

MATRIZ DE ANÁLISIS

Estudiantes: Jheydi Benavides - 20241287025, Mariana Medina – 20241287031, Michell Colorado – 20241287017, Vanessa Florez – 20231287068

CONSTRUCCIÓN SENSIBLE, PENSAMIENTO DIVERGENTE E IMAGINACIÓN CREADORA

Docente: NOHORA PATRICIA ARIZA

La estética en el pensamiento y obra pedagógica – Loris Malaguzzi		
	Principio estético 1	Principio estético 2
Contexto del autor	Loris Malaguzzi (1920-1994), fue el fundador de la filosofía educacional Reggio Emilia, la cual se basa en la imagen del niño como poseedor de un fuerte potencial para el desarrollo y como sujeto de derechos, que aprende y crece en relación con otros. Malaguzzi se graduó de Pedagogía y comenzó su carrera como profesor de educación primaria en 1946. Cuatro años después fundó el Centro Médico Psicopedagógico de Reggio Emilia, una ciudad ubicada en el norte de Italia	
Ideas principales	• La estética como el ser sensible a la estructura que conecta las cosas o los acontecimientos. • La Dimensión estética es una mirada que descubre, admira y se emociona. • Gregory Bateson. “Para mí lo estético es una estructura que comunica”. • Kant: La estética como “Libre acuerdo entre la mayor parte de	• El ambiente es el “tercer maestro”. • La pedagogía estética implica asumir el riesgo de no tener todas las respuestas • Lo insólito surge cuando el docente escucha verdaderamente al niño • La creatividad no es improvisación, sino que es investigación abierta a la sorpresa • La incertidumbre es un valor pedagógico no un problema para eliminar

	facultades en el intelecto, la imaginación y la razón son ecuanímes” y de acuerdo con esto es visto como fundamento del alma. • Hillman: “La sociedad actual está cubierta por la conformidad entorpecedora “. • La esencia estética resuena y vibra en el sujeto que contempla. • Gadamer: La estética provoca una tensión que retiene lo efímero y lo fugitivo en una permanencia significativa. • Ambiente: Es el cerco dentro del cual se aposenta un ser vivo que lo “habita” • La estética no es adorno, sino dimensión del pensamiento. • La estética permite dar permanencia significativa a lo efímero. • La experiencia estética genera resonancia interior en quien la contempla. • “ para mí la estética es una estructura que comunica” Gregory Bateson. • Las manifestaciones normales (Búsqueda de placer) del desarrollo permiten al niño descargar tensiones	• El educador actúa como coinvestigador y no como transmisor de verdades • La belleza aparece cuando el proceso educativo respeta los tiempos de la infancia • La escucha nos ayuda a entender cómo piensan los niños • Ostranenyi: Término acuñado por Slovski se refiere a hacer extrañar o alinear las cosas que nos parecen familiares para examinarlas y reflexionarlas sobre lo que se está haciendo. • El asombro se distingue de la maravilla, se trata de una actitud de atención y de espera. Es buscar ese significado de las cosas que reconocemos, vemos o sentimos. • El asombro tiene un sentido solar que el niño va consiguiendo por medio de acontecimientos y situaciones. • Balducci y Gaston Bachelard: El niño es portador de lo inédito, se fascina por lo desconocido, por la incertidumbre y la nostalgia del futuro. • López Quintas: El espacio transita al ámbito artístico y establece significados múltiples con elementos expresivos. • Ver plásticamente es contemplar en conciencia, distinguir, comparar, ver relaciones, y reconstruir la aparición abstracta de las cosas.
--	--	--

