

Cuernavaca, Morelos a 21 de noviembre de 2019.

Dra. Lorena Noyola Piña

Directora de la Facultad de Diseño

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P r e s e n t e.

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis **LA ANIMACIÓN, UN MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL Y FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS**

Que presenta la alumna

GABRIELA DE LA HOZ ABDO

Para obtener el grado de Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en que la tesis refleja un manejo adecuado de los conceptos adquiridos a lo largo del posgrado y cumple con todos los puntos establecidos en los lineamientos de titulación de el Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Por una humanidad culta

Dr. JOSE FRANCISCO ALANÍS JIMÉNEZ

Cuernavaca, Morelos, 21 de noviembre del 2019.

Dra. Lorena Noyola Piña
Directora de la Facultad de Diseño
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis:

**LA ANIMACION, UN MODELO SISTEMICO COMUNICACIONAL Y FACTOR CLAVE EN EL
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS**

Que presenta la alumna:

Gabriela de La Hoz Abdo

Para obtener el grado de Doctor(a) en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi VOTO APROBATORIO para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en que:

La tesis refleja un manejo adecuado de los conceptos adquiridos a la largo del posgrado y cumple con todos los puntos establecidos en los lineamientos de titulación del Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Dr. Joel Ruiz Sánchez

Cuernavaca, Morelos, 29 de noviembre de 2019.

Dra. María Araceli Barbosa Sánchez
Coordinadora del Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis **LA ANIMACIÓN, UN MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL Y FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS.**, que presenta la alumna:

Gabriela de la Hoz Abdo

Para obtener el grado de Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi VOTO APROBATORIO para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en que la tesis cumple con todos los requisitos metodológicos y teóricos que una tesis doctoral requiere.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Dra. Lorena Noyola Piña
Sinodal

Cuernavaca, Morelos, 05 de Noviembre de 2019

DRA. MARÍA ARACELI BARBOSA SÁNCHEZ
COORDINADORA DEL DOCTORADO EN IMAGEN, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis "LA ANIMACIÓN, UN MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL Y FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS", que presenta la alumna:

GABRIELA DE LA HOZ ABDO

Para obtener el grado de Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi VOTO APROBATORIO para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en que la tesis refleja un manejo adecuado de los conceptos adquiridos a lo largo del posgrado, y cumple con todos los puntos establecidos en los lineamientos de titulación del Doctorado en Imagen Arte, Cultura y Sociedad.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

DRA. LAURA SILVIA IÑIGO DEHUD

Cuernavaca, Morelos a 21 de noviembre de 2019

Dra. Lorena Noyola Piña
Directora de la Facultad de Diseño,
Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
P r e s e n t e.

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis: LA ANIMACIÓN, UN MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL Y FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS.

que presenta la alumna: **GABRIELA DE LA HOZ ABDO**

Para obtener el grado de Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en que cuenta con el rigor académico que nuestra institución demanda, tanto en los planteamientos teóricos como metodológicos.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Por una humanidad culta

Dra. María Araceli Barbosa Sánchez

Cuernavaca, Morelos a 27 de noviembre de 2019.

Dra. María Araceli Barbosa Sánchez

Coordinadora del Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

P r e s e n t e.

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis LA ANIMACIÓN, UN MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL Y FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS que presenta la alumna:

Mtra. Gabriela de la Hoz Abdo

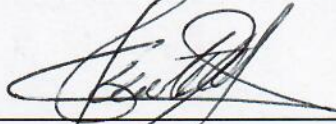
Para obtener el grado de Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad (DIMACS). Considero que dicha tesis reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base en que la tesis presenta planteamientos teóricos y metodológicos bien sustentados, además del diseño de un instrumento y análisis de los casos presentados.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

Por una humanidad culta

Dr. Alex Ramón Castellanos Domínguez

Cuernavaca, Morelos a 26 de noviembre de 2019.

Dra. María Araceli Barbosa Sánchez
Coordinador del Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
P r e s e n t e.

Por medio de la presente le comunico que he leído la tesis **LA ANIMACIÓN, UN MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL Y FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS ENTRE 4 Y 7 AÑOS** que presenta la alumna:

Mtra. Gabriela de la Hoz Abdo

Para obtener el grado de Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad (DIMACS). Considero que dicha tesina reúne los requisitos necesarios para ser sustentada en el examen de grado por lo que doy mi **VOTO APROBATORIO** para que se proceda a la defensa de la misma.

Lo anterior con base a la revisión profunda del trabajo final que desarrolló bajo mi dirección, constatando que ha realizado un mapeo a profundidad de las referencias teóricas en las que apoya su propuesta. Su aporte al estudio y práctica de las humanidades digitales se destaca, al seguir los parámetros transdisciplinarios que el programa de IMACS persigue. La doctorante articula la aproximación a la comunicación desde un enfoque sistémico, en la que los individuos, que en el caso de la investigación son niños, se consideran como seres integrales, consideración prioritaria para dirigir nuestras acciones para con nosotros mismos, los otros y lo otro de manera responsable y amorosa.

