Guía para el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de actividades artísticas

Elementos conceptuales, teóricos y pedagógicos

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Lorenzo Jiménez de Luis

Representante Residente del PNUD en México

Sandra Sosa Cárcamo

Representante Residente Adjunta del PNUD en México

Daniela Vallarino Moncada

Analista de Gestión del PNUD en México

Martha Hernández Zavala

Coordinadora Técnica del Programa Construye T del PNUD en México

Secretaría de Educación Pública

Esteban Moctezuma Barragán

Secretario de Educación Pública

Juan Pablo Arroyo Ortiz

Subsecretario de Educación Media Superior

Adriana Olvera López

Directora de Aprendizaje Socioemocional y Convivencia Escolar Subsecretaría de Educación Media Superior Guía para el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de actividades artísticas para jóvenes de Educación Media Superior.

Elementos conceptuales, teóricos y pedagógicos

Derechos reservados 2020 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Montes Urales 440 Col. Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México

Todos los derechos están reservados. Ni esta publicación ni partes de ella pueden ser reproducidas, almacenadas mediante cualquier sistema o transmitidas en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabado o de otro tipo sin el permiso previo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Esta publicación fue realizada en el marco del Proyecto 00095479 "Cuarta Fase: Apoyo a las y los jóvenes del tipo medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención de conductas de riesgo, Programa Construye T" y puede ser utilizada de forma ilimitada por la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, como asociada en la implementación de este proyecto.

El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. Presentes sobre el terreno, en cerca de 170 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al servicio de las personas y las naciones.

Las imágenes de esta guía han sido obtenidas de diversos sitios web sin fines de lucro y para su uso didáctico dentro de las actividades propuestas.

Coordinación técnica Adriana Olvera López Martha Hernández Zavala

Coordinación académica Nuria Yuriria Trejo Tinoco

Desarrollo de contenidos Ivonne Klein Kreisler Jorge Arturo Romero González Víctor Raúl González Ángeles

Revisión de contenidos

Jorge Arturo Romero González Víctor Raúl González Ángeles Rebeca Guerra Espitia Rodrigo Salomón Pérez Hernández

Diseño gráfico Mario Alberto Vázquez Hernández

Corrección de estilo Se hacen libros, llah De La Torre

Ilustración de portada Mario Alberto Vázquez Hernández

Contenido

Presentación	5
1. El desarrollo de las habilidades socioemocionales a través de las artes	6
Enfoque de educación integral	6
Expresiones artísticas y el desarrollo socioemocional	8
Programas de educación socioemocional y artística	9
Las actividades artísticas y el programa Construye T	10
La neurociencia en la educación artística-socioemocional	12
2. Empoderamiento de jóvenes y mujeres a través del arte	14
Jóvenes y arte	14
Participación de las mujeres en las artes	14
3. Las artes: concepto y beneficios	16
Conceptualizaciones de las artes	16
Elementos que contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo	17
Beneficios de las artes	17
4. Diseño e implementación del componente de artes en Construye T	19
Estructura curricular	19
Ejemplo de la estructura de las sesiones	21
Metodología	32
Condiciones de implementación	33
Funciones de la o el director	33
La figura docente	33
Fuentes de referencia	35

Presentación

Estimadas y estimados docentes:

Les damos la bienvenida a la Guía para el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de actividades artísticas para jóvenes de Educación Media Superior, la cual aprovecha las bondades de las expresiones artísticas para que las y los jóvenes de las escuelas de Educación Media Superior del país conozcan, comprendan y utilicen sus habilidades socioemocionales (HSE) en pro de su bienestar y el de su comunidad.

Es importante señalar que la actual propuesta se enmarca dentro del programa Construye T, el proyecto que la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han puesto en marcha, dirigido a estudiantes de Educación Media Superior, cuya finalidad es favorecer el aprendizaje de las habilidades socioemocionales para promover el bienestar presente y futuro de las y los jóvenes, para enfrentar con éxito los retos en su desempeño académico y en su vida personal (SEMS, 2019).

Construye T comprende una propuesta para el desarrollo de habilidades socioemocionales que van de un trabajo intrapersonal a uno interpersonal, hasta llegar a la complejidad de las responsabilidades y los compromisos con la comunidad y la sociedad. En conjunto suman seis habilidades: Autoconocimiento, Autorregulación, Conciencia social, Colaboración, Toma responsable de decisiones y Perseverancia.

Este apartado de la guía contiene los elementos conceptuales, teóricos y pedagógicos en los que se fundamentan las sesiones artísticas que fomentan el desarrollo de las HSE.

1. El desarrollo de las habilidades socioemocionales a través de las artes

Enfoque de educación integral

Las agudas y profundas transformaciones que las sociedades han vivido en las últimas décadas, tales como el deterioro ambiental, crecientes desigualdades e inequidades sociales y económicas, cambios en las relaciones laborales, comunicaciones y tecnologías, así como en la falta de oportunidades para el desarrollo social¹, y personal provocan un círculo vicioso de desigualdad, frustración y descontento social que obligan a las nuevas generaciones a aplicar en todos los ámbitos de la vida los recursos que proporciona el desarrollo de la creatividad, la cual, a su vez, constituye una herramienta del quehacer artístico (Ivcevic, Hoffmann y Brackett, 2014)

Dentro de esta compleja realidad, la educación es el recurso más importante para hacer frente a varios desafíos: desde la inequidad económica, que impacta en el acceso a la formación escolarizada, a los trabajos formales bien remunerados, así como a los servicios de salud, transporte, comunicación, etcétera; hasta la influencia de los avances tecnológicos, que permean en el espacio escolar e inciden en el proceso de aprendizaje y en las relaciones interpersonales.

La educación busca el desarrollo integral de las personas, a través de la formación de las capacidades físicas, cognitivas y socioemocionales, para mejorar su bienestar individual y social, con la finalidad de practicar una ciudadanía comprometida, participativa y responsable con los derechos humanos, el

combate a las desigualdades económicas y sociales, y con los valores democráticos.

El Estado mexicano, a través de reformas constitucionales en la materia y en cumplimiento de acuerdos internacionales se ha comprometido con defender y fortalecer el derecho a una educación de excelencia y calidad, inclusiva e integral, para todos los niños, niñas y jóvenes del país.

México, al ser uno de los 193 países miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscribió la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual "pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente", (ONU, 2016).

Respecto al ámbito educativo, el objetivo 4 de la agenda 2030 plantea: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaie durante toda la vida para todos". Y reconoce:

La educación como la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de meiorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. (s/p)

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/World-Social-Report-2020-FullReport.pdf

Los objetivos de la agenda 2030 se fortalecieron con los cambios legislativos que la actual administración propuso para ofrecer a la población infantil y juvenil del país una educación de calidad e integral. En este contexto, el inciso h del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación "será integral, educará para la vida, con el objetivo de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar" (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019, p. 7).

En este marco, la Ley General de Educación (LGE), estableció que toda persona tiene derecho a la educación como un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional iniciando, así, un proceso permanente que contribuye a su bienestar integral y a la transformación de la sociedad (Artículo 5).

Asimismo, la educación: tendrá como una de sus finalidades "Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos". (LGE, Artículo 15, fracción I) y "será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social" (LGE, Artículo 16 fracción IX).

La orientación integral en la Nueva Escuela mexicana considerará "Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación, la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros, la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad, trabajo en red y empatía, gestión y organización (LGE, Artículo 18, fracción VI).

La LGE establece que los contenidos de los planes y programas de estudio [...] contemplan, entre otros (LGE, Art.30, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XXII):

- El fomento a la activación física, la práctica del deporte y la educación física
- La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud [...]
- El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria
- La educación sexual integral y reproductiva [...]
- La educación socioemocional.
- El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así como el desarrollo de la creatividad artística

De modo que, tanto la apreciación, como la creación artística contribuyen a la formación integral de las y los estudiantes, y junto con el desarrollo de habilidades socioemocionales, permitirá que expresen sus emociones a través de manifestaciones artísticas y contribuya a su desarrollo cultural y cognoscitivo (LGE, Artículo 60).

Como puede observarse, las últimas reformas al artículo 3° constitucional representan una oportunidad para desarrollar y potenciar el aprendizaje artístico y, por esta razón, el programa Construye T retoma y provee a las y los estudiantes de la educación media superior el componente de artes para su desarrollo educativo integral.

Es pertinente señalar que el aprendizaje artístico no solo es técnico, también es emocional, porque implica resolver a partir del hacer, explorar, curiosear e imaginar, mientras se tran-

sita por el estrés, el miedo, la preocupación, el enojo, la frustración, el gozo, la sorpresa, etcétera, por lo que el encuentro con un lenguaje artístico permite fortalecer el sentido de autoeficacia y de identidad.

En el proceso de regulación emocional se ha comprobado que tanto la apreciación como la producción artística permiten canalizar emociones que se generan en diferentes ámbitos de la vida. El arte, en este sentido, cumple una función terapéutica, especialmente para quienes se encuentran en situaciones difíciles o adversas (Polo, 2000).

