

**LIBROS ILUSTRADOS CON HISTORIAS Y PERSONAJES DE FANTASÍA
PARA GENERAR CRÍTICA SOCIAL: UN ENFOQUE DESDE MI
EXPERIENCIA DOCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

ESTUDIANTE

Allan Cepeda Céspedes

APROBADO POR

Tutor del TFG
M.Ed. Irán Barrantes León

**RITA MARIA
ARGUEDAS
VIQUEZ
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por RITA MARIA
ARGUEDAS VIQUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2021.09.23
16:42:09 -06'00'

M.Ed. Rita Arguedas Viquez
Coordinadora
Maestría en Educación, CIDE

Libros ilustrados con historias y personajes de fantasía para generar crítica social: un enfoque desde mi experiencia docente en el Departamento de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional

Allan Alexander Cepeda Céspedes
Universidad Nacional
Costa Rica
allan.1503@gmail.com

Resumen

El siguiente ensayo es autobiográfico, se basa a partir de mi experiencia como docente en el Departamento de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional de Costa Rica a la hora de plantear y ejecutar el curso llamado "Creación de Personajes de Fantasía". En este documento se pueden leer las bases teóricas y conceptuales de mi praxis pedagógica y las reflexiones sobre el desarrollo de este curso, para que sirva como antecedente o ejemplo a algún colega de las artes visuales en el planteamiento de un curso similar.

Palabras clave

Educación artística, auto expresión creativa, el libro ilustrado y la fantasía.

^[1] Bachiller en Arte y Comunicación Visual con énfasis en La Enseñanza del Arte y Comunicación Visual en la Universidad Nacional de Costa Rica. Docente en el Departamento de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional en la Sede Omar Dengo para la Universidad Nacional. Actualmente, curso la Maestría en Educación con énfasis en Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional.

Abstract

The following essay is autobiographical from my experience as a teacher in the Department of Student Promotion of the National University, Costa Rica when planning and executing the course called "Creation of fantasy characters". In it you can read the theoretical and conceptual bases of my pedagogical praxis and the reflections on the development of this course, so that it can serve as a background or example to a fellow professor of visual arts in the approach to a similar course.

Keywords

Art, Artistic Education, Creative Self-Expression, The Picture Book, and Fantasy.

Introducción

En este ensayo comparto las experiencias personales en el ejercicio de la docencia artística universitaria, en el Departamento de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional de Costa Rica, el cual imparte cursos libres para los estudiantes de todas las carreras y para miembros de la comunidad. Es un sistema de educación no formal. Estas experiencias también se complementan al haber cursado paralelamente la maestría en Pedagogía Universitaria en la misma institución y al impartir el curso Creación de Personajes de Fantasía, este se propuso y se desarrolló para llevar a la práctica todo lo aprendido en cada uno de los módulos de este posgrado.

Ahora bien, desde su significado, la experiencia, es una fuente de conocimiento, aún más, si esta se sistematiza; es decir, si se organiza según un sistema, (R.A.E., 2021). Esto me lleva a dos preguntas, qué se organiza, y bajo qué ordenamiento. Lo que se organiza son los contenidos, los que han variado en cada ocasión que he impartido el curso al combinar estos en secuencia o incluso al quitar o agregar alguno, así como el uso de alguna técnica, tipo de explicación o forma de trabajo. Esta disposición se organiza bajo teorías de aprendizaje, como lo es el constructivismo, y metodologías de enseñanza, aprendidas en la maestría en Pedagogía Universitaria, como es el aula invertida y bajo el modelo pedagógico de la universidad (dichos conceptos se amplían más adelante). Esto es lo que, en suma, genera una praxis pedagógica, la cual no se trata solo de

aprender del empirismo; es decir, a base de prueba y error, sino a partir de llevar a la práctica la teoría y aprender con base el ordenamiento o a la sistematización de esa experiencia.

Este ensayo se articula mediante cuatro apartados: 1) Las principales bases teóricas y conceptuales de mi praxis pedagógica, 2) ¿Qué rol juega la imagen en todo esto?, 3) ¿Cómo contribuye a la sociedad un individuo con pensamiento crítico y cómo se genera la crítica social por medio del libro ilustrado y los personajes de fantasía? y 4) Las conclusiones.

1) Las principales bases teóricas y conceptuales que sustentan mi praxis pedagógica

Las principales bases teóricas y conceptuales que sustentan mi praxis pedagógica es la epistemología, el Modelo Pedagógico de la Universidad Nacional, el constructivismo, el aula invertida, la guía didáctica, los recursos didácticos y la auto y coevaluación. En este apartado la finalidad no es hacer un marco teórico y no se debe entender como tal, pues, aunque es similar, este apartado es más general en las definiciones y su énfasis está en explicar su aplicación fundamentada en el curso Creación de Personajes de Fantasía, aparte de realizar una reflexión personal y hacer comentarios en cada una de estas definiciones.

A) Bases epistemológicas

A nivel epistemológico, en la praxis pedagógica, me caracterizo por tener como fuente de conocimiento el racionalismo, que según Corredor (2020) "se considera que el contenido de todo conocimiento es dado por la razón, su fuente no puede estar en la experiencia" (p.17). También sistematizo mis aprendizajes por medio del empirismo; trato de aprender de la prueba y error durante mis clases. En lo personal siempre hago un balance entre lo teórico y práctico que aprendo. No veo estas dos posturas (el racionalismo y el empirismo) como antagonistas entre sí, sino más bien que se complementan.