El trabajo se puede considerar una escala para desarrollos posteriores, aunque en el estado actual contribuye al pensar las relaciones entre la comunicación mediática, la tecnología cibernética y la construcción de imaginarios emocionales, problematización necesaria en nuestro tiempo para construir un mundo en el que se promueva una negociación que favorezca los cambios en dirección de un humanismo enriquecido que sea capaz de reconciliar la danza de nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras obras y todo aquello que, reconociéndolo, nos supera, maravilla y sostiene.

Sin más por el momento me despido, quedando de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

Por una humanidad culta

Dr. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez

FACULTAD DE
DISEÑO

DOCTORADO
IMACS
imagen | arte | cultura | sociedad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

FACULTAD DE DISEÑO

LA ANIMACIÓN, UN MODELO SISTÉMICO COMUNICACIONAL
Y FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS
ENTRE 4 Y 7 AÑOS.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO:

DOCTORADO EN IMAGEN, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD

Presenta:

MTRA. GABRIELA DE LA HOZ ABDO

Director de tesis:

DR. JUAN CARLOS BERMUDEZ RODRÍGUEZ

Asesora de tesis:

DRA. LAURA S. ÍÑIGO DEHÚD

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1 Esquema metodológico de elaboración propia.	23
Ilustración 2 Naturaleza Holónica, elaboración propia.....	27
Ilustración 3 Sujeto integral, naturaleza holónica, esquema de elaboración propia.	34
Ilustración 4 Proceso de construcción del imaginario, esquema de elaboración propia.....	37
Ilustración 5 Interpretación del modelo cognitivo de Kosslyn, esquema de elaboración propia.	39
Ilustración 6 Elementos significativos del trabajo de Stephen Kosslyn, esquema de elaboración propia.	48
Ilustración 7 Layout de personaje Tristeza para la película “Intensamente”, Disney Pixar	50
Ilustración 9 Hoja modelo de expresiones, "Big Heroes 6", Disney 2014	81
Ilustración 10 Hoja modelo de expresiones, "Rapunzel", Disney, 2010	84
Ilustración 11 Fragmentos del cortometraje The present, Frey & Kranzler, 2014	88
Ilustración 12 Fragmentos del cortometraje Sun Knapping, Martial Fontan, Guillaume Hoffmann, Boris Kaufmann, Déborah Yver, 2014.....	93
Ilustración 13 Fragmentos del cortometraje Monsterbox, Ludovic Gavillet, 2012.....	95
Ilustración 14 Hojas modelo de personajes principales del cortometraje Monsterbox, Ludovic Gavillet, 2012.....	96
Ilustración 15 Fragmentos del cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015	97
Ilustración 16 Fragmentos del cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015	99
Ilustración 17 Hoja modelo de acciones de personajes del cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015	100
Ilustración 18 Hoja modelo de personaje Copy, cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015	102
Ilustración 19 Hoja modelo de personaje Paste, cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015	102
Ilustración 20 Fragmentos de cortometraje Watch your feelings, Ying Wu y Lizzia Xu, 2016	103
Ilustración 21 Fragmentos de cortometraje Runaway, Susan Yung y Emily Buchanan, 2013 ..	104
Ilustración 22 Fragmento de cortometraje Dear Alice, Matt Cerini, 2018.....	106
Ilustración 23 Fragmento de cortometraje Cuerdas, Pedro Solís García, 2013.....	110
Ilustración 24 Nico y María, fragmento cortometraje Cuerdas, Pedro Solís García, 2013	111
Ilustración 25 Fragmentos de cortometraje Brain divided, Josiah Haworth, Joon Shik Song, Joon Soo Song, 2013.....	113
Ilustración 26 Fragmentos promocionales para la película Intensamente, Disney Pixar, 2015.	116
Ilustración 27 Primeras propuestas de diseño de personaje para la película "Intensamente" de Disney Pixar.....	118
Ilustración 28 Primeras propuestas de diseño de personaje para la película	119
Ilustración 29 Primeras propuestas de diseño de personaje para la película "Intensamente" de Disney Pixar.....	120
Ilustración 30 Primeras propuestas de diseño de personaje Desagrado, para la película Intensamente, Disney Pixar.	121
Ilustración 31 Primeras propuestas de diseño de personaje Furia, para la película Intensamente, Disney Pixar.....	122

Ilustración 32 Hoja modelo de diseño de personaje Alegría, para la película Intensamente, Disney Pixar.....	124
Ilustración 33 Emociones básicas	131
Ilustración 34 Reconfiguración y mezcla de emociones básicas Ilustración 35 Emociones básicas	131
Ilustración 36 Reconfiguración y mezcla de emociones básicas, elaboración propia.	134
Ilustración 37 Referentes teóricos del trabajo de Ken Wilber, elaboración propia.	137
Ilustración 38 Tetraevolución Ilustración 39 Referentes teóricos del trabajo de Ken Wilber.....	137
Ilustración 40 Tetraevolución, elaboración propia.	139
Ilustración 41 Interpretación de la teoría AQAL Ilustración 42 Tetraevolución.....	139
Ilustración 43 Interpretación de la teoría AQAL, elaboración propia.	140

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo plantear aproximaciones teóricas alrededor de la emancipación emocional como concepto y sobre la animación como modelo sistémico comunicacional en correlación con el niño como sujeto integral de naturaleza sistémica a nivel cognitivo, afectivo y de percepción; refiriéndonos a este estilo de narrativa audiovisual como generadora de espacios correlacionales.