	emocionales y buscar un equilibrio interno. • Placer como motor de la búsqueda del ser humano, se desea innovar y no quedarse estancado, permite el crecimiento del sujeto. • No es posible educar verdaderamente sin alegría. • La estética como acto esencial del acto educativo, no se trata solo de una decoración sino de una forma de pensar y vivir la educación. • La estética organiza la experiencia educativa y no es algo dañino, sino que más bien estructura cómo se vive y se interpreta la escuela • La escuela debe provocar deseo de estar ahí y de permanecer así que el ambiente debe invitar a la exploración de los niños. • La calidad estética del entorno favorece la autonomía infantil cuando los niños y las niñas pueden elegir, decidir y moverse. • La coherencia estética refleja coherencia pedagógica. • El ambiente debe generar relaciones horizontales	• Lo bello no es la belleza puramente exterior, la visión plástica pura es ver la verdad en conciencia. • El arte ha intervenido respetuosamente sobre la naturaleza. • La cultura visual son esas imágenes que circulan en todo tipo de medios y soporte que definen el presente en el que habitamos, es una mezcla y mestizaje de diferentes sentidos. • La virtualización como un cambio de identidad, del centro de gravedad ontológico del objeto. • Cultura Cyborg (Millan, 2006): Mezcla entre la biología y tecnología, naturaleza y cultura, cuerpo y máquina. • (Vecchi, 2004): La tensión del artista para enseñar las fisuras, las contradicciones, el aspecto oculto de las cosas, los niños tienen ese empeño para vivir y crecer en mundos con distintos tiempos y pulsiones. • Las artes nos hacen ver que puede haber más de una respuesta y solución. • Lo estético y la experiencia intelectual van de la mano. • El dibujo como instrumento para el conocimiento del niño, un medio adecuado psicodiagnóstico y terapéutico.
--	---	--

		• El atelier no es solo el lugar donde se hace arte sino un espacio donde se conocen diferentes lenguajes artísticos y expresivos, generando una relación entre niños, profesores y el aprendizaje. • El conocimiento es una consecuencia de la acción humana. • El taller nace para recoger el derecho del niño la hacer, a la acción, a construir y a transitar por experiencias de aprendizaje concretas.
Conceptos clave	Dimensión estética, escuela, sensibilidad, estética. Estética en en pensamiento, comunicación, política. Ética, naturaleza, conectar, educación , ambiente, placer. Imagen de infancia, cuidado pedagógico, diseño pedagógico del espacio, coherencia pedagógica y autonomía infantil	Ambiente, espacio, desarrollo. Identidad, cultura. Artista, taller, creativo, arte, aprendizaje, juego Asombro, incertidumbre, pedagógica, imaginación creadora, investigación infantil, creatividad educativa, transformación, Escucha, Ostranenyi, cultura, expresión.
Planteamiento del autor	• La estética como una actitud cotidiana, una relación sensible y empática. • La dimensión estética es parte de la estructura del pensamiento que es capaz de procesos evolutivos, alimenta un conocimiento y lleva a	• El niño debe participar en ambientes que le permitan expresarse. • Educar implica proyectar posibilidades anticipar mundos posibles y confiar en la potencia creativa del niño.

	una relación de lo sensible y de la empatía. • No es fácil hablar de belleza y de estética en un mundo donde hay tantas injusticias, abusos, pobreza entre otros. • Hay una alianza entre hombre y naturaleza como la del hombre y niño. La cultura del hombre se mantiene si se potencia la cultura en la infancia • Malaguzzi cree en las grandes potencialidades del niño y del ser humano, para esto los niños y las niñas deben de participar en un ámbito donde puedan cuantitativamente expresar y desarrollar profundamente. • Habitabilidad espacial: Cuidado de los entornos, lugares de actividad, escuchas. documentaciones de los procesos y demás. Preocupación por el espacio. • El espacio y los objetos desvelan la cultura de las personas que lo habitan. • La estética no es superficial ni decorativa, es ética y política.	• El motor del aprendizaje es lo insólito y lo inesperado que rompe con la rutina y sorprende esto es lo que activa el pensamiento profundo. • La estética parece cuando la escuela no apaga la curiosidad, sino que la promueve • El docente no debe controlar el proceso sino aceptar la duda y la incertidumbre que permite que emerjan procesos auténticos de investigación infantil. • El maestro no es transmisor de certeza sino acompañante que escucha. • En el proceso está la belleza. No se busca una perfección si no respetar los tiempos y las búsquedas del niño. • Malaguzzi no soportaba la clonación estereotipada y tópica que llevaba la educación a una repetición. • Para el autor Ostranenyi Slovsjiana es un principio y estratégica para escuchar y desvelar la estética del conocer infantil. • Atelierista: Revolución pedagógica y cultural de las escuelas. • Existen infinidad de lenguajes para expresar todo lo que queremos decir, las artes y la sensibilidad nos ayudan a ver. • El pensamiento se construye a través de la acción.
--	--	--

