión emocional, potencia la comunicación efectiva, aborda de manera constructiva los conflictos y contribuye al desarrollo de competencias sociales y emocionales en los estudiantes. La práctica de la pintura, al invitar a los jóvenes a explorar sus capacidades creativas, promueve el autoconocimiento y fomenta una mayor empatía, enriqueciendo así su proceso de aprendizaje y desarrollo personal (Gardner, 2011).

Además, (Lowenfeld y Brittain, 1980) afirman que las expresiones artísticas tales como el dibujo, la pintura y el modelado superan la categoría de pasatiempos para convertirse en procesos creativos de gran complejidad. Estos procesos favorecen la integración y nueva interpretación de experiencias personales, siendo esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes. Esto se debe a que estimulan el pensamiento crítico y fomentan la inteligencia emocional. Además de generar artefactos

visuales o tridimensionales, el arte proporciona una plataforma para la exploración y expresión de emociones complejas y conceptos abstractos, promoviendo así un aprendizaje significativo y adaptado a cada individuo. Por tanto, estas prácticas artísticas se revelan como medios cruciales para la expresión de la identidad personal y ofrecen insights sobre la forma en que los estudiantes interpretan su mundo, tanto cognitiva como emocionalmente.

En este contexto, las artes visuales se conocen como medios destacados para comunicar ideas complejas, incluidas emociones intensas, pensamientos abstractos, sueños y miedos, que de otra manera serían desafiantes de verbalizar. La práctica de la pintura inicia un proceso creativo en el cual ideas, emociones e imágenes se manifiestan sin restricciones, facilitando la creación de universos y personajes imaginativos que reflejan la singularidad de cada estudiante. Este proceso promueve un entorno donde la experimentación y la exploración de realidades alternas están solamente limitadas por la amplitud de la imaginación y la perspectiva única de los individuos involucrados (Efland, 2002).

Adicionalmente, la práctica de la pintura en el contexto educativo se alinea con las teorías contemporáneas sobre el aprendizaje, que enfatizan la importancia de brindar experiencias educativas que sean significativas y relevantes para los estudiantes. Según (Dewey, 1934), la educación debe trascender la mera adquisición de conocimientos para convertirse en una experiencia vivencial que integre la experiencia sensorial, emocional y cognitiva, promoviendo así un aprendizaje holístico. La pintura, con su capacidad para englobar estos aspectos, se convierte en un medio idóneo para implementar esta visión educativa, alentando a los estudiantes a conectar de manera más profunda con el material de aprendizaje y con ellos mismos.

Materiales y Métodos

Este estudio se inscribe dentro de un enfoque metodológico que abraza el paradigma sociocrítico,

acompañado de un enfoque cualitativo, reflejando un compromiso con la exploración profunda de las dinámicas sociales y educativas dentro de contextos específicos. El paradigma sociocrítico proporciona un lente a través del cual se examinan las estructuras de poder y las dinámicas sociales que influyen en los entornos educativos, permitiendo un análisis crítico y profundo de las interacciones y prácticas pedagógicas dentro de la Institución Educativa Alejandro Gutiérrez Calderón, sede San Juan Bosco. Esta perspectiva sociocrítica es esencial para comprender cómo las condiciones sociales y culturales afectan la educación y la convivencia escolar (Giroux, 2004).

Esta investigación parte de la idea de que los fenómenos sociales no solo se interpretan, sino que también pueden comprenderse y transformarse para influir en ellos. De esta manera, el conflicto escolar y la violencia escolar, si no se gestionan adecuadamente, pueden abordarse desde este enfoque para comprenderlos mejor y transformarlos. En este sentido, la expresión artística a través de la pintura se convierte en una herramienta valiosa para abordar el conflicto escolar y evitar su escalada hacia la violencia. Además, la pintura puede fortalecer la convivencia escolar al promover la comunicación, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

La elección de un enfoque cualitativo responde a la necesidad de captar la complejidad de las experiencias vividas por los estudiantes de 4° y 5° de básica primaria, permitiendo una comprensión rica y matizada de sus percepciones, emociones y comportamientos en el contexto escolar. Este enfoque facilita la exploración de aspectos subjetivos y la interpretación de significados, lo cual es esencial para abordar las preguntas de investigación desde una perspectiva holística (Denzin & Lincoln, 2011). Además, este enfoque permite captar las sutilezas de la experiencia humana, dando voz a los participantes y permitiendo la interpretación de sus perspectivas y emociones de manera íntegra (Creswell, 2013). El enfoque cualitativo es particularmente adecuado para explorar cómo los estudiantes interpretan

su entorno y cómo estas interpretaciones afectan su comportamiento y relaciones interpersonales (Merriam & Tisdell, 2015).