Abstract

The purpose of this research is to propose theoretical approaches around emotional emancipation as a concept and about animation as a communicational systemic model in correlation with the child as an integral subject of systemic nature at cognitive, affective and perception levels; referring to this style of audiovisual narrative as a generator of correlational spaces.

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN	1
1.2 Objetivos	18
1.2.1 Objetivo general.....	18
1.2.2 Objetivos específicos	18
1.3 Metodología	19
CAPÍTULO 1	24
1.1 Antecedentes	24
1.2 Relación entre visualidad y desarrollo emocional a nivel cognitivo	32
1.3 Formas de comunicación.	51
1.4 Entendiendo las microexpresiones.....	57
1.5 Comunicación asertiva.....	60
CAPÍTULO 2.....	62
2.1 La animación, un modelo sistémico comunicacional	62
2.2 Animación y lenguaje no verbal.	73
2.3 Desarrollo integral en preescolares	125
CAPÍTULO 3.....	132
3.1 Sentir para creer, sentir para crear	132
3.2 Las emociones, señales de comunicación y factores de decisión	144
CAPÍTULO 4.....	151
Estudio empírico de campo.....	151
4.1 Delimitación del objeto de estudio empírico	151
4.2 Unidades de análisis.....	152

4.3 Objetivos	152
5.3.1 Objetivo general del estudio empírico	152
4.3.2 Objetivos particulares del estudio empírico de campo	152
4.4 Hipótesis operacional y pregunta de investigación.....	152
4.4.1 Hipótesis operacional:.....	152
4.4.2 Pregunta de investigación	153
4.5 Metodología empírica	153
4.7 Población.....	155
4.8 Diseño de instrumento	156
4.5.1 Nivel semántico	158
4.5.2 Nivel simbólico.....	159
4.5.3 Nivel físico.....	160
4.9 Análisis de resultados	161
4.9.1 Resultados por nivel exploratorio.	165
4.9.2 Resultados individuales de identificación por nivel cognitivo.	174
CONCLUSIONES	185
BIBLIOGRAFÍA	193

INTRODUCCIÓN

La inteligencia emocional comienza a construirse y constituirse desde el primer contacto que hace el ser humano al nacer, intercambia miradas, aromas, sonidos y gestos con quienes formarán parte de su esfera primaria, posteriormente irá desarrollándose poco a poco a nivel social dentro de la esfera de la cual forma parte, y evolucionará de manera constante durante toda su vida fortaleciendo vínculos socio-afectivos, relacionales y desarrollando la *Inteligencia Emocional* ; sin embargo, durante la primera infancia es cuando a partir de dicha inteligencia se crean interconexiones importantes que forman las características de personalidad y caracterología y que constituirán al futuro adulto en el que cada niño se convertirá.

Al nacer, cada niño posee características que lo diferencian de los demás, características particulares que lo definen como individuo, y al mismo tiempo, características y referentes que lo cobijan dentro de un colectivo, a través de la gestualidad corporal y sensorialidad se entretejen redes correlacionales, espacios de interlocución que permitirán la construcción de relaciones interpersonales. Ese vínculo, ese lazo afectivo intenso entretejido que se desarrolla incluso previo al nacimiento de cada niño, hace posible que el código relacional se fortalezca fomentando la sensación de seguridad y autoestima en cada pequeño individuo que está por definir su espacio dentro de la esfera social a la cual pertenecerá. El primer vínculo con el recién nacido se desarrolla a partir del embarazo, se entreteje a partir de ritmos y frecuencias, olores, sensaciones y sonidos que generan

desde los primeros meses de gestación la creación de referentes que permitirán a cada niño fortalecer el vínculo relacional con quienes forman parte de su esfera social. La mayoría de los recién nacidos están biológicamente preparados para establecer vínculos con la esfera próxima a ellos, en este caso la madre, y la clave de interacción con el bebé se desarrolla a partir de contacto físico, visual, auditivo, gestual y dicho vínculo afectivo está estrechamente ligado con su desarrollo mental y emocional.

El reconocimiento del otro es el reconocimiento afectivo a partir del rostro del otro, un discurso afectivo dentro de la condición corporal, una conexión multisensorial del niño con el universo a partir del rostro y su importancia en la construcción del ser humano como sujeto integral de naturaleza sistémica.

A medida que somos seres inteligentes vivimos en una esfera en la que las inteligencias se unen y se apoyan y ese convivir entre las inteligencias lo que nos hace crecer. Desde el primer contacto con la esfera social a la cual pertenecerá se conforma el corpus sistémico de interrelaciones, donde lo visual, acústico, táctil, olfativo, gustativo y estésico se complementan unos con otros y a partir de la experiencia integral del cuerpo puede desarrollar la idea del mundo simbólico.