Como parte de la formación integral, la dimensión socioemocional, es esencial para entender las relaciones, el pensamiento racional, la imaginación, la creatividad e, incluso, la salud del cuerpo (Hannaford, 2008, p. 50), y en conjunto con las actividades artísticas, contribuirán de manera innovadora a posicionar el desarrollo creativo y emocional, a la par del desarrollo intelectual (Ferreiro y Lavalle, 2006; Eisner, 2002; Romagnoli, Mena y Valdés, 2009; Durlak, J., et al. 2011; CASEL, 2015; Berkowitz y Bier, 2005; Zins, et al., 2004).

Expresiones artísticas y el desarrollo socioemocional

La educación artística y la educación socioemocional confluyen de manera natural, en tanto que las emociones son la materia prima del arte, y este puede ser un poderoso vehículo para conocer y regular las propias emociones y entender las de los demás.

Los lenguajes artísticos, como la danza, la pintura, el teatro, la literatura y la música fortalecen: el desarrollo del pensamiento creativo; la capacidad de búsqueda e indagación ante situaciones complejas; la flexibilidad para negociar y mejorar las relaciones interpersonales; la construcción de una identidad y; el sentido de libertad, que se traducen en la

toma responsable de decisiones (Ivcevic, Hoffmann y Brackett, 2014)

Asimismo, las actividades artísticas estimulan, fortalecen y mejoran: (Haanstra, 2015):

- El involucramiento en el espacio escolar y comunitario a partir de la participación en actividades curriculares y extracurriculares, lo que puede contribuir a la mejora en el desempeño y logro académico (También estudiado por: Roorda et al., 2011; Klem y Cornell, 2004; Arguedas, 2010 Wright, 2006; Catterall, 1998 y 2009; Moorefield Lang, 2010, incluido The Chicago Guide for Teaching and Learning in Arts. Music, Visual arts, Dance, Theater).
- La comunicación y expresión verbal y no verbal, que se traduce en la capacidad para pedir ayuda, establecer límites, negociar, resolver conflictos y llegar a acuerdos, para mejorar las relaciones interpersonales, lo que contribuye positivamente al sentido de pertenencia y al trabajo colaborativo y en equipo (También estudiado por: Wright, 2006).
- La percepción de autoeficacia y un autoconcepto positivo, al estimular actividades retadoras que desarrollan la confianza (También estudiado por: Wright, 2006).
- La sensibilización y la conciencia social, necesarias para influir en cambios positivos en diversos contextos (Holloway y Krensky, 2001).

Así como los programas de educación artística contribuyen al desarrollo personal y social, los enfocados especialmente en la formación socioemocional también arrojan resultados alentadores. El equipo de Mena, Romagnoli, Mena y Valdés (2009), que analizó más de 700 programas de educación socioemocio-

nal aplicados al espacio escolar, comprobó que:

- El aprendizaje socioemocional impacta en el aprendizaje cognitivo.
- Las relaciones interpersonales mejoran entre los miembros de la comunidad escolar y, por lo tanto, se resuelven de mejor manera los conflictos que surgen, pues su colaboración aumenta.
- Se fortalece el sentido de pertenencia y la actitud prosocial en las personas de la comunidad, lo cual mejora la convivencia, su compromiso y responsabilidad social.
- Se reducen los índices de fracaso y deserción escolar, así como los niveles de estrés y conductas de riesgo.
- Se incrementa el bienestar y por ende mejora el estado de salud físico y mental, debido a que se aprende a regular emociones que producen depresión, estrés o ansiedad, que derivan en trastornos gástricos, digestivos, dermatológicos, cardiovasculares y respiratorios (Ortega, 2010).

En este sentido, las evidencias que existen sobre los beneficios obtenidos, tanto en educación artística como en educación socioemocional, coinciden en que las y los estudiantes se conectan de forma efectiva con sus emociones y las regulan, desarrollan mayor bienestar a nivel individual y colectivo, y pueden desarrollar mejor su expresividad creativa.

Los beneficios que se mencionan no solo son para las y los estudiantes, sino también para las y los docentes, quienes, al impartir la educación socioemocional a través de las artes, les permite mejorar su autopercepción positiva, el deseo por ser mejores docentes y lograr una mayor seguridad académica y estabilidad emocional, asimismo les permiten

tener un mejor nivel de comunicación con sus alumnos, padres de familia, autoridades educativas, familia y sociedad en general. (Pesqueira, 2018)

Programas de educación socioemocional y artística

Cada vez existen más propuestas a nivel mundial de educación socioemocional que están corroborando los beneficios mencionados. Algunos ejemplos de programas con más prestigio académico son:

- BASE (Bienestar y Aprendizaje Socioemocional) de Chile (Milicic, et al., 2014)
- CASEL(Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, 2019), con la participación de diversas universidades de prestigio, principalmente, de Estados Unidos.
- RULER (Recognizing [reconocer], Understanding [entender], Labeling [nombrar], Expresing [expresar] and Regulating [regular]), de la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Asimismo, existen varios ejemplos de programas que incorporan el arte como parte del desarrollo integral de las y los estudiantes:

- El gobierno de Noruega implementó el programa "Mochila cultural", el cual contempla visitas de artistas de artes escénicas a la escuela, paseos a museos y centros culturales, y encuentros con artistas visuales (UNESCO, 2006).
- El Departamento Coreano de Educación Artística y Cultural creó el proyecto "El artista en la escuela", en el que artistas-instructores fueron enviados a las escuelas para que participaran directamente en la educación artística, sensibilizando y proporcionando formación a las y los estudiantes (UNESCO, 2006).

- En Lituania, el Ministerio de Educación y Cultura propuso una iniciativa nacional de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil (osc) y centros nacionales de artes, juventud y turismo, con actividades extracurriculares, para fomentar la creatividad, la expresión corporal y la sensibilización cultural, así como el conocimiento del entorno y las comunidades locales a través de actividades artísticas.
- En Colombia, en el marco del Plan Nacional para las Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, se crearon laboratorios de investigación-creación para fomentar el desarrollo de las artes visuales, a través de encuentros entre artistas y profesores para conformar la formación y educación artística.
- En España, la Fundación y el Centro Botín, junto con investigadores del Yale Center for Emotional Intelligence, diseñaron una serie de talleres dirigidos a niños, niñas y personas adultas en los que se utiliza el arte como herramienta de enseñanza de habilidades socioemocionales relacionadas con la creatividad (Ivcevic, Hoffmann y Brackett, 2014).

Las actividades artísticas y el programa Construye T

El programa Construye T ha promovido, desde sus inicios, la formación socioemocional de las y los integrantes de la comunidad escolar: estudiantes, docentes, directivos y familiares.

Ahora el programa incluye a las expresiones artísticas como un nuevo componente con el que se desarrollan las habilidades socioemocionales, a través de la creatividad, la imaginación y la percepción.

A continuación, podemos apreciar cómo abonan las actividades artísticas al fortalecimiento de las seis habilidades socioemocionales que promueve el programa:

Autoconocimiento, es la habilidad para conocerse y valorarse; identificar, nombrar y entender las emociones, metas y valores. Está relacionada con las actitudes y creencias de la persona sobre sí misma, el aprecio por ella misma y la confianza en su capacidad de cambio para lograr metas.

El autoconocimiento a través de actividades artísticas

La realización de actividades artísticas lleva a las y los estudiantes a resolver desde su experiencia de vida situaciones de novedad en las que tienen que movilizar sus gustos, preferencias, destrezas y áreas de oportunidad, utilizando su creatividad e imaginación.

Al realizar una obra artística implica un trabajo de introspección y de escaneo de emociones, en este proceso de expresión se autodescubren y conocen sus alcances y sus limitaciones en ese momento.

Autorregulación, es la habilidad para regular la atención, las emociones y la conducta. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Se relaciona con la capacidad de utilizar estrategias para regular la intensidad, duración, frecuencia o forma de responder ante las emociones, para favorecer el aprendizaje, la convivencia y el logro de metas.

La autorregulación a través de actividades artísticas

La relación entre la autorregulación y la producción artística es compleja. Por un lado, enfrentar retos artísticos para elaborar una obra constituye una experiencia en la que se requiere autorregular varias emociones, por ejemplo:

El miedo a no poder cumplir con la tarea; el enojo y la tristeza si el resultado no es el esperado; la inseguridad sobre si se tienen o no las capacidades técnicas para resolver un reto artístico; la vergüenza a la exposición frente a otros; la vulnerabilidad al pedir ayuda de otros, o la frustración al no comunicar lo que se busca.

Por otro lado, las actividades artísticas, cuando implican una construcción colectiva, requieren de la autorregulación para dialogar, llegar a acuerdos en forma pacífica, y escuchar las propuestas de las y los demás con respeto.

En tercer lugar, la realización de actividades artísticas puede funcionar como estrategia de autorregulación de algunas emociones como tristeza, enojo, miedo, que se generan en otros espacios como producto de experiencias de vida que pueden causar malestar o sufrimiento a una persona. En este sentido, el arte cumple con una función terapéutica que ayuda como mecanismo de autorregulación, lo que hoy en día se le conoce como Arteterapia.

Conciencia social, es la habilidad para ejercer acciones responsables y comprometidas de la comunidad y la sociedad en general. Implica sentir empatía y tomar perspectiva para entender a los otros, así como la construcción de un sentido de pertenencia ,identidad y responsabilidad social, respeto por los valores multiculturales y la diversidad cultural y social, acciones orientadas a la solidaridad y al compromiso social.