Desde allí, esta investigación demuestra que la integración de la expresión artística a través de la pintura contribuye a la regulación emocional de los participantes en el proceso de gestión de conflictos, mejorando la convivencia escolar. Este enfoque permite integrar las dimensiones del conflicto y la convivencia escolar, utilizando la expresión artística como catalizador para la regulación emocional.

En este sentido, la investigación parte del reconocimiento de los actores que se involucran en el proceso, a partir de la implementación de las herramientas seleccionadas y desarrolladas en el proceso, se identifican las condiciones integrales de cada uno de los estudiantes para que su participación en los ejercicios de pintura les permita alcanzar la regulación emocional que fortalece sus lazos y mejora la convivencia escolar en tanto miembros de la comunidad académica.

A lo largo del estudio, se implementan talleres de pintura diseñados para fomentar la expresión emocional y el diálogo entre los estudiantes. Estas actividades se basan en la premisa de que el arte puede ser un medio poderoso para la exploración de emociones y para el fomento de habilidades sociales y de empatía (Eisner, 2003). Este método participativo no solo enriquece la investigación con perspectivas auténticas de los estudiantes, sino que también contribuye al desarrollo de su autoconciencia, habilidades sociales y capacidad para trabajar colaborativamente hacia objetivos comunes (Kemmis & McTaggart, 2007).

En ese sentido, la investigación da cuenta del desarrollo de talleres de pintura en los que los estudiantes exploran sus habilidades artísticas y les permite el proceso de experiencias estéticas en las que se les hace posible la regulación de sus emociones. Ello deriva en experiencias por parte de los estudiantes que evidencian efectos significativos

para su desarrollo emocional: sensaciones de tranquilidad, gestión de situaciones conflictivas en relación con sus emociones, fortalecimiento de relaciones interpersonales con sus docentes y compañeros en la Institución educativa Alejandro Gutiérrez Calderón.

El desarrollo metodológico de este estudio se estructura en varias fases, iniciando con la aplicación de un cuestionario enfocado en aspectos de convivencia entre los estudiantes para identificar los temas cruciales. Seguidamente, se implementan talleres de pintura, seleccionados estratégicamente como herramientas para promover la expresión de emociones y la reflexión crítica acerca de las experiencias personales. La estrategia de recolección de datos se enriquece con el empleo de observación participativa y los diarios de campo, técnicas que posibilitan una efectiva triangulación de fuentes, (Stringer, 2020).

Este enfoque metódico no solo documenta detalladamente el desarrollo y los resultados de las intervenciones educativas, sino que, al mismo tiempo, facilita una exploración comprensiva de las dinámicas de convivencia dentro del entorno escolar (Stake, 1995). Tal aproximación metodológica es indispensable para capturar con precisión la riqueza y complejidad de las experiencias de los estudiantes, además de permitir una evaluación rigurosa del impacto de las actividades implementadas (Yin, 2009).

El estudio se vale del método de investigación acción participativa (IAP) se selecciona por su potencial para involucrar directamente a los estudiantes en el proceso investigativo, transformándolos de sujetos pasivos a agentes activos de cambio. La IAP promueve una colaboración y reflexión estrecha entre investigadores y participantes, en este caso los estudiantes, enfocándose en la identificación de problemas específicos de convivencia escolar y en el desarrollo conjunto de estrategias de mejora para abordarlos (Stephen, K., & Robin, M. 2000). Este método la IAP tiene una rica tradición de

empoderamiento de comunidades y grupos para mejorar su realidad social y educativa a través de la reflexión y la acción colectiva, permitiéndoles no solo ser sujetos de estudio sino también agentes de cambio en su propio entorno educativo (McIntyre, 2008).

En síntesis, la metodología de este estudio se caracteriza por su enfoque integrador y participativo, con el objetivo de comprender y mejorar la convivencia escolar en un entorno específico. A través del paradigma sociocrítico, el método cualitativo y la IAP, junto con la implementación de prácticas artísticas, se busca contribuir al campo de la investigación educativa ofreciendo insights valiosos para la práctica pedagógica y el desarrollo de políticas educativas enfocadas en el bienestar estudiantil.