	• La comunicación no es unidireccional, en el acto de comunicar hay una continua recursividad, comunicar es participar de algo en común. • La educación como acto de optimismo y amor. • El placer estético integra tanto lo sensible como lo cognitivo, se une el pensamiento y emoción en una experiencia donde el cuerpo y la mente están estrechamente unidos, son inseparables, de esta manera el placer no es solo la satisfacción de necesidades. • El aprendizaje debe vivir se cómo una experiencia placentera que por su parte integra esfuerzo, curiosidad y deseo de entender y comprender aún cuando hay una dificultad.	• Malaguzzi valora una educación infantil basada en la experiencia o en las vivencias corporales. • La metáfora es una estrategia para pensar distinto, pero también una forma para reflexionar de otra manera. • Malaguzzi propone integrar el atelier y el ateliarista para fomentar la educación mediante los lenguajes artísticos que amplían en los niños como piensan, comprenden y ven el mundo. • El dibujo y las demás actuaciones plásticas son una forma de conocimiento del niño. • Valora la educación infantil basada en la experiencia
Implicación pedagógica	• La pedagogía de Loris es una pedagogía ética, estética, política, ecológica, cultural, relacional, sistemática, participante, transgresora y constructiva • La dimensión estética es un método pedagógico de óptimos resultados,	• La documentación es herramienta una pedagógica. • El docente debe planificar con apertura sin que sea una planificación cerrada ni predecible y esto implica diseñar propuestas que sean flexibles y puedan transformarse según los descubrimientos de los niños.

	ya que la búsqueda de esto pertenece a los procesos autónomos de pensamiento de los niños. • El ambiente es concebido como partícipe del proyecto pedagógico, ya que el ambiente es un educador más, este debe de ser consciente dependiendo de sus espacios, formas, relaciones, colores decoraciones y demás ya que ayuda y refleja la convivencia pedagógica y cultural. • La educación debe integrar ética, estética y política. • Se promueve pensamiento creativo y divergente. • Loris rechaza la pedagogía triste, melancólica y seria, criticando que la escuela no sea un lugar donde se ría y se esté alegre. • El placer es importante en el pensamiento pedagógico de Loris, puesto que este influye en la forma en la que un niño experimenta y desarrolla.	• La escucha es una herramienta central que no se trata solo de escuchar sino de interpretar y hacer volver las preguntas al niño para que se amplíe su pensamiento infantil • El error deja de verse como una falla o algo malo y se convierte en una posibilidad de investigación y profundización. • Se valoran las estrategias las preguntas las conexiones y las transformaciones del pensamiento. • El maestro, observa, documenta, analiza y reformula su práctica siempre • Es necesario reconocer el sentido de asombro en los ojos y en la mímica facial de los niños. • Realizar una educación inexplorada, que provoque asombro, admiración desenfreno: Escandalo • Romper e interrumpir los estereotipos y prejuicios de una educación atrasada psicológica y pedagógicamente. • “Las artes le pueden enseñar a la educación la importancia de dedicar tiempo a saborear la experiencia que uno busca” • El taller debe favorecer los procesos de exploración, diálogo y continuidad de las experiencias, dónde los niños puedan orientar las propuestas educativas.
--	--	--