 La conciencia social a través de actividades artísticas Las actividades artísticas permiten dos situaciones: por un lado, el fortalecimiento de la apreciación que permite valorar y gozar las expresiones del entorno, lo que implica adquirir conciencia de situaciones de la realidad señaladas por los artistas, que, a su vez, el lenguaje artístico presenta desde una mirada particular.

Por otro lado, las y los estudiantes podrán utilizar el lenguaje artístico como un medio muy efectivo para crear conciencia sobre algún aspecto de la realidad que amerita nuestra intervención como sociedad. El arte funciona como catalizador social, es decir, canaliza creativamente las demandas sociales para visibilizarlas.

Colaboración: es la habilidad para establecer relaciones interpersonales armónicas que lleven a la consecución de metas grupales. Implica el entendimiento de normas sociales y de comportamiento, así como el reconocimiento de los recursos de la familia, escuela y comunidad. También, conlleva el ejercicio de habilidades de escucha y comunicación efectiva, trabajo en equipo y el manejo de conflictos

La colaboración a través de actividades artísticas

La colaboración dentro de la realización de las obras de arte constituye una forma de trabajar que contempla las necesidades de todos los participantes, fortalece la empatía y, permite reforzar el sentido de pertenencia para ayudar a la construcción de una mejor sociedad.

Toma responsable de decisiones: es la habilidad para establecer metas, evaluar situaciones y resolver problemas, tomando en cuenta el bienestar personal y el de los demás. Conlleva la capacidad de tomar decisiones

por sí mismo, logrando un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación afectiva.

La toma responsable de decisiones a través de actividades artísticas

Desde el momento en que se piensa en una propuesta artística entra la toma de decisiones a fin de elegir el mejor camino para expresarla. En el arte, todo el tiempo el o la creadora está tomando decisiones que le conducen a un proceso de ensayo y error, el cual le permite afinar su propuesta, ya sea identificando cuál es la forma más cercana a lo que nació de su imaginación, experiencia y creatividad, o buscando nuevos caminos para expresarse.

El énfasis en el factor de responsabilidad contribuye a que la toma de decisiones se realice desde una ética del cuidado, que considere la inclusión, la igualdad de género, y la no discriminación.

Perseverancia: es la habilidad para trabajar arduamente ante los desafíos. Implica mantener el esfuerzo y el interés para lograr metas a corto, mediano y largo plazo, a pesar del fracaso, de la adversidad y de las distracciones que se puedan presentar.

La perseverancia a través de actividades artísticas

La visión de la obra finalizada proporciona esperanza para atravesar los obstáculos que surgen en el proceso de la producción artística. Tener metas a corto, mediano o largo plazo permite trazar más fácilmente un camino para enfrentar los desafíos que generan frustración, miedo o tristeza.

La perseverancia que se desarrolla en el arte puede ayudar en otros aspectos de la vida de las y los estudiantes.

La neurociencia en la educación artística-socioemocional

Los resultados de los estudios de la neurociencia han contribuido a entender lo que sucede con algunas emociones y el aprendizaje. Actualmente sabemos que el estrés desbordado y el miedo afectan la calidad de conexiones neurológicas en el cerebro y perjudican el aprendizaje, la organización de información y la toma de decisiones (Ibarrola, 2018).

En la actualidad, se ha comprobado que el cerebro tiene la propiedad de la plasticidad, que constituye la posibilidad de recrear constantemente su estructura neuronal. Y un elemento que posibilita esta regeneración cerebral, que se traduce en nuevas y más sólidas conexiones entre neuronas, es precisamente el aprendizaje.

La posibilidad de aprender nuevos conocimientos y habilidades también ha permitido comprobar que tiene efectos no solo en los cerebros que aún se están formando, como el de los adolescentes, sino también en los cerebros de las personas mayores. Incluso el aprendizaje retrasa las probabilidades de padecer Alzheimer (Bilbao, 2013).

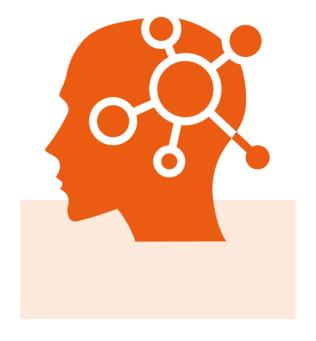
La neurociencia, junto con las ciencias de la conducta (la psicología), la pedagogía y la educación, también nos ha enseñado que podemos educarnos socioemocionalmente en cualquier etapa de nuestra vida. El aprendizaje socioemocional repercute en todos nuestros espacios de relación, desde los personales, académicos, laborales hasta los profesionales.

Por otro lado, en nuestra estructura biológica tenemos las neuronas espejo (nombradas

así por su descubridor Rizzolatti), que nos permiten resonar con las emociones de los demás. Rizzolatti comprobó que una persona que mira a otra expresar una determinada emoción activa en su cerebro las mismas zonas que quien experimenta directamente esa emoción. En la educación artística, las emociones provocadas por la interpretación de un personaje, por los movimientos dancísticos, por la descripción literaria o propuesta plástica posibilitan la conexión emocional a través de las neuronas espejo.

La existencia de este tipo de neuronas ha permitido comprobar que las emociones son contagiosas, razón por la cual construir un clima de confianza constituye un requisito fundamental para tratar con las y los estudiantes.

El estudio de las emociones ha permitido analizar qué sucede con nuestro cerebro cada que se siente una de ellas, y las partes de nuestro cuerpo que activan energía. Investigadores de la Universidad de Aalto, en Finlandia, construveron, como resultado de miles de cuestionarios que aplicaron a personas de todo tipo de culturas, el primer mapa corporal de las emociones humanas. Así pudieron comprobar que, por ejemplo: el enojo activa desde nuestras manos, toda la zona del diafragma, hasta la cabeza; el miedo activa la zona estomacal, el diafragma y la cabeza; la alegría activa y enciende todo nuestro cuerpo; y la tristeza activa levemente nuestro diafragma y la cabeza².

² https://lamenteesmaravillosa.com/el-mapa-de-las-emociones-humanas/

2. Empoderamiento de jóvenes y mujeres a través del arte

Jóvenes y arte

La relación entre las y los jóvenes y el arte tiene varias aristas: por un lado, como espectadores de los cambios que están ocurriendo en el mundo que son expresados a través de las prácticas artísticas; y, por otro, como actores que están enfrentando grandes desafíos como el deterioro ambiental de nuestro planeta, la desigualdad económica y social, el manejo de las nuevas tecnologías que impacta en sus relaciones personales y en sus procesos de aprendizaje.

Como creadores, los y las jóvenes utilizan las actividades artísticas como un medio para promover la conciencia social, la recuperación de tradiciones e identidad cultural, la creación de nuevas expresiones artísticas, la exploración y la búsqueda de sí mismos, hasta la expresión emocional de todo lo que viven.

Movimientos sociales como los de Greta Thunberg, María José Bejarano de Oliveira y Artemisa Barbosa Ribeiro con respecto al calentamiento global, son un pretexto para poder utilizar un lenguaje artístico para expresarlos y concientizar a la población. Por ejemplo, Firas Alshater, es un refugiado sirio, quien realizó una instalación artística en Berlín para crear conciencia sobre la manera de ver a los refugiados como seres humanos y no como criminales, se tapó los ojos y junto a él colocó un letrero que decía: "Yo soy sirio y confío en ti. Si confías en mí, abrázame".

En México, sucedió a través de la música, en la que Vivir Quintana compuso la canción "Sin miedo", en la que plasmó el enojo de las mujeres por la violencia experimentada diariamente

Así, el arte constituye una herramienta creativa para empoderar a las y los jóvenes y cambiar los paradigmas tradicionales de hacer arte y consumirlo, de este modo se ha creado el arte urbano, donde se apropia del entorno en el que se encuentra para comunicarse socialmente, con expresiones visuales como el grafiti, las representaciones teatrales, dancísticas, musicales callejeros, así como con las estatuas humanas, los flashmob³, entre otros.

Con todas estas expresiones artísticas urbanas, las y los jóvenes están incorporando la tecnología como una herramienta que rompe todos los esquemas de las generaciones anteriores, al crear arte digital con el que inventan nuevos espacios de convivencia y comunidad (Quintero, 2018).

Participación de las mujeres en las artes

La participación de las mujeres en las artes ha ido visibilizándose paulatinamente en la historia reciente, gracias a varios movimientos sociales a mediados del siglo XX que comenzaron a cuestionar los roles de género y reclamaron que también se les reconociera en este ámbito, además de exigir derechos e igualdad en todos los espacios laborales y creativos.

³Traducido al español como "acto multitudinario relámpago", en el que de repente se reúne un gran número de personas (que parecieran no conocerse entre sí) en un lugar público y ejecutan una acción organizada, realizando una representación dancística o teatral inusual, y al terminar se dispersa rápidamente.

Sin embargo, ganar espacio y renombre en este ámbito no ha sido nada fácil para las mujeres, ya que históricamente han tenido que realizar acciones extraordinarias para que les permitan ejercer con libertad sus capacidades y expresiones artísticas, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII, ejerció como monja para acercarse a la literatura; Aurore Dupin, en el siglo XIX tenía que esconderse detrás del nombre y figura de un hombre para presentar sus escritos; mismo caso de Margaret Keane, ya en el siglo XX, quien firmaba sus obras solo como Keane, y cuyo esposo, Walter Keane, empezó a vender sus cuadros y a atribuirse la autoría.