Resultados y Discusión

La investigación "Expresión artística y emociones en el aula: la pintura como medio para la convivencia escolar" destaca la significativa contribución de las prácticas de las expresiones artísticas, en especial la pintura, al mejoramiento de la convivencia en la Institución Educativa Alejandro Gutiérrez Calderón, sede San Juan Bosco. Al integrar el arte y el manejo emocional en el currículo, este proyecto logró cumplir sus objetivos de fomentar un desarrollo integral en los estudiantes.

Se puede evidencia como la integración de expresiones artísticas a partir de la pintura con el manejo de emociones tiene un impacto significativo en el desarrollo integral de los estudiantes. Se observan mejoras en la capacidad que tienen los estudiantes una vez han participado en los talleres de pintura, para expresar sus emociones de forma creativa y saludable. Ello les permite mejores herramientas para enfrentar el conflicto y tramitarlo, de forma que no derive en expresiones de violencia ni en situaciones de afectación emocional. Además, se evidencia como se fortalece su sentido de pertenencia

a la comunidad académica de la que hacen parte, en el desarrollo de un ambiente armonioso.

Las estrategias didácticas de los talleres de pintura fomentaron el desarrollo de habilidades para el manejo de emociones en los estudiantes. Los espacios de diálogo y la reflexión sobre las emociones, utilizadas como base para la creación artística, evidenciaron un aumento en el interés y la motivación de los estudiantes. La implementación de talleres de pintura proporcionó a los estudiantes de 4° y 5° de primaria un medio para expresar creativa y constructivamente sus emociones. A lo largo del proyecto, se evidenció una mejora notable en la interacción entre el contexto educativo, quienes desarrollaron la capacidad de comunicar sus sentimientos de forma respetuosa y empática. La pintura se estableció como un recurso eficaz para la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de vínculos interpersonales.

El empleo de la pintura como herramienta de comunicación emocional generó un ambiente escolar más tranquilo y comprensivo, donde se fomentaron valores como la empatía y el respeto. Con la oportunidad que tuvieron los estudiantes de sentirse escuchados, de que se tuvieran en cuenta sus emociones y que pudieran expresarlas, de manera que docentes y compañeros les prestaran atención se fortaleció el clima escolar con base en la maximización del respeto y el reconocimiento entre los actores miembros de la comunidad académica.

Esto se tradujo en una disminución de conflictos y comportamientos disruptivos a partir de un ambiente escolar más tranquilo y comprensivo. Las experiencias de expresión artística en los talleres de pintura brindaron a los estudiantes herramientas para la gestión de sus emociones. Esto los hace menos propensos a responder de manera agresiva en situaciones de conflicto y fortalece su empatía para buscar soluciones pacíficas. Las estrategias desarrolladas a partir de la experiencia estética vivida en los talleres les permiten afrontar los conflictos de manera más efectiva.

Los testimonios de los participantes dan cuenta que los mecanismos de expresión artística le permiten una mayor inclinación al diálogo y a la búsqueda de entendimientos comunes para la resolución de problemas. Los estudiantes reconocen que la pintura les permite expresarse de manera profunda y significativa, lo que propicia formas asertivas de comunicación entre ellos y con sus docentes, destacando el valor de la escucha activa y la empatía frente a la resolución de conflictos. Desde este enfoque cualitativo se puede ver como el proyecto fomenta la creación de un ambiente escolar armonioso y positivo en la Institución educativa Alejandro Gutiérrez Calderón, así como el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en sus estudiantes, las cuales son fundamentales para la vida en comunidad.

Al explorar sus emociones a través del arte, los estudiantes adquirieron herramientas efectivas para el manejo saludable de sus emociones, lo que repercutió positivamente en su autoconciencia emocional y autoestima, así como en su habilidad para identificar y expresar constructivamente sus necesidades y preocupaciones. El proyecto "Expresión artística y emociones en el aula: la pintura como medio para la convivencia escolar" alcanzó sus metas de enriquecer la convivencia demostrando la efectividad de incorporar el arte y el manejo emocional en la educación para el desarrollo integral de los estudiantes. Los resultados avalan la propuesta como una iniciativa educativa innovadora con un impacto positivo en la comunidad de la Institución Educativa Alejandro Gutiérrez Calderón, sede San Juan Bosco.