		• Las artes nos hacen ver qué puede haber más de una respuesta a una pregunta y más de una solución a un problema.
Visión del sujeto	• La infancia encerrada en un modelo conformista y simplificado vive imbricada en el mundo adulto. • Los niños y niñas ofrecen cosas maravillosas, necesitan un diálogo afectuoso. • Niveles inesperados de expresividad, de emoción, de sensibilidad y de cualidades estéticas por las elaboraciones e imaginarios de los niños. • Posee múltiples lenguajes de expresión • Los niños tienen derecho a crecer en espacios cuidados y agradables, la educación debe brindarles este derecho. • El niño como sujeto que siente, busca bienestar y responde al entorno emocional en el que se encuentra.	• La autonomía del sujeto se fortalece en ambientes bien diseñados. • El niño es productor de cultura y no un receptor pasivo de información. • El niño como investigador nato capaz de formular hipótesis, de sorprenderse y construir conocimientos. • El niño es un sujeto que construye significado. • El sujeto tiene que trabajar el asombro ya que si no se hace puede quedar en una especie incógnita, algo que no tiene algún significado importante. • Desarrollar la subjetividad, y confianza en las posibilidades infantiles y la libertad de expresión. • El conocimiento es una consecuencia de la acción humana, el niño nace con esto y tiene que ver con su supervivencia. • El niño y adulto como quien experimenta, prueba, investiga y juega con las locuras • El niño aprende y entiende también a través del arte. •

	• El niño como sujeto con deseo de conocer, comprender y superar • Sujeto capaz de encontrar placer y satisfacción en el esfuerzo y en la construcción del sentido. • El sujeto es visto como un ser sensible y es comprendido como alguien que percibe siente y se afecta por el ambiente. • No sólo se es un ser racional sino corporal emocional y relacional. • El niño no ocupa la escuela de forma pasiva sino que la habita y le da significado.	
Rol del docente	• Debe tener un proceso de escucha y de sintonía recíproca. • Debe generar experiencias significativas. • Quien diseña ambientes sensibles para los niños y niñas • Observador atento del entorno • Fomenta un vínculo entre niños docentes y entorno	• Es diseñador y mediador del ambiente. • Documenta procesos y aprendizaje. • Es co-investigador, aprende junto a los niños y no impone respuestas • Documentador e intérprete pedagógico • Es acompañante sin apresurar el proceso • Hacer del asombro un instrumento que se puede servir para mantener la capacidad de tensión que el niño demuestre en su exploración e investigación, debe de ser mantenido. • No hay que convertir los artistas en modelo para que los niños pinten y copien como

		ellos, si no de provocar una cultura visual y artística, y sea de apoyo para el desarrollo del imaginario personal de los niños • La formación del maestro se basa exclusivamente de la palabra. • Observador e intérprete de las experiencias de los niños, enriqueciendo las propuestas pedagógicas. • Para el buen educador el juego estético no debe detenerse.
Concepción de la escuela	• La Atención estética es ajena en las instituciones escolares, al llegar al punto de ser molestia para algunos. • La escuela es un lugar donde la estética atraviesa relaciones y procesos tanto negativos como positivos. • No es transmisora de contenidos, sino generadora de experiencias • La escuela tiene derecho a un entorno y a una arquitectura propia, y a una conceptualización y finalización de espacios, formas y funciones. • La escuela es concebida como un ambiente activo y pedagógicamente intencionado que funciona como un	• La escuela debe reflejar cultura, ética y estética en su organización. • La escuela como espacio abierto a la sorpresa donde se permite que emerja lo inesperado. • Es un escenario creativo para dar lugar a la producción de cultura y no a la repetición de saberes. • Es donde se comparte el pensamiento y se aprende en diálogo y construcción colectiva • La escuela como lugar en donde el proceso importa mucho más que el resultado y se valora más que el producto final. • La escuela primaria nos hace pensar que la alfabetización debería de ser cuando tienen 6 años, sin entender que comienza desde que el niño nace.