En las artes plásticas, mujeres como Artemisia Genitleschi, Mary Cassat, Georgia O'Keefe, Tamara Lempicka, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Helen Frankenthaler, la escultora Camille Claudel, Louise Bourgeois, sobresalieron en su época como pintoras, escultoras, muralistas, etc.

En la literatura algunas escritoras destacadas como Virginia Woolf, Mary Shelley, Rosario Castellanos, Ayn Rand, Ana Frank, Agatha Christie, Gabriela Mistral. Inclusive en nuestros días, a la autora de la exitosa saga de Harry Potter los editores le recomendaron escribir su nombre solo con sus iniciales, como J.K. Rowling, para que no se supiera que se trataba de una mujer y tuviera mayores posibilidades de venta.

En la música, lograron sobresalir, generalmente, gracias al apoyo familiar con el que contaron, por ejemplo, compositoras como: Fanny Mendelssohn Hensel, que publicó varias de sus obras bajo el nombre de su famoso hermano Félix; Elizabeth Maconchy, que sobresalió con el apoyo de su madre y su padre; Florence Beatrice Price, que también tuvo el apoyo de su madre; y María Grever, llamada realmente María Joaquina de la Portilla Torres, quien fue la primera compositora mexicana reconocida a nivel internacional.

A diferencia de las otras artes, la danza permitió un mayor acceso a las mujeres, sobre todo en el ballet, que inclusive llegó a dificultar el camino para los hombres, también por los estereotipos de género, algunas mujeres que destacaron son: Anna Pávlova, Maya Plisétskaya, Marie Taglioni, Margot Fonteyn. En la historia de la danza aparecen los nombres de Isadora Duncan, Martha Graham, Mary Wigman, Germaine Acogny y Alicia Alonso.

Actualmente las mujeres tienen mayor representatividad en el mundo de las artes, por ejemplo, desatacan mujeres como: Elisa Carrillo (bailarina), Valeria Luiselli (escritora), Minerva Cuevas (artista visual), Rosa Guraieb (compositora clásica), Lila Downs (cantautora contemporánea), Helen Escobedo (escultora), Aurora Reyes (muralista), entre muchas más.

3. Las artes: concepto y beneficios

Conceptualizaciones de las artes

Existen múltiples conceptos de arte que varían en función de la época, la cultura, los teóricos y los artistas que han reflexionado sobre el tema. Se ha definido al arte como: una manera de representación o imitación de la realidad; una expresión de la belleza; una forma de recreación de la realidad, o simplemente, una comunicación subjetiva de una persona. Sin embargo, para esta guía nos basaremos en la siguiente definición:

El arte es una actividad humana, consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. (Tatarkiewicz, W., 1997, p. 67)

Las artes desempeñan un papel importante en el refinamiento de nuestros sentidos y en el desarrollo de nuestra capacidad de imaginación, que genera imágenes de lo posible, traducidas en representaciones artísticas (Eisner, 2015).

El arte cumple con varias funciones:

- Cognitiva, al ayudarnos a observar tanto el mundo externo que nos rodea como el paisaje interior que vamos construyendo;
- Estética, al afinar nuestra apreciación y sensibilización a partir de estímulos vi-

- suales, sonoros, lingüísticos, corporales o mixtos, los cuales se expresan a través de un lenguaje artístico;
- Emocional, al fortalecer la identidad, la agencia personal y el reconocimiento de emociones, a través de la creación de producciones artísticas y al ser una herramienta de regulación emocional.

En este sentido, la educación artística se refiere a la formación que se adquiere a través del estudio de obras de arte, del contacto directo con ellas y de la participación en su creación (UNESCO, 2006).

En esta guía, la propuesta de actividades artísticas no tiene la intención de lograr la especialización de las y los estudiantes para convertirles en artistas profesionales, aunque esta posibilidad siempre estará presente, en tanto que pueden descubrir nuevas pasiones en las que podrán profundizar posteriormente, con una formación más especializada. Las actividades de esta guía persiguen el propósito de completar una formación integral, que les permita al estudiantado desarrollar su sensibilidad, tanto para apreciar obras artísticas como para crearlas.

A partir de las actividades, también se pretende que las y los jóvenes sean personas satisfechas consigo mismas, con sensibilidad para realizar acciones a favor de un mundo mejor y más justo, que sean mejores ciudadanos con conciencia social, y promuevan la igualdad de género, los derechos humanos y la diversidad⁴.

⁴Consejo Nacional de la Cultura y las Arte de Chile, 2016

Asimismo, las actividades brindan a las y los docentes un repertorio de ejercicios artísticos que permiten disfrutar, junto con sus estudiantes, su mundo socioemocional, a través de explorar el espacio, las formas, las texturas, las líneas, los sonidos, la fuerza de las palabras y la expresividad de su cuerpo, así como los recursos disponibles que se pueden encontrar en el entorno para expresar sus emociones.

Elementos que contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo

"El contacto con el arte, tanto desde el punto de vista de su apreciación como de su creación, puede ser una poderosa herramienta de enseñanza para mejorar las habilidades de inteligencia emocional y la creatividad en nuestra vida cotidiana y profesional" (Ivcevic, et al. 2014.)

Como se lee en la cita, la inteligencia emocional y la creatividad, permean en todos los espacios de nuestra vida, la cual nos proporciona confianza para mejorar el bienestar personal y social. Por lo que, en esta propuesta de actividades artísticas se considera a la creatividad como la capacidad que todas las personas pueden desarrollar y fortalecer, a partir de elementos contextuales, educativos, emocionales, conceptuales y experienciales, para generar y producir nuevas representaciones o figuras visuales, corporales, sonoras o literarias.

La creatividad está presente a lo largo del todo el proceso de elaboración de una obra: en la generación de la idea, en la forma de llevarla a cabo y resolverla, en el producto final y en cómo se comparte a las demás personas.

Durante el proceso creativo se viven diversas emociones: la frustración por no poder resolver técnicamente una idea; el miedo de enfrentar algo nuevo o desconocido de una

obra; el enojo por no generar ideas creativas o no poder idear un camino para lograrlas; el asombro y la alegría por el autodescubrimiento de otras habilidades; así como el gozo al entrar en contacto con las materias del arte como el cuerpo, la voz, las pinturas, las formas, los colores, las técnicas, el movimiento corporal, la pluma y el papel. Por lo que, las emociones son materia prima para la creatividad y, a su vez, para las expresiones artísticas

Beneficios de las artes

El arte proporciona múltiples beneficios, como el desarrollo de: el pensamiento alternativo, la búsqueda de soluciones creativas, el fortalecimiento de la sensibilidad y la capacidad para observar el mundo y resignificarlo. (Uño Batlles, 2013).

En concreto, por cada lenguaje artístico que se trabaja en la guía, podemos mencionar los siguientes beneficios:

La expresión corporal dancística ayuda a mejorar (Educación 3.0, 2018) (Damasio, 2015; Pérez, 2010; Padilla Moledo, y Coterón López, 2013; Winner, et al., 2014; Brown y Parsons, 2008; Ofra, y Enju, 2013):

- La conexión entre mente y cuerpo, ya que genera una producción de serotonina y dopamina, las cuales son hormonas con efectos antidepresivos y antiansiolíticos naturales.
- El manejo del estrés.
- La autoestima y la autoconfianza.
- La autorregulación emocional, control de impulsos y deseos, y postergación en gratificaciones.
- La imagen y la energía corporal y mental.
- Las relaciones y la comunicación interpersonales.

 El bienestar físico y emocional, al activarse las zonas cerebrales asociadas a la cognición, la memoria y las emociones asociadas a la confianza y autoeficacia.

La **expresión corporal** teatral contribuye a mejorar (Celume, Goldstein, Bsancou, Zenasni, 2020; Blair, 2009; Kipp, y Martin, 2009):

- La empatía.
- Las relaciones interpersonales.
- La conciencia, comprensión, interpretación y expresión emocional propia y de las otras personas.
- La comunicación asertiva.
- El autoconocimiento y la autoconfianza
- La toma de perspectiva.

La **expresión visual (plástica)** permite (Taksic, Arar, Molander, 2014):

- Fortalecer la organización mental y el pensamiento complejo.
- Reducir la angustia y el estrés.
- Estimular el pensamiento creativo y la imaginación.
- Mejorar la conciencia, la percepción y el bienestar emocional.
- Incrementar el nivel de concentración y atención.

La **expresión literaria** permite desarrollar (Roberts, 2010):

- La organización mental y el pensamiento complejo.
- La conciencia y claridad emocional.
- El control del estrés y la ansiedad.
- La toma de perspectiva.
- La toma de decisiones.

La **expresión musical** favorece la mejora de (Juslin, Laukka, 2003):

- El estado de ánimo.
- La empatía.
- Los procesos cognitivos complejos.
- La comunicación, expresión e interpretación emocional.
- La disminución del estrés, la ansiedad y la depresión.