Dicho mundo simbólico conceptualizado a partir de la experiencia integral del cuerpo estrecha un vínculo con la empatía, una de las áreas más importantes a través de la cual se fortalece el desarrollo humano, una cualidad de suma importancia que nos permite

identificar y significar emociones a partir del otro y evocarlas como acto de reflejo y establecimiento de códigos relacionales y canales de comunicación efectivos dentro de la esfera social a la cual pertenece. La inteligencia emocional implica el trabajo a partir de la **empatía cognitiva**, es decir, la comprensión del estado interno de otra persona, y de la **empatía emocional**, la cual involucra la relación emocional por parte del individuo observador ante las experiencias del otro.

Ser empáticos beneficia a la construcción de espacios correlacionales y establece redes de apoyo y lazos de confianza dentro de cada sistema, si la intervención o reconfiguración es efectiva, el individuo podrá correlacionarse y constituirse como sujeto integral de naturaleza sistémica convirtiendo dicho espacio correlacional en una extensión del área de comprensión empática y de comunicación asertiva.

Podemos encontrar diferentes definiciones de inteligencia emocional (Salovey y Mayer, 1990; Goleman, 1998; Alcázar, 2001; Fernández-Berrocal 2002). Todas ellas no son excluyentes, sino que se complementan unas a otras; pero el punto de partida dentro de este trabajo de investigación es el modelo de Goleman (1998) en el cual se define a la inteligencia emocional como esta mezcla exacta y puntual de habilidades de autoconciencia, empatía, motivación, autocontrol; una competencia social indispensable para la formación integral del niño como sujeto de naturaleza sistémica dentro de un sistema reconfigurado; apoyada por Gardner (2001), quien aborda la existencia de inteligencias múltiples que se desarrollan en forma semiautónoma y que cada niño

desarrolla de acuerdo a potencialidades personales o al grado de estimulación que reciba dentro de su red de apoyo o esfera social a la que pertenece.

Desde su campo de investigación, Darwin hablaba ya sobre este mismo concepto y comprendía la importancia de la expresión emocional para la supervivencia y la adaptación, un tipo de inteligencia selectiva que permitía a los seres vivos de diferentes especies relacionarse y crear ciertos códigos de conducta o comportamiento, es decir, el desarrollo de la inteligencia social acuñado por Thorndike (1920), partiendo de la convivencia, observación, y empatía, en definitiva, refiriéndose a la capacidad de auto reconocimiento a partir del otro y la autogestión a nivel social; las emociones son uno de los factores más importantes en torno al desarrollo social del ser humano y, en un gran número de ocasiones, lo que hacemos está determinado más por nuestras emociones que por la razón (Goleman, 1998). La inteligencia emocional es la capacidad de autogestión inter e intrapersonal, es entender, reconocer y manejar las emociones propias partiendo de la empatía hacia los demás agentes o individuos que forman parte del mismo sistema en reconfiguración o ya reconfigurado; es estar en contacto constante y equilibrio con nuestras emociones y con el efecto de estas sobre nosotros y quienes conforman la esfera social de la cual formamos parte. La inteligencia emocional se divide en dos vertientes principales: inteligencia intrapersonal que se refiere a la comprensión de las emociones y como se reacciona ante ellas a nivel interno, y la regulación de las mismas como factor importante para la toma de decisiones; e interpersonal que se refiere a dicha comprensión emocional a nivel social, es decir, cómo comprendemos las emociones de los demás a partir de las propias y cómo

actuamos en función o respuesta al estado de ánimo que podemos percibir en el otro. Cuando un individuo se desarrolla a nivel integral como ser sistémico establece relaciones dialógicas con base en la comprensión de las emociones de los demás partiendo de las propias al igual que construye las propias a partir del reflejo y empatía de las emociones de los demás y establece un canal de comunicación más abierto e imparcial, un canal de comunicación asertiva.

Este trabajo de investigación plantea ciertas aproximaciones conceptuales y teóricas sobre la emancipación emocional como concepto; se teoriza, partiendo del análisis de una serie de piezas animadas que, acerca de la animación y su función a nivel cognitivo, afectivo y de percepción en los preescolares, tomando en cuenta a este estilo de narrativa audiovisual cómo generadora de espacios relacionales y gran herramienta dentro de la educación emocional, básica en el desarrollo integral del niño como sujeto integral de naturaleza sistémica.

La emancipación se refiere a un estado de autonomía, ejercer una mirada crítica de pensamiento, habla sobre una constante transformación en todas las dimensiones del ser, decir, hacer, sentir, saber, convivir. Parte fundamental tiene que ver con la construcción de un sistema colectivo reflexivo productor de conocimiento. A medida que este proceso de emancipación emocional va avanzando, se desarrolla a la par la creatividad, el ingenio, habilidades adaptativas, autosuficiencia y autoestima, va preparando a cada uno en el proceso a medida que cada individuo lo va permitiendo. Las emociones son un conjunto

de percepciones, interpretaciones, estímulos y respuestas; los códigos culturales y sociales identifican su presencia y las limitan o contienen como si se tratara de un objeto dentro de un recipiente, la emancipación emocional es disponer de ellas libre e individualmente. Se puede hablar sobre Inteligencia Emocional y pensar que son conceptos contradictorios, la inteligencia revela aprendizaje, entendimiento, raciocinio, determina realidades, fortalece la toma de decisiones, pero ¿las emociones?, las emociones son esa inteligencia superior capaz de regir el universo, implica movimiento, interacción, acción y expresión.