Esta investigación propicia una serie de discusiones en las que se pone en juego el impacto que tiene la expresión artística en el fortalecimiento de la convivencia escolar. Desde la pintura se ha evidenciado como se puede mejorar tanto la convivencia como el desarrollo emocional de los estudiantes. Esto es altamente significativo ya que puede aportar desde el análisis de la experiencia en la Institución Educativa Alejandro Gutiérrez Calderón

a las discusiones sobre la manera como se sumergen los estudiantes en actividades que les permiten el disfrute de actividades desafiantes y significativas.

En relación con los desarrollos teóricos de las inteligencias múltiples cuenta con un interés importante en la expresión artística en ámbitos educativos (Gardner, 2016). En este sentido, el desarrollo de formas variadas de inteligencia que abordan aspectos relacionados como el sujeto se concibe en el mundo y la manera como interactúa con otros, puede fortalecerse a partir de la expresión artística integrada en procesos educativos que se orienten entre otros a la mejora de la convivencia escolar (Gardner & Asensio, 1998). Las inteligencias múltiples dan cuenta de los distintos ámbitos de desarrollo de la inteligencia humana que se deben potenciar para que la formación del sujeto sea integral, en este sentido, la expresión artística potencia su desarrollo y fortalece los escenarios para que se desplieguen.

Los análisis en el campo de la educación han mostrado que la validez de apertura de los sujetos que se encuentran en procesos de aprendizaje se relaciona con el desarrollo de acciones creativas, lo que a su vez contribuye a que se fortalezca el desarrollo integral del aprendizaje (Kaufman et al., 2016). En ese sentido, esta investigación contribuye a que se potencien los espacios de expresión artística en el aula como mecanismos para el fortalecimiento de las inteligencias múltiples, desde la convivencia escolar.

Por último, en términos metodológicos dan cuenta de la importancia de utilizar un enfoque cualitativo para analizar el impacto de las expresiones artísticas en la educación, lo que contribuye al fortalecimiento de la educación en relación con el arte en sentido crítico (Merriam & Tisdell, 2015).

Conclusiones

La integración de la pintura como herramienta pedagógica en el sistema educativo ofrece un enfoque

innovador y multidimensional para el aprendizaje y el desarrollo personal. Al fomentar la expresión creativa, la empatía y la colaboración, la pintura se establece como un medio esencial para preparar a los estudiantes para los desafíos y oportunidades del siglo XXI, promoviendo al mismo tiempo una cultura de paz y entendimiento mutuo.

Las artes plásticas se presentan como un medio idóneo para materializar conceptos intangibles tales como emociones, pensamientos, sueños e incluso miedos. Al sumergirse en actividades pictóricas, surgen espontáneamente ideas, sentimientos e imágenes que permiten la creación de universos fantásticos y personajes surgidos de la inventiva y originalidad de los estudiantes. Este proceso promueve un entorno donde la experimentación y la generación de realidades alternativas son posibles, definidas únicamente por las ilimitadas capacidades de la imaginación y perspectivas individuales de cada estudiante.

La incorporación de la educación artística a través de la pintura en el sistema educativo no solo enriquece la experiencia escolar de los estudiantes al proporcionarles un medio para la exploración y expresión personal, sino que también apoya el desarrollo integral de habilidades y competencias cruciales para su bienestar emocional y social. Esta aproximación pedagógica reconoce y valora la diversidad de inteligencias y estilos de aprendizaje, ofreciendo un camino alternativo hacia la comprensión del mundo y la construcción de relaciones interpersonales armoniosas y empáticas.

Desde la implementación de encuesta dirigida a estudiantes de primaria de la sede San Juan Bosco del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón, se evidencia que la diversidad de contextos personales y sociales de los estudiantes conlleva a desafíos de convivencia que impactan de manera considerable el ambiente educativo. En este escenario, dichos desafíos cobran especial relevancia entre aquellos estudiantes que se encuentran en etapas de cambios biológicos y emocionales significativos, los cuales

son críticos en el proceso de formación de su identidad y en su camino hacia el reconocimiento de su individualidad (Bisquerra et al., 2014).