En cuanto a la reflexión sobre mi labor como profesor, considero que soy escéptico y crítico. Para la definición de escéptico, Corredor (2020), lo define así "El escéptico no es, estrictamente, alguien que niega la validez de ciertos tipos de creencias, sino alguien que cuestiona, aunque sea solo al inicio y por razones metodológicas" (p. 22) y crítico, no porque me guste ver el lado negativo de las cosas y criticarlas, sino que siempre me pregunto sobre el marco de validez y referencia de una teoría o metodología de aprendizaje y sobre qué contextos puede ser o no aplicada. Además de esto, opino que tener una base conceptual sólida y una postura argumentada del proceder como educador es lo más importante en un docente que realmente se toma en serio su profesión. Como profesor no pienso en aplicar recetas, pero creo en la combinación de los ingredientes.

Es de esta forma que doy tanta importancia a la sistematización de mi trabajo al finalizar cada curso y a la teoría, a las metodologías y los conceptos que aplico en mis clases.

B) El Modelo Pedagógico de la Universidad Nacional

Un modelo pedagógico explica de forma general, lineamientos y principios que orientan la labor docente de los académicos universitarios. Para que el modelo pedagógico se aplique, toda la comunidad universitaria debería conocerlo y comprometerse en su cumplimiento. Cabe destacar que estas son orientaciones generales, las cuales deberán desarrollarse de forma dinámica en cada curso y respetar la diversidad de las asignaturas y de los objetos de estudio, de esta forma, busca lograr una identidad y un posicionamiento con respecto al resto de instituciones de educación superior (Universidad Nacional, 2005).

Ahora bien, este modelo pedagógico se centra, puntualmente, en el tipo de ser humano y tipo de sociedad que se pretende desarrollar con él, en el quehacer universitario, en los procesos de enseñanza, en las relaciones en el proceso educativo y, por último, en la función y concepción de la evaluación.

Concepto de ser humano y tipo de sociedad

La Universidad Nacional (2005) menciona que:

En la Universidad Nacional se aboga por la formación de un ser humano integral, con una actitud crítica, pero propositiva, gran capacidad innovadora y con un alto sentido de la solidaridad y el respeto por la diversidad en todas sus manifestaciones. (p. 6)

El Modelo Pedagógico de La Universidad Nacional (MPUNA de aquí en adelante), propone que el ser humano debe ser integral, es decir, la formación académica va más allá simplemente de la formación académica, para incluir también su formación como ser humano integral. Esta integralidad está presente desde que todo estudiante, de cualquier carrera, matricula el curso de Creación de Personajes de Fantasía ya sea por ocio, porque es afín a su especialidad, como en el caso de estudiantes de la carrera de Arte y Comunicación Visual, u otros, ya que la Universidad lo pone a disposición de las personas estudiantes y de la comunidad. Ahora, también, como parte de esta integralidad, yo busco un punto de conciliación entre los intereses particulares del estudiante y el plan de clases, y puedo flexibilizar o adaptar algunos de los contenidos y ejercicios para ese estudiante en específico.

También, el MPUNA menciona que dentro de la formación se aboga por un ser humano crítico, pero propositivo. Es decir, no solo es un individuo que duda y cuestiona las cosas desde diferentes puntos de vista, sino también busca que esa crítica esté acompañada de una propuesta. Se trata de ir un paso más allá y de encontrar una solución al entender mejor la problemática

Ahora bien, cómo introduzco la crítica o el pensamiento crítico en mi curso, lo abordo más adelante, pero en este apartado quisiera explicar por qué razón la introduje. En un principio realmente desconocía del MPUNA, fue hasta en el curso optativo de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje donde se abordó dicho tema y me pareció importante. Lo desconocía por completo y

este es un eje central del perfil de salida del estudiantado, además de esto, en el módulo de Investigación de la Praxis Pedagógica, realicé un grupo focal con mis estudiantes, quienes sugirieron la idea de incorporar la crítica social al curso, y les pareció mi recomendación de ampliar el curso a la creación de un libro ilustrado corto para desarrollar mejor esta crítica y no perder la línea de la creación de personajes. Además de esto, mi tema de tesis para optar por el grado de Licenciatura en Enseñanza del Arte y La Comunicación Visual (con el título de Guía didáctica para la creación de un libro ilustrado digital, como medio de autoexpresión creativa...) también va por la misma línea de trabajo y de ahí conseguí una primera guía de trabajo en dónde explicaba desde ejercicios de calentamiento para el dibujo, temas de dibujo, ilustración y métodos para la creación de historia entre otros, la cual adapté a mis cursos para mis cursos en la universidad.

A partir de los tres antecedentes descritos en el párrafo anterior (el curso optativo, el instrumento de investigación del grupo focal del módulo de la maestría y mi tema de tesis), el pasado semestre que impartí el curso Creación de Personajes de Fantasía fue la primera vez que, en el Departamento de Promoción Estudiantil, realicé la creación de personajes de fantasía en un libro ilustrado corto para realizar una crítica social.

El quehacer universitario

En este apartado el MPUNA (2005), indica de forma textual lo siguiente “El modelo pedagógico vincula y enriquece todo el quehacer académico universitario en la medida en que la investigación, la extensión y la producción académica nutren y retroalimentan a la docencia” (p. 6). La investigación, la extensión y la producción académica son parte indispensable de la docencia en esta Universidad, lo cual me parece una excelente forma de crecer profesionalmente como docente y con una producción de conocimiento más integral, pues no solamente se basa en impartir clases sino, también, investigar, producir, sistematizar experiencias y crear un producto que sirva tanto a

estudiantes y profesores en su quehacer docente. La experiencia por medio del empirismo figura como una de las fuentes de conocimiento según la epistemología, como se mencionó anteriormente, por lo que sacarle el máximo provecho en cuanto a producción e investigación, es sin duda una máxima en el quehacer docente.