4. Diseño e implementación del componente de artes en Construye T

A continuación, se presentan los aspectos pedagógicos y didácticos que orientan las sesiones, su estructura, la metodología que siguen y la descripción de algunas condiciones para la implementación sugeridas para que las y los directores y docentes las consideren en la aplicación de la guía.

duración de 60 minutos, que dependiendo de la disponibilidad de los tiempos de las y los participantes, así como de espacios físicos dentro del plantel, se podrá seleccionar una, o bien, realizar las cuatro en días diferentes, bajo el siguiente esquema:

En cada una de las sesiones se presentan cua-

tro actividades artísticas diferentes, con una

Estructura curricular

Construye T, en su componente de artes, presenta seis sesiones en las que se promueve cada una de las habilidades socioemocionales

Estructura curricular Desarrollo de HSE a través de actividades artísticas						
Autoconocimiento	Autorregulación	Conciencia social	Colaboración	Toma responsable de decisiones	Perseverancia	
Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6	
Introducción	Introducción	Introducción	Introducción	Introducción	Introducción	
4 opciones de actividades artísticas: Visual (Plástica) Corporal (Teatral y Dancística) Literaria Musical	4 opciones de actividades artísticas: Visual (Plástica) Corporal (Teatral y Dancística) Literaria Musical	4 opciones de actividades artísticas: Visual (Plástica) Corporal (Teatral y Dancística) Literaria Musical	4 opciones de actividades artísticas: Visual (Plástica) Corporal (Teatral y Dancística) Literaria Musical	4 opciones de actividades artísticas: Visual (Plástica) Corporal (Teatral y Dancística) Literaria Musical	4 opciones de actividades artísticas: Visual (Plástica) Corporal (Teatral y Dancística) Literaria Musical	
		60 minutos por	cada actividad.			

Figura 1. Estructura curricular. Fuente. Elaboración propia

Cada sesión tiene la siguiente estructura:

	Estruc	ctura de cada sesión				
Secciones iniciales de la sesión	 Nombre de la habilidad socioemocional a fortalecer. Introducción general de la sesión Sugerencias generales de la sesión. Objetivo general de la sesión. Objetivos por actividad artística. 					
	Título de la actividad. Entro en tema: introducción que relaciona la habilidad socioemocional con el lenguaje artístico específico de la actividad.					
	Objetivo: se establece lo pretendido a lograr durante las actividades.					
Secciones de las actividades artísticas:	Sugerencias de organización: se dan recomendaciones para acomodar el espacio según el lenguaje artístico					
	Materiales: son insumos requeridos según la actividad artística.					
	Inicio de la secuencia didáctica (10 min)	Parto de mi experiencia: preguntas para explorar las experiencias personales de las que parten las y los estudiantes.				
	Desarrollo de la secuencia didáctica (40 min)	Me pongo manos a la obra: parte sustantiva de la actividad artística individual o colectiva que generalmente consiste en algo práctico dividido en diferentes pasos.				
	Cierre de la secuencia didáctica (10 min)	Reflexiono sobre lo experimentado: preguntas de metacognición que las y los estudiantes resuelven primero en forma personal y posteriormente comparten en grupos pequeños.				
		Orientaciones finales: recomendaciones o sugerencias específicas para que las o los docentes compartan con sus estudiantes según la actividad.				
Referencias bibliográficas		tadas para el diseño de las actividades, que igualmente sus estudiantes para profundizar en los temas de la sesión.				

por sesión.

Ejemplo de la estructura de las sesiones

1. Introducción

Las sesiones cuentan con un apartado de presentación en el que se explica la habilidad socioemocional que será trabajada en las cuatro actividades.

Sesión 1. Autoconocimiento: El arte de conocerme

Introducción

Todo el tiempo experimentamos alguna emoción, seamos o no conscientes de ello, lo que coloca a esta capacidad en el centro de las actividades que realizamos y las relaciones interpersonales que construimos de manera cotidiana. Desde las emociones tomamos decisiones y percibimos nuestro sentido de bienestar y satisfacción.

En los últimos 30 años, el estudio de las emociones se ha profundizado. Desde la neurociencia hasta las ciencias de la conducta, los descubrimientos encontrados han tenido impacto en el mundo no solo educativo, sino en el laboral y artístico. Un ejemplo de estos avances es el hallazgo de la neuroplasticidad cerebral: capacidad que permite que el cerebro se reestructure a partir de la realización de actividades que favorecen la generación de nuevas conexiones (Guillén, 2012). Se puede fortalecer la neuroplasticidad para el aprendizaje de algunas habilidades socioemocionales a través de ciertas tareas, como las artísticas, que representan un reto y que resultan significativas para la persona (Bilbao, 2013)

El descubrimiento de la neuroplasticidad ha permitido llegar a la conclusión de que podemos desarrollar habilidades socioemocionales en cualquier etapa de nuestra vida, las cuales favorecen el bienestar personal y social. Estudios realizados en comunidades educativas que implementan programas de educación socioemocional constatan que tanto docentes como estudiantes mejoran sus relaciones interpersonales y reportan mayor bienestar, resuelven mejor los obstáculos y conflictos que se les presentan, además que las y los estudiantes tienen menores probabilidades de consumir sustancias adictivas y de caer en conductas violentas o de riesgo (Romagnoli, 2009).

Otro de los hallazgos importantes ha sido identificar que las emociones se experimentan en el cuerpo, por lo que para conocerlas se debe primeramente reconocer lo que se siente en él. Por ejemplo, el **enojo** produce calor corporal, enrojecimiento de la cara, tensión muscular, contracción estomacal; el **miedo** genera taquicardia, sudor en las manos, dolor estomacal; la **tristeza** disminuye la energía. Cada persona tiene un registro corporal específico de las emociones y es importante que lo explore e identifique.

Estos y otros descubrimientos permitieron darle forma al concepto de educación socioemocional, que es relativamente reciente. En este tipo de formación, un paso fundamental es profundizar en el **Autoconcimiento**, lo que implica identificar fortalezas, valores, necesidades, gustos, intereses, preferencias, deseos y sueños, así como áreas de oportunidad, que a su vez son diversos elementos que conforman la **identidad**.

Ahora bien, educación socioemocional y educación artística confluyen de manera natural, en tanto que las emociones son la materia prima del arte y este a su vez puede ser un poderoso vehículo para conocer y autorregular las emociones.

Al realizar actividades artísticas se obtiene información valiosa sobre uno mismo, se amplía el autoconocimiento. El contacto con elementos de las artes (como el cuerpo, el movimiento, el color, las texturas, los sonidos, las líneas, los puntos, las palabras), junto con la utilización de la creatividad y la imaginación, al servicio de la expresión artística, posibilitan el autodescubrimiento desde nuevas perspectivas. Además, el proceso de creación artística fortalece la agencia personal o sentido de eficacia, (Transforming education, 2017) que permite incrementar la confianza para tener la capacidad de ejercer control sobre la motivación y el comportamiento, elementos que inciden en la construcción de la identidad.

Con respecto a las expresiones artísticas, existen dos procesos que se pueden profundizar en el autoconocimiento: uno es la apreciación, que se asocia con todo lo que atrae, conmueve, sorprende e impacta, que permite ir identificando y conformando poco a poco un gusto artístico; y el segundo es la creación, en el que se adquiere una posición más activa y se realiza una propuesta artística, que busca compartir ideas, emociones, gustos, intereses, etc. Ambos procesos implican el reconocimiento y la expresión de emociones.

Los ejercicios que se presentan en la guía constituyen una primera aproximación al autoconocimiento a través del arte, el proceso de conocer el mundo interno no es algo estático o limitado a un momento, etapa o situación, más bien constituye un proceso dinámico que dura toda la vida que se va transformando con el paso del tiempo. Siempre se pueden descubrir aspectos nuevos de la identidad.

Es importante aclararle a los y las estudiantes que, en estas actividades de autoconocimiento, el énfasis estará en aspectos positivos que han conformado su identidad, como sus fortalezas, pasiones, intereses, y valores.

2. Sugerencias generales

Recomendaciones sobre cómo construir ambientes de convivencia armónicos, que pongan el énfasis en la formación integral y socioemocional de las y los estudiantes.

Sugerencias generales

Genere un ambiente de respeto, lúdico, incluyente y de confianza, comenzando por no ceder el espacio a burlas o comentarios violentos o despectivos a los trabajos entre estudiantes.

El respeto implica que el énfasis no estará en la destreza técnica de los diferentes lenguajes artísticos, sino en la experiencia emocional que generará cada actividad.

No se juzgará a ningún participante por la calidad de su dibujo, la afinación de su voz, la calidad de su redacción o de su expresión corporal. Este constituye un espacio de exploración y crecimiento socioemocional, en el que lo importante no es que se desarrollen habilidades artísticas, la prioridad es la construcción de ambientes de aula que generen aprendizajes socioemocionales personales y colectivos a través de distintas expresiones artísticas. Asimismo, no se descarta que esta vía pueda motivar a las y los estudiantes a profundizar más en los lenguajes del arte.

Dado que las expresiones artísticas se expondrán colectivamente, resulta pertinente hacer la aclaración explícita de que el respeto de igual modo implica no generar la emoción de vergüenza en ningún participante.