Se ha identificado que ciertas conductas, que vulneran los derechos de los compañeros y conducen a situaciones de violencia, son presenciadas o experimentadas por los estudiantes. Las agresiones físicas, se registran en un 59.7% de los casos, mientras que las agresiones verbales, se reportan en un 56.2%. Además, el uso de apodosos peyorativos por diferencias personales alcanza el 44.2%. La exclusión social se observa con una frecuencia casi diaria, afectando negativamente al 48.1% de los estudiantes y los actos de esconder o dañar pertenencias personales se reportan en un 42.6%. De manera ocasional, se presentan amenazas (47.7%) y robos de dinero o materiales escolares (45%), así como la negación de acciones propias que deterioran la convivencia escolar (44.2%), rechazo hacia estudiantes de nacionalidad venezolana (34.8%) y casos de ciberacoso mediante redes sociales (21.3%). Este análisis de la encuesta de convivencia escolar revela patrones preocupantes que subrayan la necesidad de abordar y mitigar los factores que inciden en la convivencia dentro del entorno escolar.

Referencias

- Aird, M. (2012). Gestión de la convivencia y solución de conflictos en centros educativos. *Revista Iberoamericana de Educación*, 59(2), 1-14.
- Arenas Álvarez, D. A., & Guevara Aguirre, D. K. (2021). La incidencia de la pintura en el desarrollo de la inteligencia emocional.
- Aristóteles. (1946). *Poética*. México DF: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Batteux, C. (1800). Principios filosóficos de la literatura, o curso razonado de bellas letras y de bellas artes. En la Imprenta de Sancha.
- Bisquerra, R., Colau, C., Colau, P., Collell, J., Escudé, C., & Pérez-Escoda, N. (2014). *Prevención del acoso escolar con educación emocional*. (2 edición). Desclée De Brouwer.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*. Sage publications.
- Delors, J., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, G., Gorham, W., Kornhauser, A., Manley, M., Padrón Quero, M., Savané, M.-A., Singh, K., Stavenhagen, R., Suhr, M. W., & Nanzhao, Z. (1997). *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI* (Unesco). Santillana.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage.
- Dewey, J. (1919). Imagination and expression. *Teachers College Bulletin*, 10(no 10), 7-15.
- Dewey, J. (1934). *Art as Experience*. Minton, Balch & Company.
- Eisner, E. W. (2003). The arts and the creation of mind. *Language arts*, 80(5), 340-344.
- Efland, A. (2002). Arte y cognición: integración de las artes visuales en el currículo. *Prensa universitaria de profesores*.
- Gardner, H. (2011). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic books.
- Giroux, HA (2004). Teoría crítica y política de la cultura y la voz: repensar el discurso de la investigación educativa. En *Investigación cualitativa en educación* (págs. 190-210). Rutledge.
- Jiménez, L., Aguirre, I., & Pimentel, L. G. (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía. Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura*.

- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2007). Communicative action and the public sphere. *The Sage handbook of qualitative research*, 3, 559-603.
- Lowenfeld, V., & Lambert Brittain, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelusz.
- McIntyre, A. (2007). *Investigación acción participativa*. Publicaciones sabias.
- Merriam, SB y Tisdell, EJ (2015). *Investigación cualitativa: una guía para el diseño y la implementación*. John Wiley e hijos.
- Mejía, M., Jaramillo, D., Herrera, D., Muñoz, O., Ruíz, L., Tovar, J., & Ortega, P. (2001). *Conflicto y convivencia en la escuela. Perspectivas (Primera Edición)*. IPC de la Corporación de promoción popular.
- Pazmiño, M. B. (2019). El arte en el desarrollo emocional. *Revista Para el Aula*, No 29, 18-20.
- Paul, ES y Kaufman, SB (Eds.). (2014). *La filosofía de la creatividad: Nuevos ensayos*. OUP EE.UU.
- STAKE, Robert E. (1995). *El arte de la investigación de estudios de casos*. Sabio.
- Stringer, ET y Aragón, AO (2020). *Investigación para la Acción*. Publicaciones sabias.
- Stephen, K., & Robin, M. (2000). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. *Handbook of Qualitative Research*, 559-603.
- Schutz, A., & Maurice, N. (1974). *El problema de la realidad social: Vol. Vol. 1995*. Buenos Aires Allorortu.
- Yin, RK (2009). *Investigación de estudios de caso: diseño y métodos (Vol. 5)*. sabio.