Actualmente, mi forma de trabajo en el curso Creación de Personajes de Fantasía, se basa en un ciclo lectivo, en el que luego de una planificación, elaboro los recursos didácticos necesarios, adapto la guía didáctica específica, ejecuto el programa y al finalizar sistematizo mis aprendizajes y vuelvo al ciclo con la planificación. Aclaro que tanto la guía como los recursos didácticos que utilizo en mi clase son de diseño y autoría propia y corresponden a mi investigación y producción docente. De forma tal, que mi quehacer docente está legitimado desde el mismo modelo pedagógico de la Universidad, ya que este modelo insta a los docentes a una producción académica con base en la sistematización de los aprendizajes como se mencionó anteriormente. Además, creo que la producción de este tipo de materiales puede ser enriquecedora, pues desde mi propia experiencia, me ha llevado a conocer mejor mi área de trabajo y me ha dado un conjunto de habilidades de trabajo que hacen más integral mi labor.

Por otro lado, tanto los recursos didácticos como la guía didáctica profundizaré más adelante en los apartados con su respectivo nombre.

C) El constructivismo

También llamado constructivismo social o socio constructivismo. Esta teoría fue propuesta por el ruso Lev Vygotsky, su trabajo se basa en la interrogante de ¿cómo adquiere el ser humano el conocimiento? Según Pérez (2009) *"El constructivismo social, de la escuela Vigotskiana, se caracteriza fundamentalmente por concebir el desarrollo del pensamiento y la conciencia como un proceso de carácter socio histórico y cultural"* (p. 19). En otras palabras, lo

explica Ertmer (1993), de la siguiente forma, en donde expresa que "el conocimiento es una función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias" (p. 13).

Además de los conocimientos y experiencias previas es fundamental que los estudiantes tomen un rol activo en su aprendizaje, Sáez (2018) lo explica de la siguiente forma:

En el constructivismo, es el niño quien va construyendo su conocimiento y, por tanto, participa activamente en el proceso, a través de su acción y experiencia. No es un sujeto pasivo, mero receptor de estímulos del exterior. Con cada nueva interacción o experiencia, el niño va desarrollando sus estructuras mentales de forma acumulativa, es decir, genera nuevo conocimiento a partir del ya existente en su cerebro... El docente guiará esas preferencias, y, así, entre ambos desarrollarían un proceso de enseñanza-aprendizaje realmente eficaz. En este proceso es fundamental una continua y adecuada intervención por parte del educador. Este debería planificar diferentes vías de acción, ponerlas en práctica y realizar la evaluación poniendo sumo cuidado en la secuenciación de los contenidos –principalmente los acumulativos. (p. 113)

Asimismo, según Vygotsky, comentado por Pérez (2009) hay un concepto clave para entender el constructivismo que es la zona de desarrollo real o actual, la zona de desarrollo potencial o de desarrollo próximo. La zona de desarrollo real es aquella en la que nos encontramos, es en la que utilizamos nuestras experiencias, interpretación de la realidad y conocimiento actual, es aquella zona en la que podemos desenvolvernos y resolver problemas sin la ayuda de nadie. Mientras que la zona de desarrollo próximo es aquella en la que una persona que aprende necesita la ayuda, la tutoría o el apoyo de otras personas con mayor conocimiento, experiencia y experto en el campo a desarrollarse para luego realizarlo de manera individual.

Otro de los conceptos indispensables para entender el constructivismo, es el andamiaje, Mimenza (2018) afirma que en la teoría de Bruner, en este caso desde una concepción constructivista, el concepto de andamiaje es un proceso mediante el cual obtenemos conocimiento; se ha de facilitar mediante la dotación de ayudas externas. El individuo no es la única fuente de aprendizaje, sino que desde fuera se pueden crear facilidades para que estas "encajen" en el nivel de aprendizaje de la otra persona y, así, mejorar la calidad y la rapidez de la educación.

Ortiz (2015) detalla más sobre el rol activo del estudiante en su educación en donde el profesor funge como guía del proceso educativo, están o deberían estar en constante interacción o intercambio dialéctico en conocimientos, y llegar así a una síntesis productiva en común para ambos, y muestra que no se debe desestimar o menospreciar el conocimiento o ideas del discente con respecto al tema de estudio o de trabajo.

Se refuerza esta afirmación del estudiante activo en su aprendizaje con Vargas (2013), citando a G. Hernández (2008) quien afirma lo siguiente:

La teoría clásica menciona al constructivismo como una doctrina, la cual impulsa al estudiante a desarrollar un rol activo en la búsqueda de su conocimiento y la comprensión de éste, dotando de sentido a la información adquirida. Este conocimiento es construido individualmente, en interacción simultánea con el medio social, y cuenta como plataforma las nociones sobre el tema adquiridas. (Woolfolk, 1999, p. 159)

Este tipo de teoría de aprendizaje puede complementarse muy bien en tiempos de enseñar y aprender en línea debido a la pandemia del COVID-19, pues las sesiones deberían ser cortas y en ocasiones se requiere de un rol más activo en su aprendizaje, por parte de los

estudiantes. Además de esto, esta teoría de aprendizaje la he vinculado muy bien al aula invertida, metodología que explico a continuación.