	tipo de educador, potenciando las capacidades del niño. • Lugar que no solo educa o forma, es un lugar donde valga la pena estar. • La escuela como ámbito educativo estético, institución como un lugar ilusionante y divertido. • Lugar amable y placentero donde niños, familias y profesores encuentran acogida y sentido de pertenencia.	• La escuela también vista como una comunidad que involucra las familias. • También un registro y documentación sobre los procesos de los niños para hacer una reflexión. • En la escuela de las palabras se introduce la escuela del hacer o de la actividad, es decir la introducción y fomento de la expresión gráfica.
Conclusión/Reflexión	Mariana: En mis experiencias, la gran parte del tiempo no se logra tener ese espacio o entorno para el disfrute de la exploración y creatividad, algunas veces como estudiante uno se limita a estos espacios y como docente en formación en la realización de vivencias anteriores también, por lo que sí es importante disponer de este y aquí vemos como muchas veces la escuela tiene una incomprensión hacia este tipo de procesos estéticos. También en cómo nos pensamos que es la estética y en cómo tanto nosotras y los niños constantemente lo reflejan ya sean en sus trabajos y también en su comunicación de sus vivencias, y es comprensible en	Mariana: Desde mi experiencia las artes en mi colegio fueron nula y mis profesores planteaban el tipo de actividad que Loris dice que no hacer, el copiar la obra de un artista exactamente igual. Como lo plantea Loris, hay que cambiar ese tipo de dinámicas y actividades en las artes, como el copiar y pintar exactamente la obra de otro artista, ya que finalmente esto no llega a tener un significado en el proceso del niño y solamente se le evalúa si lo realizó “Bien, bello o no” se evalúa el resultado mas no el proceso, por lo que como docente en formación si quiero cambiar ese tipo de dinámicas y fomentar más una cultura visual y artística y que esto sea algo que los enriquezca.

	como lo estético, lo que se vive allá afuera se vive en la escuela. En el recorrido de las vivencias la mayoría de las veces la primera actividad es para un reconocimiento del curso y de los estudiantes, y allí logramos ver como esa estética se ve reflejada. De aquí en las siguientes vivencias me gustaría tener una escucha más afinada y una sintonía reciproca con las niñas y los niños ya que ellos tienen mucho que ofrecer en el ámbito de la estética e imaginario de ellos. JHEYDI : Desde mi experiencia en las vivencias he entendido que la estética no es solo lo bonito, sino la manera en que sentimos y pensamos al mismo tiempo. He visto que cuando los niños se asombran, imaginan o crean, ahí hay una dimensión estética presente. Esa dimensión estética se nota más en los momentos en la que los niños realizan actividades de dibujo, en una actividad del tercer semestre les di la actividad de que dibujaran algo relacionado a su vida cotidiana y note que en sus dibujos no solo representaban algo de la cotidianidad, sino que expresaban lo que sentían, lo que	También ver la importancia del asombro y poder hacer más significativo los procesos de aprendizaje, y como las expresiones corporales y faciales son de suma importancia no solo para el aprendizaje si no para la relación entre el niño y maestro. JHEYDI : Durante casi toda mi etapa escolar, las clases de arte se reducían al dibujo técnico, eran clases muy estructuradas, donde lo importante era seguir medidas, líneas exactas y cumplir con un resultado correcto. En ese momento el arte se sentía más como una tarea técnica que como un espacio para imaginar, sentir o expresarnos. De alguna manera, se parecía a lo que critica Loris Malaguzzi, cuando habla de una educación que termina volviéndose repetitiva y que prioriza el resultado sobre el proceso. Sin embargo en once llegó una profesora nueva y la clase cambió completamente, empezamos a hacer teatro y actividades más dinámicas, donde el cuerpo, la emoción y la creatividad tenían un lugar, en ese momento pude sentir que el arte no solo era “hacer algo bonito”, sino una experiencia donde uno piensa, siente y se expresa al mismo tiempo, en esa clase también entendí que lo estético también aparece cuando hay asombro, emoción y libertad para crear, algo que conecta con la idea de que la estética es una forma de pensamiento y de comunicación.
--	--	--