Es una voz cargada de verdades, de honestidad e intensidad. La emoción y la inteligencia se sienten, se viven y dialogan, cuerpo, mente y espíritu en concreta interacción. Los sentimientos se relacionan con las necesidades, deseos y valores en respuesta a la emoción que se está sintiendo, pero eso no es pensar, pensar es reflexionar, es relacionar conceptos e ideas, crear espacios correlacionales a partir de ellos y después generar conclusiones respecto a ellas. La emancipación emocional no habla sobre control, no habla sobre comprender el origen de las emociones o el sentido de cada una de ellas, ser emocionalmente emancipado habla sobre identificar la importancia y presencia de las mismas para poder ser gestor asertivo, armónico y en constante relación con el medio en el que se desenvuelve y del cual forma parte clave.

Un claro problema al hablar sobre inteligencia emocional es que las emociones, de la forma en la que las presentan, se nos ofrecen como realidades estereotipadas y entrenadas, predefinidas, no debemos generalizar cuando vivimos entre miles de caminos a los cuales adentrarnos, no debemos entregarnos en vida y alma a las emociones, debemos

desarrollar un pensamiento crítico en torno a ellas para poder ser gestores de nuestro propio elemento. Gestores integrales de naturaleza sistémica en constante evolución de consciencia.

La emancipación emocional no es independencia, es autonomía. Aunque son palabras que pueden usarse como sinónimos en determinadas ocasiones, no significan lo mismo. Independencia implica actuar sin depender de los demás y por otro lado, la autonomía es la capacidad para actuar libremente siguiendo un criterio propio y sin influencia externa, por lo tanto, una persona independiente puede no depender de nadie, pero innegablemente existen factores externos que influirán dentro de la toma de decisiones, por otra parte, una persona autónoma o emocionalmente emancipada, no solo es independiente en sus acciones sino que también lo es en su forma de pensar y sentir. Entonces no hablaríamos sobre una independencia, sino sobre una interdependencia de cada elemento dentro de la esfera social en la que está inmerso cada individuo y a partir de la cual se reconfigura como sistema.

¿Y por qué es importante la autonomía dentro de este proceso de teorización en torno a la emancipación emocional como concepto? Pues porque entreteje a cada elemento de auto organización, autogestión y autoconocimiento con empatía y asertividad. Porque a medida que somos seres inteligentes, vivimos en una esfera en la que las inteligencias se unen y se apoyan y ese convivir entre las inteligencias es lo que nos hace crecer como sistema y fortalecer el espacio que habitamos, del cual somos partícula y sistema al a vez.

Es erróneo hablar sobre el valor absoluto de la independencia ya que todos somos interdependientes en todos los sentidos, es parte importante de nuestra naturaleza sistémica. Vivimos en una esfera social, formamos parte de ella y nos conjugamos en un extraño acto de simbiosis que no nos fusiona con el otro, sino que construimos realidades a partir de él. Una persona autónoma sea un adulto o sea un niño, es un sistema en constante reconfiguración, capaz de desenvolverse, de asumir ciertas tareas y responsabilidades.

Entiendo que al hablar sobre emociones nos adentramos hacia aproximaciones complejas, amplias y a la vez difíciles de vislumbrar, a lo largo de los años se han realizado investigaciones sobre el estudio de las emociones; todas desde distintos enfoques disciplinares; por ejemplo, podemos hablar acerca del trasfondo biológico de las emociones, por lo tanto, cuando el ser humano atraviesa por cambios psíquicos también se verán reflejados dichos cambios a nivel físico, todo esto implica áreas específicas del cerebro conectadas con ciertas reacciones emocionales, pero aun así se obviarían ciertos aspectos de suma importancia que están implicados dentro del desarrollo integral del ser.

Cuando se perciben las emociones con precisión a través de lenguaje corporal, expresiones faciales e interlocuciones no verbales pueden ser interpretadas dando prioridad a lo que requiere atención inmediata, aquello que remite a algún referente previo y que permitirá comprender lo observado para asignar un significado u otro referente que evoque sentimientos empáticos y facilite la autogestión de emociones para completar el ciclo comunicacional de manera asertiva.

Dentro del modelo de desarrollo de inteligencia emocional de acuerdo con los estudios realizados por Peter Salovey y John D. Mayer (1990) existen cuatro momentos fundamentales por los cuales pasa cada ser social durante el proceso de desarrollo de la inteligencia emocional; percibir, leer, comprender y administrar.

Identificar, reconocer y manejar nuestras emociones son acciones que sin duda forman parte importante para el desarrollo de habilidades adaptativas, para construir relaciones interpersonales asertivas. Cada persona al identificar patrones propios de conducta a partir de sí mismo y del otro, puede lograr un equilibrio entre los deseos y las necesidades para desarrollarse como sujeto integral de naturaleza sistémica.

Los niños son asertivos por naturaleza, en las primeras fases del desarrollo humano uno de los primeros conceptos abstractos que empiezan a construir e intentar comprender son las emociones. Es importante que, dentro de esta primera fase de desarrollo, los preescolares se familiaricen con sus emociones y puedan identificarlas, conozcan cómo se componen, de dónde vienen y así puedan reflejarlo con asertividad y empatía (tanto cognitiva como emocional) para estructurar sus principios de autonomía y autoestima, sean individuos autogestivos a partir de los referentes simbólicos creados por, para y a partir de una esfera social específica, la esfera social a la cual pertenece y en la que se desenvuelve.