D) El aula invertida

Principalmente, en mi curso utilizo esta metodología debido a que me ha ayudado a evitar que los estudiantes procrastinen en sus trabajos. Esta consiste básicamente en que la teoría se estudia, aprende o ve por medio de un vídeo o por medio de la guía didáctica diseñada. Mientras tanto, en las clases en línea sincrónicas, los estudiantes realizan los ejercicios. Martínez (2014) lo explica de la siguiente forma:

El modelo del aula volteada considera como elemento central, la identificación de competencias meta que se han de desarrollar en el estudiante. En este punto, el profesor debe clasificar los contenidos que requieren ser aprendidos por instrucción directa (videoconferencia) y aquellos que se sitúan mejor en la experimentación. Para llegar a los objetivos planteados se debe proceder con una metodología centrada en el alumno; lo que conlleva a la planeación de tareas activas y colaborativas que impliquen el despliegue de actividades mentales superiores dentro del aula, donde el profesor funge como auxiliar o apoyo. (p.5)

Ahora bien, no quiere decir que los estudiantes no ejecuten alguna técnica en tiempo extra-clase (o fuera de clase), como lo menciona Martínez (20214) hay competencias o habilidades que requieren de experimentación por parte del educando, de hecho, buena parte del dibujo es práctica que no será suficiente de abarcar en las clases sincrónicas y que el estudiante debe mejorar por su propia cuenta. Este autor comenta sobre la importancia de tomar en cuenta la taxonomía de Bloom a la hora de jerarquizar los contenidos, por ejemplo, las tareas cognitivas de un nivel bajo como recordar, entender, memorizar, reproducir, estas se pueden ver fuera de clases o en clases

asincrónicas, mientras que aquellas que requieran de un nivel cognitivo superior como analizar, crear, aplicar y otros pueden hacerse en las clases sincrónicas.

En lo personal, en las clases presenciales remotas me gusta ver la ejecución de técnicas nuevas en donde yo pueda observar en vivo o en tiempo real lo que los estudiantes realizan y dar las correcciones pertinentes para que más adelante las ejecuten por su propia cuenta en casa a manera de práctica.

E) Los recursos didácticos

Los recursos también se complementan con la metodología del aula invertida y de la guía didáctica. Sin duda, si hablamos de guía didáctica, es imprescindible hablar también de lo que puede ser su complemento, los recursos didácticos. Como dice Beltrán (2017)

Uno de los soportes más significativos y creativos en el mejoramiento de la calidad de la educación dentro de clase es crear y recrear materiales educativos que satisfagan las expectativas de los docentes frente a su responsabilidad de propiciar el cambio cualitativo de nuestra educación. Los recursos didácticos son muy importantes e indispensables ya que permiten desarrollar en los educandos destrezas y habilidades, los cuales deben ser elaborados de acuerdo a los años básicos y áreas de estudio tomando en cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante, estos juegan un papel muy importante ya que sin ellos los aprendizajes serían menos significativos y despiertan menos interés y motivación. (p. 33)

Por otro lado, Moya (2010) categoriza a los recursos didácticos en tres grandes grupos como lo son: textos impresos, material audiovisual y recursos tecnológicos. A la hora de trabajar con mis estudiantes abarco estos tres grupos. Uso una guía didáctica y una bitácora de trabajo, vídeos teóricos en YouTube, un entorno personal de aprendizaje y enseñanza, el uso complementario de

la plataforma Stream Labs con Google Meet, una página de exhibición de trabajos en Instagram, el uso de implementos que ayuden a la grabación para dibujar en línea y en vivo, además de las distintas dinámicas para realizar en clase.

F) La guía didáctica

Es un libro que contempla la parte técnica y creativa sobre la creación de una historia, la creación de personajes y la ilustración, para que el estudiante tenga siempre a mano todos los temas del curso, tanto los contenidos técnicos como los motores creativos para su trabajo. Las guías se complementan con la metodología del aula invertida y es empleada para que el estudiante trabaje en línea.

Según García (2014) las guías didácticas nacen en un contexto en donde surge la necesidad del estudio a distancia, aunque su uso no solo se requiere para ese fin:

Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura a la educación a distancia. Desde la primera mitad del pasado siglo algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar profesionales y técnicos de forma no presencial. Generalmente estas guías se asocian a la educación a distancia o la modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, ya que una educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías que les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la organización del trabajo del estudiante y el suyo propio. (p. 165)

Ahora bien, para comprender mejor qué es y en qué consiste una guía didáctica y de qué manera son un apoyo en mi curso y su valor pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se acude a la definición planteada por Aguilar (2000):

es el material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno. (p. 5)

G) La auto y coevaluación

El tipo de evaluación que implemento, no solo contempla la evaluación por parte del docente, sino también la autoevaluación y la coevaluación con el fin de evitar los sesgos por parte del profesor y diversificar así mismo los instrumentos de evaluación. Además de esto, Álvarez (2019) opina que una de las claves para generar una evaluación transformadora, es enseñarles a los estudiantes a autoevaluarse y que, de esta forma, haya una apropiación mejor de su aprendizaje. En cuanto a la coevaluación Álvarez (2019), afirma que:

¿Por qué pensar que siempre es el docente quien ha de detectar los éxitos y los errores de los que aprenden y proponer qué han de hacer para mejorar y, en cambio, por qué no dejar que sea el propio alumno o alumna quien reconozca sus aciertos y sus dificultades? o ¿por qué no animar a sus compañeros a ayudarlo en este proceso evaluativo? (p. 16)

La autora, responde a esta pregunta afirmando que es importante incluir a los demás estudiantes ya que la evaluación que ellos realizan hacia sí mismos y a sus compañeros es la más significativa, pero para ello los métodos de innovación en el aula deberían de promover también prácticas innovadoras, de forma que la misma evaluación sirva para el mejoramiento de la práctica docente. Además de esto, estas tres formas de evaluación que implemento en clases también están avaladas en el MPUNA (2005), en el cual se afirma que: *“que se establecen las modalidades de autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional como posibilidades para promover procesos de formación más integrales”* (p. 10).