Recomiende el ejercicio cotidiano de escanearse emocionalmente, lo que significa que, cuando experimenten algo, reconozcan en su cuerpo qué sienten, qué cambios

corporales identifican, dónde los sienten y qué nombre le pondrían a la emoción que experimentan.

Por otro lado, promueva la construcción de ambientes de aula incluyentes, en los que se considere la participación de todas las personas considerando sus especificidades o discapacidades, lo cual tiene como consecuencia adecuar la metodología y/o el espacio del salón para que todas las personas puedan realizar las actividades.

3. Objetivo general de la sesión; Títulos y objetivos particulares de cada actividad

Objetivo general

Establecer metas a corto, mediano y largo plazo de su proyecto de vida, que contribuya a su bienestar, a través de las artes.

Objetivos por actividad

Sesión	Expresión artística	Actividad	Objetivos Las y los estudiantes sean capaces de:
	Expresión visual	Collage de decisiones	Expresar los elementos del proyecto de vida en un collage para concientizar sobre la relevancia de las decisiones presentes y futuras.
Decisiones artísticas	Expresión corporal	Los riesgos de mis decisiones	Representar teatralmente un dilema sobre el conflicto entre decisiones a corto y largo plazo para reflexionar sobre la complejidad de este proceso.
	Expresión literaria	Mi yo del futuro	Desarrollar una carta autobiográfica desde el futuro, que contemple las decisiones que se tomaron para alcanzar sus metas.
	Expresión musical	El ritmo de mis decisiones	Expresar mediante dos composiciones sonoras colectivas, a base de palmadas, el ritmo de una toma de decisión relevante presente y el ritmo de una toma de decisión relevante futura.

4. Cada actividad dentro de cada lenguaje artístico tiene la siguiente estructura:

4.1. Entro en tema

Introducción que proporciona evidencia científica y vincula la habilidad socioemocional a fortalecer con el lenguaje artístico específico.

Actividad 1. Expresión visual: Autorretrato

Entro en tema

En la actualidad se reconoce como parte de las artes visuales a la pintura, la escultura, la arquitectura, la gráfica, la fotografía, los medios audiovisuales (arte digital, video, cine, etc.); así como los medios alternativos (performance, instalación e intervención, "flashmob", entre otros). Sin embargo, estas actividades se enfocarán en las artes plásticas, tales como la pintura, la escultura y el dibujo, ya que estas pueden elaborarse con menos recursos tecnológicos y, de esta forma, ser más accesibles para todos los contextos de nuestro país.

Ahora bien, las artes plásticas facilitan el autoconocimiento a partir de varios aspectos: desde lo que motiva para crear una obra, así como la paleta de colores, las formas que se escogen como medios de expresión, las emociones y pensamientos que se buscan comunicar.

La importancia que han tenido las artes plásticas en la historia se ve reflejada en el uso del dibujo que hicieron los seres humanos desde sus primeras organizaciones sociales, para expresar sus necesidades y su visión del mundo. Por ejemplo, los dibujos rupestres de Altamira, España y Lascaux, Francia, que datan de hace 36,000 años, o las pinturas rupestres que se encontraron en México (Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Zacatecas, etc.), que tienen una antigüedad de más

de 7,500 años, nos proporcionan información acerca de quiénes eran esos grupos. Después con el desarrollo humano se crearon más técnicas de expresión artística y la gama de colores se amplió.

Los colores influyen en nuestras emociones y esto se ha estudiado a tal punto que se ha creado lo que se llama psicología del color, teoría que examina la influencia de este en las emociones, estados mentales y conductas, como lo estudió la científica social, Eva Heller. Esta teoría, entre otras, ha influenciado en la decoración de construcciones arquitectónicas como escuelas, reclusorios y hasta en negocios; por ejemplo, no se buscó utilizar el rojo en las paredes de las escuelas por considerar que es un color llamativo que aumenta las emociones de alegría y excitación, lo que podía distraer a las y los estudiantes, razón por la que los centros escolares prefirieron utilizar colores más neutros como el gris y el verde claro

4.2. Objetivo

Se describe el aprendizaje que se desarrollará a lo largo de la actividad artística.

Identificar una o varias fortalezas personales para representarlas por medio de un autorretrato.

4.3 Sugerencias de organización

Propuesta de organización espacial que permite con mayor comodidad el desarrollo de la actividad.

Se recomienda realizar el ejercicio al aire libre, con el fin de permitir que cada estudiante cuente con mayor espacio para sentirse a gusto para trabajar. Si esto no es posible, distribuya más a las y los estudiantes en el espacio del salón con el mismo objetivo.

4.4 Materiales

Se recomiendan recursos audiovisuales, pero si no es posible se proponen materiales accesibles para lenguajes que así lo requieran como pintura, materiales para escultura, música, etc. La propuesta de insumos constituye una sugerencia. Si estos no pudieran utilizarse podrían sustituirse por otros sugeridos por las y los docentes, que cumplan con la misma finalidad.

- •Una hoja tamaño carta para cada estudiante, o bien, una hoja de algún cuaderno.
- •Crayolas, acuarelas o plumones para intercambiar, o bien, una pluma o un lápiz para cada estudiante.
- Cinta adhesiva.
- •Fotocopias de los autorretratos propuestos en la actividad (si las condiciones del plantel lo permiten se pueden mostrar las imágenes en una computadora o proyector).

4.5. Inicio: Parto de mi experiencia

Preguntas detonadoras para explorar las experiencias y conocimientos previos de las y los estudiantes sobre el tema a tratar. Adicionalmente fortalece la escucha activa entre los integrantes del grupo que va a ir construyendo su propia identidad colectiva.

Parto de mi experiencia (10 min.)

Recupere la experiencia de las y los estudiantes al preguntarles: ¿Qué pintores conocen? ¿Cuáles y por qué les llaman la atención? Al ver un cuadro, ¿han experimentado alguna emoción? También puede explorar si algunos ya han cursado artes plásticas (dibujo, escultura o pintura) y si quieren compartir brevemente su experiencia.

A continuación, explícitamente aclare que la elección de colores, formas y estilos será personal y válida. Una persona podrá utilizar una expresión figurativa donde se distingue una forma concreta, mientras que otra podrá emplear la expresión abstracta, o símbolos y figuras que representen algo.

4.6 Desarrollo: Me pongo manos a la obra

Actividad artística individual o colectiva, que fortalece predominantemente una habilidad socioemocional. En esta sección se fortalece la apreciación de diversas obras y se promueve la realización de una.

Me pongo manos a la obra (40 min.)

- Solicite que las y los estudiantes saquen su cuaderno u hoja y reparta para cada uno algunas crayolas, plumones, lápices o plumas. Pueden ir intercambiando el material.
- 2. Mencione a las y los estudiantes que esta actividad consiste en realizar un autorretrato, es decir una representación artística que una persona realiza de sí misma. En este caso, será sobre algún elemento de la identidad (fortalezas, valores, necesidades, gustos, intereses, preferencias, deseos y sueños). Recomiende a las y los jóvenes que se enfoquen en representar sus fortalezas, es decir, aquellas características positivas o aspectos socioemocionales que han desarrollado y que les permiten fluir mejor consigo mismos y con los demás. Algunos ejemplos de fortalezas que les pueden ayudar y que los hacen ser quienes son: alegres, entusiastas, autoeficaces, agradecidos, empáticos, optimistas, resilientes, con capacidad de escucha, con capacidad para resolver conflictos, generosos, con iniciativa personal, reflexivos, perseverantes, colaborativos, solidarios, leales, directos.
- 3. Haga referencia que a lo largo de la historia del arte han existido diversidad de artistas en el mundo (incluyendo a México) que han realizado autorretratos mediante los cuales han expresado diversas emociones, fortalezas o elementos de su identidad. Algunos famosos en el contexto internacional son los de Picasso, Van Gogh, Zinaída Serebriakova. En México, también existen autorretratos de artistas mexicanos como Frida Kahlo y Diego Rivera, que tienen fama mundial.
- **4.** Comparta visualmente los siguientes autorretratos y pregunte en forma de plenaria la emoción que les evoca cada imagen:

Autorretrato de Francis Bacon (1971)

Autorretrato de Remedios Varo (1951)

Autorretrato de Frida Kahlo (1940)

Autorretratos de Picasso (1900-1972)

Autorretrato cubista de Paul Klee (1922)

Autorretrato Zinaída Serebriakova (1909)

- 5. Recomiende a las y los estudiantes pensar qué elección de colores representa mejor su sentir actual, desde un autoconcepto positivo. Esto significa que no necesariamente tienen que pintar la piel asemejando su color real, ni los labios rojos, ni hacer la cara ovalada, ni siquiera tiene que distinguirse la figura de un rostro concreto. Realizarán un autorretrato emocional positivo sobre sí mismos. Pueden escoger representar una o varias fortalezas o elementos de su identidad.
- 6. Después, cada estudiante pegará su dibujo en la pared con el fin de apreciar cómo expresa cada integrante su(s) fortaleza(s), identificando lo que le asombra y conmueve. Solicite al grupo dar un paseo por los trabajos de todos y observar con detenimiento los detalles (color, forma, línea, composición) para identificar qué llama su atención, lo que sienten, piensan, y lo novedoso que descubren de sus compañeros y compañeras.