	imaginaban y cómo veían el mundo. En esos momentos se conecta la emoción con el pensamiento y entiendo que la estética parte de su proceso de conocimiento, no es algo superficial sino algo profundo que los ayuda a construir sentido. Michell: Algo que puedo resaltar es el cambio de pensar lo estético y el placer sobre lo que se puede considerar acertado y no ver más allá del concepto que se conoce, lo estético no es solo lo bello o agradable sino una forma de sentir y percibir el mundo que nos rodea, uniendo la emoción, el pensamiento y el cuerpo, por otro lado el placer no es solo suplir una necesidad de momento sino que este se convierte en un impulso de aprender, comprender, descubrir y relacionar, generando una curiosidad innata, también mencionar que el ambiente juega un papel importante en la educación, la disposición de los niños y niñas depende mucho del ambiente y entorno en el que se encuentren, actuando como un tercer educador, este es un espacio que estimula el placer, la sensibilidad y la construcción de conocimiento. Todo esto que menciono es algo que he podido observar durante mis vivencias, el ambiente en los colegios son	Michell: El como se maneja la clase de artes en las instituciones educativas está realmente errónea, y ni siquiera es dada por un educador capacitado, desde mi experiencia educativa en los primeros grados de mi enseñanza se trataba la clase de artes desde el dibujo técnico, copiar y plasmar un dibujo de otro artista, posteriormente mi clase de artes en grados superiores se trató solo de música, sino sabía o desde tú posibilidad física o mental no sabías o podías era dar por perdida la materia, porque simplemente no se abordaban más de una clase de arte en la clase, los estudiantes se quedaban solo con lo que el profesor quisiera enseñar en su clase, lo que es realmente injusto dado la cantidad de lenguajes artísticos y estéticos que existen, y se puede entender que si no soy bueno en una rama habrá otra dónde si sea bueno y pueda plasmar todo mi potencial, por eso sobre salgo la idea de Malaguzzi al implementar del atelier, dónde el arte en la educación debe ser un espacio de exploración, creatividad y expresión a través de múltiples lenguajes, el hecho de que en clases se nos limite el arte, limita la posibilidad de que los estudiantes experimenten, desarrollen e investiguen su propio pensamiento creativo y también está el hecho de que muchos profesores que dan esta clase no están calificados o simplemente no son profesores del área, de esta manera se ve el poco apoyo y entendimiento a las
--	---	---

	diferentes y estos generan que los niños se comparten de una manera determinada, potenciando si o no su curiosidad, el placer de aprender se evidenciaba al momento de realizar actividades y talleres atractivos para ellos, generando en todo momento una participación activa y entusiasmo por saber y aprender más sobre un tema, por medio de preguntas y sugerencias. Vanessa: Como docente en formación es muy importante comprender los principios estéticos que el autor plantea a partir del pensamiento de Loris porque me llevaron a cuestionarme la idea tradicional de la escuela y a entender que la estética no es como lo que crecimos pensando que era como en mi caso por medio de mi educación primaria y secundaria que se refería solo a lo bonito sino que es una dimensión y que esta se trata de el ambiente educativo y de como él hace parte de la formación del niño donde el proceso es mucho más importante que el resultado y esto lo aprendí fuera de mi colegio en un trabajo que tuve en un jardín donde su currículo era a partir de las distintas dimensiones de saber así que vengo a recordarlo con el texto y me hace recordar que como docente tengo una	artes en las escuelas, no es valorado como un área del aprendizaje.
--	---	--

	responsabilidad con la creación de ambientes dignos sensibles y sobre todo coherentes para los niños y niñas que hagan parte de mi aula y debo aprender a confiar en las capacidades enormes que tienen los niños y las niñas además de asumir la pedagogía como un acto creativo que me enseña a escuchar y a dejar que no todo sea planeado y lineal sino que el asombro y la incertidumbre puedan hacer su trabajo en el proceso educativo ya que los transforma de forma beneficiosa. Con esto quiero decir que es importante formarse además de docentes como seres sensibles y abiertos a la escucha y a la reflexión ya que esto aporta bastante a la educación infantil.	
--	---	--