Por otro lado, más allá de los mecanismos como tal de cómo se evalúa, creo en brindar distintos formatos de presentación de trabajos, en mi caso les ofrezco dos a mis estudiantes. En el primero, la forma de presentación de trabajo final consiste en un libro ilustrado corto con sus cinco ilustraciones respectivas y el texto complementario a ellas de forma digital. En el segundo formato se evalúa la creación de la historia en la bitácora de trabajo, pero de forma manual. Esto lo hago para mantener en todo momento la puerta abierta a la inclusividad, pues hasta la fecha siempre hay quien no tenga los medios para digitalizar sus trabajos, aunque ofrecer siempre ambas alternativas, explicarlas y generar las prácticas respectivas es sin duda más laborioso.

H) La educación dialógica, liberadora y transformadora

La educación de acuerdo con Freire y Shor (2014) tiene tres adjetivos: dialógica, liberadora y transformadora. Dialógica, porque se busca que tenga la participación de los estudiantes en las clases ya sea preguntando o debatiendo. Libertadora porque se pretende que la educación despierte y emancipe al individuo desde diferentes áreas como lo es el racismo, sexismo y de políticas dominantes injustas y desiguales y, por último, transformadora, porque idealmente la educación es el medio para mejorar nuestra sociedad.

En lo personal, abrazo y practico mucho las enseñanzas de Paulo Freire, sobre todo en cuanto a la educación dialógica. Siempre trato de tener una relación horizontal con mis estudiantes, y en este sentido, aplico lo que habla Freire y Shor (2014) al tomar en cuenta una horizontalidad con mis educandos al utilizar un léxico en donde me entiendan sin problemas, buscar e incentivar una participación activa en la clase, tanto por hombres como por mujeres y minorías étnicas y al planificar muy bien las clases para no aburrirlos; además de incorporar el humor en la clase. Se considera este último como un elemento que ayuda a romper esta barrera en el trato solemne y académico con el estudiante para generar una confianza sin caer en el irrespeto.

Al desarrollar un poco más este elemento de la educación dialógica y de acuerdo con Freire y Shor (2014), no hay que confundir el humor con la ironía o sarcasmos. Estos no se recomiendan para la clase. Tampoco el pretender que las clases al ser graciosas caigan en la pretensión de querer

hacer humor de una manera mecánica. Por último, sobre este tema se habla de la importancia de cultivar la habilidad de reírse de uno mismo cuando se comete un error.

Esta enseñanza de Freire para mí es muy importante y realmente la atesoro y creo en hacer clases con cierto humor, sin que esto sea un objetivo en sí mismo dando pie a la espontaneidad. Pero, también, tengo muy claro el balance en que el proceso de aprendizaje no debe ser siempre divertido. Pienso que muchas veces, de hecho, puede no serlo para nada, cuando el profesor debe corregir y evidenciar errores en el trabajo de sus estudiantes y estos espacios también se necesitan en el aprendizaje, y a esto tampoco hay que tenerle miedo o tener sentimientos de culpa cuando no hacemos una clase tan divertida o muy gamificada, es decir que se aprende mediante el juego o metodologías lúdicas.

No obstante, discrepo de Freire en cuanto al término de educación liberadora. En ocasiones mis ideas políticas pueden ser o no políticamente correctas, pero en mis clases no hablo de política y si lo hago no emito mi criterio nunca (y cuando digo nunca es nunca hasta el día de hoy), y trato de mostrarles a mis estudiantes la misma cantidad de argumentos tanto a favor como en contra. Asimismo, los invito a cuestionar las cosas, a informarse mediante fuentes primarias, a pensar y a repensar los sucesos de interés público en ese momento dado. Trato de enseñarles a no ser críticos con el sistema, sino a ir más allá y es a tener un pensamiento crítico y que considero esencial para impulsarles a realizar una crítica social para luego representarla visualmente.

Mi postura, contrasta totalmente con el concepto de pedagogía liberadora y de profesor liberador, que plantea Freire y Shor (2014), el cual asume una posición política definida en contra del sistema dominante capitalista, en donde el docente tiene la obligación y el deber moral de influir sobre los estudiantes o dicho de otra manera de cuestionar la conciencia de los estudiantes con el fin de cambiarla, para entre otras cosas criticar y desmitificar el estilo de vida idealizado del capitalismo que tiene como máxima expresión el sistema de vida norteamericano.

No creo en un deber moral de influir sobre un estudiante. En este caso, la palabra influir, puede estar muy cerca de manipular. Creo que el profesor llamado domesticador según Freire y Shor

(2014) por hacer su clase políticamente neutra marca casi un extremo maniqueísta en donde está conmigo o contra mí, en esta dualidad entre educación capitalista o liberadora que no es sino socialista. Me parece que llamarlo domesticador, como lo hace Freire, es una forma de restarle importancia a su forma de ver el mundo y de trabajar, por el simple hecho, no de ir en contra, sino de no cooperar con su causa.

En lo personal pienso, que un profesor que lleva su activismo político dentro de la clase no es el más indicado para formar un pensamiento crítico. Creo que se podría caer más en una pedagogía opositora en contra de una ideología política como tal, que en una pedagogía realmente liberadora. A mi parecer, si realmente fuera liberado no debería tener tintes políticos, ya que la opresión puede venir de abanderados de cualquier tipo de ideología en el poder. Estoy plenamente convencido que para desarrollar el pensamiento político de un estudiante se requiere de un distanciamiento ideológico personal porque, de lo contrario, es ahí en donde se corre el riesgo de domesticar o de alinear a un estudiante de una forma sutil y perspicaz sobre todo si se es un profesor elocuente.