Durante lo que Piaget (1982) define como etapa de la función simbólica, los niños aún no pueden manipular ni transformar la información de una manera lógica. Sin embargo,

pueden subjetivar la información o el conocimiento adquirido y transformarlo en imágenes y símbolos; representaciones mentales reflejadas en la construcción del imaginario partiendo del juego simbólico para dicha construcción; la calidad del juego simbólico puede tener consecuencias sobre su desarrollo posterior. Por ejemplo; los niños pequeños cuyo juego simbólico es de naturaleza violenta serán propensos a mostrar tendencias antisociales en años posteriores, por otro lado, un niño cuyos juegos simbólicos fueron positivos, reconocerá su lugar como sujeto activo dentro de la esfera social en la que se desenvuelve y permite que adquiera capacidades de pensamiento crítico y formación integral (intra e interpersonal).

El sujeto, en este caso el niño, tomando como referente las constantes que existen dentro su memoria activa, genera imágenes, las cuales fragmenta y somete a distintas transformaciones para después clasificarlas en categorías semánticas y reinterpretarlas. Según Kosslyn (1981), las imágenes guardan cierta correspondencia no arbitraria con ese referente representado.

Los niños crean a partir de imágenes como referentes, un sistema comunicacional que les permite construir imaginarios tanto sociales como colectivos y posteriormente representar realidades a partir de las relaciones que establecen con el mundo y como lo perciben; a medida que crecen, crean dichas representaciones mentales según el contexto histórico y físico en dónde se encuentran.

El juego simbólico es un medio de expresión propio creado a partir de referentes adquiridos por asimilación, imitando, observando y evocando representaciones mentales; dichos referentes también conocidos como preconceptos, les permite construir realidades y desenvolverse con mayor naturalidad creando espacios relacionales a partir de los preconceptos adquiridos desde del material animado al que están en constante contacto.

La función simbólica consiste en poder representar un significado cualquiera por medio de un significante diferenciado que solo sirve para esa representación. (Piaget, 1936), distinguiendo los cinco comportamientos planteados dentro de esta teoría, podemos identificar que el niño, al estar expuesto o en contacto con distintos tipos de material animado, parte de la imitación diferida y el juego simbólico para crear una imágenes mentales y lenguaje o signos que le servirán como referentes dentro del proceso de construcción del imaginario.

Para poder abordar estos planteamientos en torno a niños en edad preescolar dentro de la etapa pre operacional¹, es necesario abordar el concepto de niño como sujeto social integral o sujeto de derecho y así reconocer su lugar fundamental dentro de la esfera social en la que está inmerso y visibilizar la construcción de la subjetividad del preescolar partiendo de los referentes visuales y la función simbólica que adquieren por medio de la

---

¹ Es una de las etapas dentro de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, durante esta etapa que abarca edades de entre 2 y 7 años, el niño usa símbolos y palabras para articular sus pensamientos, demuestra mayor habilidad para el empleo de símbolos y signos, gestos, palabras, imágenes; y a partir de ellos puede representar su entorno y comprenderlo.

animación o material animado al que está expuesto. Este niño como sujeto de derecho en constante evolución de conciencia, desde un estadio egocéntrico-existencial propio de las culturas moderna y postmoderna (Gallegos Nava, 2006), trasciende a una consciencia integral partiendo de la imagen como referente para la construcción del imaginario social, al evolucionar desde una conciencia fragmentada hacia una consciencia emocionalmente emancipada, la formación del niño con un sujeto integral, el cual organiza su pensamiento de tal forma que le permita desarrollar una comunicación asertiva.

El niño como sujeto social de naturaleza sistémica, establece vínculos a partir de la mirada y la experiencia, a partir de las imágenes que consume identifica preconceptos que contribuyen a la formación de imaginarios simbólicos, codifica la información obtenida de una estructura base de significados y la transforma en una galaxia de significantes. La animación como unidad de contexto, es una cadena de asociaciones que el niño convierte en códigos sociales y los repite por medio del juego o la interacción con los demás integrantes de la esfera social a la cual pertenece. Este ser de naturaleza sistémica se desenvuelve con una autonomía relativa creciente, con esto me refiero a esa capacidad o flexibilidad adquirida ante el cambio de condiciones dentro de su individualidad, se desarrolla como conjunto evolutivo articulando a la materia, la vida y la mente dentro de un todo, haciendo posible el visibilizar la importancia del concepto de niño-sujeto para reconocer su lugar fundamental dentro de la construcción del imaginario social y de sus referentes colectivos; la existencia de posturas reduccionistas en las que se ignora la capacidad creciente del niño para producir pensamiento propio, creativo, participativo y a

la vez autónomo aleja al niño de ser integrado al mundo social y lo coloca detrás de una barrera comunicacional; provoca que el niño desconozca su lugar e importancia como sujeto integral de naturaleza sistémica del adulto en el que se convertirá y sujeto activo dentro de la esfera social en la cual se desenvuelve, limitando así el desarrollo integral del mismo. El desarrollo positivo del niño facilita la adquisición de capacidades de pensamiento, y aunque se hable del niño a partir del otro de quien depende, este niño posee un núcleo propio; construye realidades a partir de las relaciones que establece con el mundo y como lo percibe, a medida que crece, dichas representaciones mentales se transforman, permitiendo así que construya lo que piensa y no se limite a pensar en construir. El niño como un sujeto integral de naturaleza sistémica está en constante cambio y adaptación a estímulos exteriores, a los cuales responde por medio de reacciones efímeras que aparecen y desaparecen con la misma facilidad y dinamismo con que se producen; sentimientos y emociones.