4.7 Cierre: Reflexiono sobre lo experimentado

Cierre de la secuencia didáctica (10min). Se divide en dos secciones:

- Reflexiono sobre lo experimentado: se promueve la metacognición de las y los estudiantes, lo que implica que reflexionen sobre cómo aprendieron, qué descubrieron de sí mismos y que lo compartan en pequeños grupos, situación que contribuye a fortalecer su sentido de eficacia (creencias optimistas sobre sus capacidades).
- Orientaciones finales: Recomendaciones didácticas que las y los docentes pueden proporcionar a las y los estudiantes para aplicar en otros espacios de convivencia familiar, social o escolar.

Reflexiono sobre lo experimentado (10 min.)

Lea en voz alta los siguientes incisos y pida a los y las estudiantes contestarlos de manera individual:

- a. Escribe algo que descubriste de ti al autorrepresentarte en un dibujo y al haber escogido determinados colores, formas y figuras para realizarlo.
- b. ¿Qué tan fácil o difícil fue descubrir tus fortalezas?

c. ¿Qué tan fácil o difícil fue escoger los colores y las emociones y fortalezas que quisiste representar?

Organice tríos para que compartan las respuestas que resolvieron de forma individual.

Si hay suficiente tiempo, solicite a algunos voluntarios que compartan cómo se sintieron, ya sea al realizar el ejercicio, al observar las representaciones de los demás o al compartir en equipos sus respuestas.

Orientaciones finales

Comparta con las y los estudiantes que identificar las emociones que experimentan al crear una obra, al mostrarla a los demás y recibir una retroalimentación en equipos, posibilita un mayor conocimiento de sí mismos y les permite profundizar en sus emociones y en su manera de expresarlas.

Inclusive, sugiera que, cuando se sientan conmovidos por una obra (y más si se trata de una de algún compañero o compañera), si tienen la oportunidad, lo comuniquen al creador, pues esto es importante para reconocer su trabajo.

Mencione que es importante no restringir lo que se aprende en educación socioemocional a sólo este espacio, ya que brindar reconocimiento en todos los espacios en los que se convive permitirá crear mejores entornos de convivencia y, a la larga, una mejor sociedad.

5. Referencias bibliográficas

Textos y fuentes consultadas para la elaboración de la sesión, que pueden ayudar a profundizar en los temas.

Autoconocimiento

Bilbao, A. (2013). Cuida tu cerebro... y mejora tu vida. España, Plataforma Editorial,

Buxarrais Estrada, R. Ma., Martínez Martín, M. (2009). Educación en valores y educación emocional: propuestas para la acción pedagógica. Consultado el 10 de octubre de 2019 en: http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/viewFile/7519/7552

Ekman, P. (2015). El rostro de las emociones. Cómo leer las expresiones faciales para mejorar sus relaciones, 2°. Ed., España.

Guillén, J. (2012). Neuroplasticidad, un nuevo paradigma para la educación. Consultado el 15 de diciembre de 2019

en: https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/10/04/neuroplasticidad-un-nuevo-paradigma-para-la-educacion/

Romagnoli, C., Mena, M. y Valdés, A. M. (2009). El impacto del desarrollo de habilidades afectivas y éticas en la escuela. Revista electrónica Actualidades Investigativas en Educación. Consultado el 5 de julio de 2013 en: http://www.redalyc.org/pdf/447/44713064006.pdf

Transforming education (2020). Introduction to Self-Efficacy, Consultado el 10 de enero de 2020 en: https://www.transformingeducation.org/wp-content/uploads/2019/04/ Introduction to Self Efficacy Handout Final-2017_CC.pdf

Metodología

La formación socioemocional a través de las artes se abordará desde los siguientes enfoques:

- Aprendizaje activo: es aquel que coloca al estudiante en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, aprende haciendo e interactuando con sus pares, no memorizando ni acumulando información. El aprendizaje activo promueve la curiosidad del estudiante a partir de recuperar sus experiencias previas de vida. La creación y producción de obras constituye un ejemplo de aprendizaje activo, en tanto las y los estudiantes piensan en lo que realizarán creativamente y movilizarán sus recursos para lograrlo.
- Aprendizaje flexible al contexto: significa estar atento a las emociones que producen las expresiones artísticas propias de la localidad, tanto para apreciarlas como para enriquecer el entorno con producciones propias que retomen el aprendizaje logrado. Cada escuela podrá escoger, qué orden seguir en las sesiones propuestas y podrá adaptar los materiales sugeridos a los recursos accesibles en su contexto.
- Aprendizaje metacognitivo: al final de cada actividad se indaga sobre el proceso creativo desde la identificación de emociones hasta la expresión artística de las mismas.
- Aprendizaje transformador: permite a los y las estudiantes utilizar lo aprendido en otros contextos. En este sentido, se busca que las y los estudiantes no solo produzcan una obra artística, sino que sean conscientes de lo que movilizaron para lograrla y cómo puede esta experiencia abonarles para situaciones futuras o de otro contexto (Halloway y Krensky, 2015).

- Aprendizaje lúdico: las actividades propuestas en la guía permiten la creación de mundos ficticios en donde la propuesta de resolución es posible y válida. El aprendizaje lúdico favorece y promueve la espontaneidad, el gozo y la creatividad (Celume, Goldstein, Bsancou, Zenasni, 2020).
- Aprendizaje colaborativo: se fomenta la escucha activa, la comunicación asertiva y la capacidad de negociación, las cuales permiten que el trabajo en equipo, el diálogo, la búsqueda de acuerdos contribuyan al logro de una meta artística (Roberts, 2010).
- Aprendizaje con perspectiva de género: las actividades están diseñadas con un enfoque de género, en el que se promueve igualdad de género y espacios inclusivos alas diferentes formas de ser, pensar y actuar, como en el caso específico de la sesión que promueve la conciencia social, en la que se hace un especial énfasis en productos artísticos en los que se ha buscado visibilizar la violencia que sufren las mujeres (Halloway y Krensky, 2015).
- Aprendizaje con perspectiva de juventud en el marco de los derechos humanos: la guía considera a las y los jóvenes poseedores de derechos con un gran potencial creativo y propositivo.
- Aprendizaje comunitario: el fortalecimiento de la imaginación, la creatividad, la sensibilidad y expresión artística se proyecta en los espacios de convivencia y proyectos que las y los estudiantes realicen en un futuro en cualquier contexto (Halloway y Krensky, 2015).

En resumen, los principios de esta guía están orientados a fortalecer la apreciación y la expresión artística, así como la formación socioemocional.

Condiciones de implementación

La guía pretende construir ambientes de aprendizaje positivos, en el que el dominio y pasión del personal docente es fundamental para la exploración de las emociones y de los elementos básicos de las artes para la creación de propuestas artísticas. El contexto escolar también toma un papel importante al ser un lugar seguro en el que todas y todos pueden formarse y crecer a nivel individual y como comunidad, a partir del énfasis en el desarrollo socioemocional, y no en el desarrollo técnico que implica cada lenquaje artístico.

Como se explicó anteriormente, en la sección inicial, las actividades planteadas no requieren de una persona especialista en educación artística, están diseñadas de tal forma que cualquier docente pueda aplicarlas. Esta opción puede generar, como efecto secundario, que las y los docentes también puedan sentirse motivados a explorar sus propias habilidades artísticas.

En este sentido, dado que se parte del hecho de que la mayoría del personal docente no es especialista en arte ni en su enseñanza, las actividades son de disfrute, exploración y reconocimiento, por lo que se busca reflejar esta posición menos ambiciosa desde el punto de vista artístico, sin embargo, sí abonan al desarrollo socioemocional.

> Funciones de la o el director

La figura de la y el director, como líderes, es fundamental para el bienestar socioemocional de una comunidad educativa, mientras más involucrados se encuentren con este proyecto, mejores resultados se obtendrán, lo que implica motivación, creación de ambientes de convivencia seguros y cálidos con el equipo docente, de padres y madres de familia y estudiantes, así como la apertura de espacios de participación comunitaria.

Dentro de los planteles se recomiendan las siguientes acciones:

- Familiarización con los enfoques, contenidos, intenciones y actividades de la guía, con el fin de comunicarlo desde su propia experiencia y conocimiento al plantel.
- Comunicación con el equipo docente, con el fin de motivar a los y las docentes sobre los beneficios personales, sociales y emocionales que proporciona la quía.
- Identificación de los docentes que realizarán las actividades, más que la especialidad en algún lenguaje artístico se recomienda que identifiquen docentes que buscan explorar sobre las emociones y acompañen a las y los estudiantes en este proceso.
- Seguimiento a la implementación de la guía, a través de algún cuestionario o de entrevistas a docentes para identificar buenas prácticas, así como áreas de oportunidad.

La secuencia en la que están ordenadas las sesiones constituye una propuesta inicial que es flexible, lo que implica que cada director(a) puede, junto con su equipo docente, determinar si sigue el desarrollo de las actividades en el orden propuesto o, según las necesidades de la escuela.

La figura docente

Las y los docentes son la figura más cercana a la comunidad escolar y son quienes permiten construir un ambiente positivo para varios jóvenes que viven en entornos muy complicados. Un o una docente puede cambiarle la vida y abrirle una posibilidad esperanzadora de formación y acompañamiento a más de un estudiante.