Creo en la educación como transformación social, pero cuando me refiero a educación, no puntualizo precisamente a la culminación de los estudios. Opino que, aunque no se haya culminado los estudios o no se lleve una educación no formal o informal, el aprender es algo que nos enriquece a todos. Pienso que muchas veces la ignorancia, es el verdadero problema social, como decía Platón. Opino que la educación más que enseñarle habilidades para un trabajo puede concientizar al individuo y darle una visión del mundo más responsable cuando en un sistema educativo humanista, los profesores realmente lo llevan a la práctica. Eso sí, tampoco creo en idealizar la labor docente en esta transformación, pues para que haya una transformación como tal no solo implica un movimiento por parte de los centros educativos, porque en una democracia, el cambio lo hacemos todos.

2) ¿Qué rol juega la imagen en todo esto?

Acaso (2006) comenta que “*En una sociedad dominada por las imágenes, resulta paradójica la escasez de textos relativos al lenguaje visual*” (p. 19). Como afirma María Acaso, en la actualidad la imagen tiene un rol protagónico en el día a día y aunque no haya muchos libros sobre el lenguaje visual en sí, la decodificación de una imagen puede enseñarnos mucho. No obstante, ¿cómo empezamos definiendo imagen?, según la R.A.E (2021) se afirma que es “*Figura, representación, semejanza y apariencia de algo*”, por otro lado Acaso (2006) comenta que la palabra imagen proviene de la raíz latina *imago*, la cual significa imitación o sombra.

De modo que cuando nos referimos a imagen, esta sombra o representación la podemos conectar, enlazar o asociar con algo que conocemos o que bien puede sustituir en forma de representación algo real. Por ejemplo, el dibujo de una manzana no sustituye una manzana real, pero si la podemos asociar con ella. Ahora bien, en diferentes contextos podríamos interpretar al dibujo de la manzana como una opción de comida saludable, como el fruto del huerto del Edén (debido al imaginario popular) o asociarla a un regalo que se solía dar a las profesoras tiempo atrás el primer día de la escuela. De la misma forma, puede ser que esta última práctica que describo no haya sido ni costumbre ni conocida por muchas personas, sino por un pequeño grupo de personas y que un grupo de personas no relacionadas con la religión judeocristiana no asocien a la manzana con el pecado o la tentación. De manera que la interpretación que hagamos sobre una imagen está mediada por un contexto social y por la cultura o religión de una persona.

No obstante, si quisiéramos encauzar nuestro mensaje a una interpretación específica, entonces nos tendremos que valer de otros elementos que refuercen una u otra interpretación. Por ejemplo, colocar la manzana en un árbol, cerca de una serpiente y una mujer o, por el contrario, colocar la manzana sobre un escritorio con una pizarra para tiza al fondo. Entre más específicos seamos con los elementos que colocamos alrededor de la manzana codificaremos un mensaje y

para su decodificación se deberá compartir un acervo mínimo de conocimiento cultural, religioso político u otro.

De modo que tanto para la construcción como para la decodificación de un mensaje hace falta conocimiento cultural y de comunicación visual, (que no es más que saber cómo y cuáles elementos colocar en una imagen) para generar una interpretación o lectura específica en una imagen. Es decir, un rol que pueden jugar las imágenes es el de la interpretación o construcción del conocimiento o transmitir un mensaje.

3) ¿Cómo contribuye a la sociedad un individuo con pensamiento crítico y cómo se genera la crítica social por medio del libro ilustrado y los personajes de fantasía?

Para responder a esta pregunta, quisiera en primer lugar referirme a lo que es pensamiento crítico. Este según Schafersman (2016), en el sitio web del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales lo define de la siguiente manera:

Pensamiento crítico significa pensar correctamente en la búsqueda de conocimiento relevante y confiable acerca del mundo. Otra manera de describirlo es pensar con destreza, razonable, reflexiva y responsablemente, enfocándose en la decisión de qué creer o hacer. Una persona que piensa críticamente puede hacer preguntas apropiadas, recopilar información relevante, revisar eficiente y creativamente dicha información, pensar lógicamente acerca de ella, y llegar a conclusiones confiables y fidedignas. Pensamiento crítico no es ser capaz de procesar información suficientemente bien para saber detenerse en la luz roja del semáforo o si recibió el cambio exacto al pagar por comida.

Por otro lado, Merino (2008), menciona que el pensamiento crítico, tiene que ver con analizar, evaluar la veracidad de los razonamientos, sobre todo de afirmaciones que la mayoría de las personas dan por sentado en la vida cotidiana.

De las definiciones anteriores, se expone la importancia de que el individuo reflexione y se cuestione, incluso principios que se puede dar por verdaderos. En mi opinión, una de las mejores maneras de hacer esto, está en enseñar a los estudiantes a ser inquisidores con el razonamiento y que cuestionen dogma de fe, políticos, ideológicos y otros. Mi discrepancia con Freire en cuanto a la educación liberadora no está en cuanto a su convicción personal, sino que dé por sentado que una ideología como la capitalista sea la "cuna" de todos los males y que lleve su militancia política a las clases, a los estudiantes, que los persuade de una ideología política y que después en su obra hable de la importancia del pensamiento crítico. Creo que un profesor militante como Freire puede no producir esos cuestionamientos inquisidores, en la ideología política a la que es a fin, y sesgar así el pensamiento crítico que puede generar en sus estudiantes y adoctrinarlos a una causa política. Yo estoy seguro de que un docente comprometido con el desarrollo crítico de sus estudiantes exige un distanciamiento de sus propios dogmas, principios e ideologías.