Tratar de analizar la presencia de emociones y el mensaje que se transmiten a través de la animación para niños dentro de este rango de edad establecido no es tarea fácil, pero es un gran punto de partida para poder redefinirla como herramienta facilitadora para la construcción del conocimiento y del desarrollo integral del niño, la animación puede ser utilizada como herramienta interactiva de aprendizaje de habilidades adaptativas o para el desarrollo cognitivo o emocional en general; puede ser utilizada para potencializar el desarrollo de ciertas funciones psíquicas superiores como crear, comprender, soñar, recordar, pensar y sentir; dicha narrativa es reinterpretada por el espectador, en este caso

el niño, y puede así construir imaginarios partiendo de preconceptos o referencias, que posteriormente, convertirá en ideas y conocimiento, permitiendo así el despliegue de una inteligencia que no solo dependerá de un nivel biológico de desarrollo sino también un nivel de percepción y apropiación de la imagen consumida. Podemos situar a la televisión como ese medio masivo (e invasivo) de comunicación dominante el cual se transforma en el primer acercamiento de muchos niños a una realidad alterna a la que viven dentro de la esfera social en la que se están desarrollando.

La animación como modelo sistémico comunicacional, es una puerta de entrada de información y significación a partir de la cual los niños plantean su concepción de *realidad* abordando de diferentes perspectivas sobre un mismo plano de conocimiento, genera dimensiones, alimenta imaginarios y es una útil herramienta para la construcción de múltiples realidades: no hay realidades sin sistemas que los construyan y no hay sistemas que no deseen alimentarse de ellas; nutrirse y no hablar de autonomía sino de individualidad, no hablar sobre inteligencia emocional sino sobre emancipación y asertividad.

¿La mirada se educa o es el vínculo de interconexión y comunicación responsable entre el productor audiovisual y el público infantil al que cada pieza animada va dirigida? El niño va construyendo el mundo con su experiencia o a partir de ella y los acompañantes dentro del mismo sistema al cual pertenece o dentro de otros sistemas cercanos ayudan a incentivar, redirigir hacia el bienestar del sujeto sistémico o a detectar problemáticas dentro de la relación ecosistema-individuo dentro de un esquema sistémico.

La gestión emocional es parte clave dentro del desarrollo integral y la educación, dicho modelo emocional se constituye a partir de diversos factores, entre ellos, la mirada educada como elemento adicional que permite a los niños a través de la animación establecer un espacio relacional compuesto por códigos y significaciones, un nexo relacional con el entorno y a partir de ahí, de dicho contacto e interrelación, generar un proceso de emancipación emocional, un proceso de autogestión y autoconocimiento a partir de la experiencia, a partir del otro.

La expresión facial es una codificación elevada y junto con la mirada son dos de los medios más importantes para expresar emociones, estados anímicos y de salud. Cuando una persona entabla una conversación con alguien más está atenta y consciente de que está siendo observada. Los sentimientos se generan en el cerebro como respuesta a una emoción o estímulo, en su modulación interviene la corteza cerebral y diferentes núcleos base que la integran. El nervio facial transmite los impulsos generados en el cerebro y los conduce hasta los músculos de la cara, dichos músculos se reconfiguran en infinidad de opciones dando como resultado una expresión. El papel del nervio facial es clave en el funcionamiento de las expresiones; de su contracción o relajación dependen todas y cada una de las expresiones y gestos que conocemos. A partir de un análisis de dichos elementos mencionados que están presentes como constante dentro del material animado analizado, se vislumbra un diálogo claro a partir de los personajes y su gestualidad, el desarrollo orgánico de la empatía cognitiva y la empatía emocional.

La construcción del rostro dentro de la animación permite definir huellas más claras de los procesos internos de cada personaje a partir de las cuales se pueden construir significantes. La animación como modelo sistémico comunicacional plantea su dinámica correlacional como una construcción discursiva, estratégica y demuestra cómo dichas formas de construcción se articulan con un discurso gestual, construye a partir de la imagen un código relacional. El rostro se transforma y genera infinidad de significantes y conectores hacia el espectador, abre vínculos de comunicación no verbal proponiendo así la integración a un sistema de significación o resignificación.

La animación más que un elemento audiovisual, es un modelo sistémico comunicacional, ya que al ver un personaje que expresa emociones corporales y gestuales partiendo de códigos universales inconscientes identificamos los significados a estas expresiones a partir de códigos universales inconscientes, los cuales dentro del imaginario colectivo como recurso, permiten que los niños a quienes está dirigido dicho material animado, comprendan su función específica, la interacción con el medio en el que se desenvuelven y su importancia para y dentro de la esfera social a la cual pertenecen.