El estilo docente es fundamental para lograr motivar e involucrar a las y los estudiantes en su proceso de aprendizaje, y tiene que ver con varios factores (CASEL, 2015):

- El lenguaje corporal y verbal.
- La forma en que resuelve los conflictos cotidianos.
- Los espacios de participación que abre para las y los estudiantes.
- El apoyo individual que brinda a cada estudiante en función de sus necesidades.
- La comunicación explícita y específica de altas expectativas que transmite a sus estudiantes para motivarles e involucrarles.
- El respeto que demuestra por los límites establecidos.

Finalmente, para el caso particular de esta guía, las características docentes que se recomiendan para llevar a cabo las actividades son (CASEL, 2015):

- Docentes voluntarios interesados en el crecimiento y la formación integral de la comunidad estudiantil.
- Docentes curiosos por aprender herramientas nuevas que pueden serles útiles para lograr una mejor calidad de vida tanto personal como en sus estudiantes.
- Docentes que construyen vínculos nutricios con sus estudiantes.
- Docentes con manejo socioemocional frente a conflictos, que practican la escucha activa, la negociación, entre otras habilidades.
- Docentes con sensibilidad social preocupados por realizar actividades que contribuyan a construir una mejor sociedad.

Fuentes de referencia

Arguedas, I. (2010). "Involucramiento de las estudiantes y los estudiantes en el proceso educativo". Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Vol. 8, núm. 1, pp. 63-78. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/551/55113489005.pdf. Consulta: 11/05/2018.

Berkowitz, M. y Bier. (2005). M. What Works in Character Education. A research-driven guide for educators. Disponible en: http://c001af38d1d46a976912-b99970780ce78ebdd694d83e551ef810.r48.cf1.rackcdn.com/orgheaders/2523/what%20works%20in%20character%20education.pdf Consulta: 03/04/2019.

Bilbao. A. (2013). Cuida tu cerebro y mejora tu vida. España: Plataforma Editorial.

Blair, R. (2009). "Cognitive Neuroscience and acting. Imagination, conceptual blending and empathy". The Drama Review, pp.93-103. Disponible en: https://www.muse.jhu.edu/article/364298. Consulta: 8/05/2020.

Brown, S. y Parsons, L. M. (2008). "The Neuroscience of Dance". Scientific American, pp. 78-83. Disponible en: https://doi.org/10.1038/scientificamerican0708-78. Consulta: 15/03/2020

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf Consulta: 09/08/ 2019.

CASEL. (2015). Effective Social and Emotional Learning Programs. Middle and High School Edition. Disponible en: http://www.casel.org/middle-and-high-school-edition-casel-quide. Consulta: 02/02/2016.

Celume, Ma. P., Goldstein, T., Besançon, M., y Zenasni, F. (2020). "Developing Children's Socio-emotional Competencies Through Drama Pedagogy Training. An experimental study on Theory of Mind and Collaborative Behavior". Europe's Journal of Psychology (August).

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (2016). El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad. Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Durlak, J., Dymnicki, A., Taylor, R., Weissberg, R., Schellinger, K. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Disponible en: http://www.episcenter.psu.edu/sites/default/files/news/Durlak%20et%20al.%20(2011)%20meta%20analysis%20SEL.pdf. Consulta: 06/07/2017.

Damasio, A. (2015). El error de Descartes. La emoción, la razón y el cerebro humano. México: Editorial Planeta.

Eisner, E. W. (2015). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Barcelona: Paidós.

Ferreiro, Alejandra y Lavalle, Josefina. (2006). "Desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y la danza" (paquetes didácticos). México: Conaculta/INBA/Cenart/Cenidi-Danza, José Limón (Biblioteca Digital Cenidi Danza). Disponible en: https://issuu.com/ivettecc/docs/artessec2011/180. Consulta: 4/08/2018.

Hannaford, C. (2008). Aprender moviendo el cuerpo. México: Editorial Pax.

Haanstra, F. (2015). Dutch studies of effects of arts education programs on schools success. Studies in Art Education. Disponible en: https://doi.org/10.2307/1320750. Consulta: 04/04/2020.

Holloway, D. L., Krensky, B. (2001). "Introduction The Arts". En Education and Urban Society. Disponible en https://doi.org/10.1177/0013124501334002. Consulta: 16/05/2020.

Ibarrola, B. (2018). Aprendizaje emocionante. Neurociencia para el aula. México: SM Ediciones.

Ivcevic, Z., Hoffmann, J., Brackett, M. (2014). Artes, emociones y creatividad. España: Fundación Botín.

Juslin, P. N. y Laukka, P. (2003). "Communication of emotions in vocal expression and music performance: different channels, same code?". En Psycological Bulletin, pp. 770-814. Disponible en: https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.770. Consulta: 28/03/2020.

Klem, A. y Connell, J. (2004). "Relationships matter, Linking Teacher support to student engagement and achievement". En Journal of School Health, pp. 262-273. Disponible en: https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Klem_and_Connell_2004_JOSH_article.pdf. Consulta: 16/06/18.

Kipp, M., y Martin, J. C. (2009). "Gesture and emotion: Can basic gestural form features discriminate emotions?". Incluido en 3rd. International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction and Workshops (pp. 1-8). IEEE. Disponible en: https://doi.org/10.1109/ACII.2009.5349544. Consulta 17/02/2020.

Ley general de educación (2019) Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge/LGE orig 30sep19.pdf Consulta 5/10/2019.

Milicic, N., Alcalay, L., Berger, C., Torretti, A. (2014). Aprendizaje socioemocional. Programa BASE (Bienestar y aprendizaje socioemocional). México: Editorial Planeta.

Organización de las Naciones Unidas. "Objetivos del desarrollo sostenible". Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainabledevelopment-goals/. Consulta: 05/07/2019.

Padilla Moledo, C. y Coterón López, J. (2013). "Podemos mejorar nuestra salud mental a través de la Danza. Una revisión sistémica". Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=345732290038. Consulta: 23/07/2014.

Pérez, Testor, S. (2010). "Proyecto D.E.C. Danza esquema corporal y su repercusión emocional". Disponible en: http://redit.institutdelteatre.cat/handle/20.500.11904/988

Consulta: 04/09/2018.

Pesqueira B. N. (2018) La educación socioemocional en la formación docente. Red de Investigación en Gestión Educativa. Disponible en: http://www.conisen.mx/memorias2018/memorias/3/P207.pdf Consulta: 21/09/20

Polo, Dowmat, L. (2000). "Tres aproximaciones al Arte Terapia". En Revista Arte, Individuo y Sociedad, pp. 311-319. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0000110311A. Consulta 8/03/2020.

Quintero, Pomares S. (2018). "Nuevostalentos: prácticas artísticas y consumo cultural en

la era digital". En Revista de Estudios de Juventud # 117. Disponible en: http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/revista-de-estudios-de-juventud-117-jovenes-oportunidades-y-talentos. Consulta: 05/07/2019.

Roberts, M. (2010). "Emotional intelligence, empathy and the educative power of poetry: a Deleuzo-Guattarian perspective". En Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, pp. 236–241. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01500.x Consulta: 05/12/2019.

Romagnoli, C., Mena, M., Valdés, (2009). "El impacto del desarrollo de habilidades afectivas y éticas en la escuela". En Revista electrónica Actualidades investigativas en Educación Vol.15, No. 3, pp 1-21. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/447/44713064006.pdf
Consulta: 08/10/2012.

Roorda, D., Koomen, H., Jantine, L., Oort, F. (2011). "The influence of affective teacher-student relationships on students' school engagement and achievement. A meta-analytic approach". En Review of Educational Research, 81, pp. 493-529. Disponible en: http://dare.uva.nl/document/2/110208 Consulta 17/0472020

Taksic, V., Arar, L., Molander, B. (2004). "Measuring emotional intelligence: perception of affective content in art". En Revista Studia Psychologica. Disponible en: https://www.studiapsychologica.com/index.php/view-articles/?search=Measuring+emotional+intelligence Consulta: 17/03/2020.

UNESCO. (2006). "Hoja de ruta para la educación artística. Conferencia mundial sobre educación artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI". Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/

MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts Edu RoadMap es.pdf. Consulta: 02/04/2020.

Uño Batlles, A. (2013). "El arte: vehículo para la educación emocional. Una propuesta de intervención". Universidad Internacional de La Rioja. Facultad de Educación. Disponible en: https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/1837/2013_05_27_TFM_ESTUDIO_DEL_TRABAJO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Consulta: 11/12/2019.

Winner, E., Goldstein, T. y Vincent-Lancrin, S. (2014). ¿El arte por el arte? Resumen. OECD Publishing.

Wright, R. (2006). "Effect of a structured performing arts program on the psychosocial functioning of low-income youth: findings from a Canadian longitudinal study". En Journal of Early Adolescence. Disponible en: https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-necesita-el-arte/. Consulta: 25/05/2018.

Zins, J., Bloodwoorth, M., Weissberg, R., Walberg, H. (2004). The Foundations of Social and Emotional Learning (Part I). Disponible en: https://selted.weebly.com/uploads/1/8/6/4/18649540/zins_et_al._2004.pdf. Consulta: 08/09/2018.

https://www.construye-t.org.mx/