Pues bien, la crítica social, que planteo a mis estudiantes primero que todo me exige este distanciamiento, y centrarme en qué cree el estudiante que está mal en la sociedad y en cómo se puede cambiar. No le exijo respuestas, pero si cuestionamientos. Creo que la sociedad necesita estudiantes inquisidores. Mi definición de educación liberadora contrasta con la de Freire, pues es un espacio en donde realmente se enseñe a debatir, a cuestionar, con respeto y lo más difícil de todo, que no haya miedo, ni la presión social de ser políticamente correcto en cualquier tema, que este sea y que se pueda poner en discusión y en duda. Es increíble pensar cómo el nazismo fue políticamente aceptado durante la Alemania nazi. Creo que es necesario ser inquisidor siempre con lo que es y no es socialmente aceptado. Un profesor fanático, extremista o dogmático no creo que pueda generar estos espacios de pensamiento crítico porque lo que produce es que piensen como él o compartan sus ideas, pero en aras de la libertad de pensamiento esto está bien, si en un mismo salón, todos los estudiantes piensan igual al profesor, esto podría ser un signo de adoctrinamiento.

Si esto es así, en cuanto a mi concepto de educación liberadora, el profesor ha fallado y no ha generado un pensamiento crítico, que es la base con la que se parte para crear la historia y sus personajes.

Ahora bien, para la realización de la creación una historia y de los personajes de fantasía utilizo el empleo de figuras literarias aplicadas no solo al texto, sino también a lo visual y con esto me refiero precisamente a los personajes de fantasía y a las escenas que ilustran el libro. Según Acaso (2005), "*el signo, es cualquier cosa que representa a otra*" (p. 18). Por ejemplo, el uso de una paloma para representar la paz. Pero además del signo como tal, el uso de la metáfora, la alegoría y la metonimia son recursos y explico ampliamente cómo utilizarlos en mi clase y animo a los estudiantes a emplear en sus críticas. Acaso (2005) afirma que:

Hay metáfora, cuando se sustituye algún elemento de la imagen por otro, según la relación de semejanza de carácter arbitrario, es decir, un hallazgo personal del autor de la representación visual. Cuando en una imagen varias metáforas a la vez, estamos frente a una alegoría. La metonimia aparece cuando la sustitución se realiza según un criterio de continuidad, cuando la relación del significante o significado es física en algún punto. (p. 94)

Para poner un ejemplo de las definiciones anteriores, una metáfora puede ser el uso de un personaje antropomorfo, es decir con cuerpo de hombre, vestido de traje y con cara de cerdo, en donde por medio de esta metáfora visual, se busca la comparación de los hábitos o instintos de un cerdo con una persona de "cuello blanco". Una alegoría podría ser la escena de una serpiente, una manzana y una mujer, en donde se tiene la figura de la serpiente como representación del mal, de la manzana como el pecado y la mujer como representación de la humanidad. Un ejemplo de la metonimia, podría ser el uso de tres coronas iguales para representar a tres reyes o de tres roedores para representar a tres personas que se les asocie con conductas o comportamientos con este animal.

Ahora bien, cómo se representa la crítica social por medio de las figuras literarias por medio de una historia y los personajes de fantasía para la producción de un libro ilustrado utilizando distintos elementos de la comunicación visual y de técnicas de representación y la creatividad del estudiante, es en lo que consiste el curso y la mediación pedagógica y el acompañamiento que se les da a los alumnos a lo largo de diez lecciones. Se trata de una búsqueda, de una experimentación, del resultado de chispa de creatividad del estudiante. Para ello suelo sugerir a los discentes en un primer ejercicio el dibujo de personajes clichés relacionado con la fantasía como las hadas, los ogros y otros que tienen significado definido o claro dentro del imaginario colectivo y que los relaciones con personas o situaciones con las que compartan similitudes y características. Con el pasar de las lecciones, les invito a desarrollar sus propios personajes alegóricos por medio del uso de distintos elementos simbólico que conformen a ese personaje, el cual está en marco en una historia que es metáfora de una crítica social y en donde debe haber una congruencia en ambas.

4. Conclusiones

En lugar de usar la palabra conclusiones me gustaría precisar en el uso de la palabra aprendizajes. Creo que tener clara la parte teórica y conceptual es imprescindible para la buena labor del docente, puesto que le marca un norte, da una razón y defensa de por qué y cómo hacer las cosas, además de que le permite al docente posicionarse de forma crítica en su forma de dar la clase.

Investigar y sistematizar los resultados de investigación y convertirlos en, ya sea una guía o un recurso didáctico, para tratar de dar la clase cada vez mejor, es una forma de no solo repensar y reflexionar la labor docente, sino también de mejorarse a sí mismo en la forma de explicar, de presentar la información y de crear un material a medida que se articule con la forma de exponer y dar la clase del docente. Creo que también ayuda a crear mayor conciencia

sobre los derechos de autor, propiedad intelectual y le puede acercar a la disciplina de diseño curricular.

Además de esto, el hecho de pensar en proponer un curso y llevarlo a la práctica de la mano con los contenidos de la Maestría no solo ayuda a construir un carácter emprendedor y de mayor iniciativa, sino que también permite concretar las lecciones de la Maestría directamente con el público para el que se está preparando para trabajar.

De igual forma, creo que el planteamiento de los cursos completamente virtuales nos acerca cada vez más a un futuro de lo que seguirá siendo la educación. Esto no quiere decir que la presencialidad se dejará de lado, sino que la educación virtual pareciera ser una tendencia al alza y la adaptación a esta modalidad puede implicar un cambio en la metodología (como en mi caso lo fue el aula invertida) y en los contenidos para seguir cumpliendo los objetivos del curso.

Por último, creo que la virtualidad nos obliga a pensar más en ser más puntuales y precisos tanto a la hora de explicar como de realizar, prácticas, dinámicas y de llevar a cabo la clase en general. También, con base en mi experiencia creo que es importante sacar el tiempo y pulir la habilidad de crear espacios en donde, por medio de la virtualidad, los estudiantes se puedan conocer y se trate de crear un clima agradable ya que, a diferencia de la virtualidad, a muchos no nos resulta intuitivo la socialización por este medio, pero por mi experiencia laboral, los grupos en donde la mayoría de estudiantes se conocen, se tienen cierta confianza, se llevan bien y se respetan son los que mejor rendimiento académico general presentan.

Referencias:

Acaso, M. (2006). *"El lenguaje visual"*. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona. Alessandrini, N.

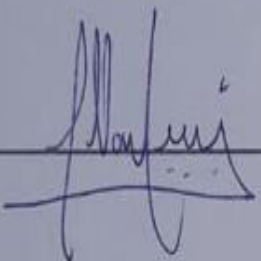
(2017). *"Imaginación, creatividad y fantasía en Lev S. Vygotski: una aproximación a su*

- enfoque sociocultural*". Actualidades en Psicología, 31, 45-60.
<http://dx.doi.org/10.15517/ap.v31i122.26843>
- Aguilar O., A. (2000). La influencia de los artistas viajeros en la litografía mexicana (1837-1849).
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1 (76).
- Álvarez, D. (2019). "10 Ideas claves. Evaluar para aprender." El blog de Dolores.
<http://blogs.zemos98.org/lacolinadeperalias/2019/04/18/10-ideas-clave-evaluar-para-aprender-de-neus-sanmarti/>
- Beltrán, J. E. (marzo de 2017). Los recursos didácticos y el aprendizaje significativo. *Espirales*, 2, 33-38.
- Corredor Forero, C. A. (2020). Epistemología de la pedagogía. Colombia: CECAR.
- Ertmer, P. A. y Newby T., J. (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción: *Performance Improvement Quarterly*. 6(4), 50-72. <https://www.galileo.edu/wp-content/blogs.dir/4/files/2011/05/1.-ConductismoCognositivismo-y-Constructivismo.pdf>
- Freire, P. Shor, I. (2014). "Miedo y Osadía. la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora". Grupo Editorial Siglo Veintiuno.
- García H., I., de las Mercedes de la Cruz Blanco, G. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. *EduMeCentro*, 162-175.
- Martínez O., W., Martínez C., J. y Esquivel G., I. (2014). Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje: origen, sustento e implicaciones. *ResearchGate*, 143-151.
- Merino, M. (2008). "Definición de pensamiento crítico". <https://definicion.de/pensamiento-critico/>
- Mimenza, O.C. (s.f). Psicología y mente: <https://psicologiymente.com/psicologia/teoria-cognitiva-jerome-bruner>.

- Moya, A. (2010). "Recursos didácticos en la enseñanza". Revista innovación y experiencias educativas (45), 1-9.
- Ortiz G., D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia: colección de Filosofía de la Educación*, 19 (2), pp. 93-110.
- Pérez C., R. A. (2009). *El Constructivismo En Los Espacios Educativos* (1 ed.): Editorama, S.A. fantas
- R.A.E. (2021). "Sistematizar". <https://dle.rae.es/sistematizar>
- Sáez, M. R. (10 de julio de 2018). *La Educación Constructivista en La Era Digital*. www.tecnologia-ciencia-educacion.com
- Schafersman, S. (julio 12, 2016). "Definición de pensamiento crítico". <https://epri.ufm.edu/pensamientocritico/definicion-de-pensamiento-critico/>
- Universidad Nacional, (2005). "Modelo Pedagógico". http://documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/3084/Modelo%2520Pedagogico.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&sa=U&ved=2ahUKEwj_z-iErrPxAhVwEFkFHUIPAHUQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw3rAG1urxjhS5-5TeL82Is8
- Vargas L., C., & Isabel Jiménez Sánchez, S. (julio de 2013). Constructivismo en los Procesos de Educación en Línea. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 2(VIII).

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **Allan Alexander Cepeda Céspedes**, cédula de identidad **702330648**, estudiante de la Universidad Nacional, declaro bajo fe de juramento y consciente de las responsabilidades penales de este acto, que soy autor intelectual del Trabajo Final de Graduación Titulado "**Libros ilustrados con historias y personajes de fantasía para generar crítica social: un enfoque desde mi experiencia docente en el Departamento de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional**", para optar por el grado de Maestría en Educación con énfasis en Pedagogía Universitaria.

Firma

San José, a los 08 días del mes de 09 del año 2021.

Refrendo

Los abajo firmantes avalamos el Trabajo de Graduación del estudiante Allan Cepeda Céspedes, cédula 7 0233 0648, que lleva como título **Libros ilustrados con historias y personajes de fantasía para generar crítica social: un enfoque desde mi experiencia docente en el Departamento de Promoción Estudiantil de la Universidad Nacional**, dado que cumple con las disposiciones vigentes y la calidad académica requerida por el posgrado.

M. Ed. Irán Barrantes León
Tutor
Maestría en Educación con énfasis en Pedagogía Universitaria

M. Ed Rita Arguedas Víquez
Coordinadora
Maestría en Educación