Otro factor importante en la creación de material animado es el diseño de personajes, cada personaje debe ser complejo para generar una mayor respuesta empática en el receptor. La generación de un cuerpo ausente, fragmentado y ficcionado por medio de la animación, un cuerpo conceptualizado en diferentes niveles a través de nuevas

tecnologías de la comunicación a partir de las cuales es posible desfragmentar esta presencia corporal y reintegrarla en un universo simbólico de referentes virtuales, sin lugar, espacio o tiempo real en el cual la pantalla es un reflejo constante de ciertas significaciones simbólicas representativas, no quiere decir que exista una desaparición de la figura del cuerpo al hablar sobre espacios virtuales ni que dichos espacios sean excluyentes como experiencia vívida.

La construcción de un mundo simbólico a partir de la animación es una experiencia vívida, aunque se hable de la animación como un elemento visual y mediado, no excluye el correlacionarse a partir de dichos referentes en una relación física, por más que propicie la distancia a través del monitor o pantalla, no es generadora de ruptura con la experiencia integral del cuerpo, sino al contrario, dicha experiencia es necesaria para poder identificar referentes y codificarlos, y posteriormente construir los imaginarios y generar universos de significantes.

El reconocimiento del otro es el reconocimiento afectivo a partir del rostro del otro, es un discurso afectivo dentro de la condición corporal en función a su gestualidad y desarrollo integral, el reconocimiento a partir de la empatía cognitiva y emocional abren la brecha hacia la emancipación emocional.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Correlacionar al niño como sujeto integral de naturaleza sistémica con la animación como modelo sistémico comunicacional para poder plantear aproximaciones teóricas sobre la emancipación emocional como concepto.

1.2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos propuestos para este proyecto de investigación son:

- Identificar preconceptos claros y microexpresiones en la animación que son utilizados como referentes o preconceptos comunicacionales para el desarrollo del niño como sujeto integral de naturaleza sistémica
- .
- Analizar el proceso de cognición emocional en preescolares 4 a 7 años dentro de un modelo cognitivo de tres niveles, a partir de los códigos, símbolos o preconceptos dentro de la animación como sistema de inteligencia colectivo-reflexiva por medio del modelo AQAL de Ken Wilber y el modelo de representación mental de Kosslyn.
- Mostrar al imaginario colectivo como el recurso a través del cual los niños comprenden su función y la interacción con el medio en el que se desenvuelven.

1.3 Metodología

Para poder plantear aproximaciones acerca de la emancipación emocional como concepto, se teorizó sobre el papel de la animación como modelo sistémico comunicacional, a nivel cognitivo, afectivo (consciencia) y de percepción; como estilo de narrativa audiovisual generadora de espacios relacionales y gran herramienta para fortalecer la educación emocional y social y la empatía cognitiva y emocional, factores básicos para el desarrollo integral del niño como sujeto integral de naturaleza sistémica.

La metodología utilizada en este proyecto es de carácter cualitativo, se aplicó un diseño experimental de acuerdo con su dimensión temporal, es un estudio de carácter transversal y de naturaleza interpretativa; un estudio comparativo de realidades, de percepciones y se aborda desde la complejidad y la teoría sistémica. Se identificaron elementos referentes a las dimensiones del desarrollo integral de la primera infancia que aparecen dentro de una selección de material animado categorizando a la animación como un modelo sistémico comunicacional y buscando una constante temática asociativa dentro de las animaciones mencionadas en este estudio; se realizará mediante la observación y análisis de los contenidos de las animaciones elegidas para poder identificar ciertas constantes o indicadores recurrentes (microexpresiones), y dichas determinantes serán la base principal sobre la cual se sustenta el instrumento de medición dentro de este trabajo de investigación, el cual apoya la construcción teórica en torno a la emancipación emocional como concepto, factor clave para el desarrollo integral del niño.

Cabe mencionar que, dentro del material bibliográfico consultado sobre inteligencia emocional, la elaboración de instrumentos de medición y evaluación es constante y refleja un gran interés en el estudio de ésta para la elaboración de modelos. En efecto, existen varios modelos de cuestionario elaborados y/o adaptados para cuantificar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional, y a partir de ellos se generó una propuesta propia de herramienta de medición. Se aplicó un instrumento interactivo elaborado a partir de un modelo cognitivo de tres niveles, tomando como referente el modelo cognitivo de Kosslyn (1986) el cual se abordará en capítulos posteriores; al igual que el concepto de niño como sujeto social de naturaleza sistémica integral, el papel de la animación como modelo sistémico comunicacional y su función dentro de la construcción del imaginario social y como dichos referentes simbólicos interactúan con los procesos emocionales característicos de los niños de edad preescolar (de 4 a 7 años).

El instrumento de medición funciona como una aplicación interactiva basada en dicho modelo cognitivo, adaptado a imagen para poder ser manipulado de manera intuitiva por niños de entre 4 y 7 años de edad y validado siguiendo diferentes estrategias para comparar, analizar y teorizar sobre la identificación de preconceptos (en este caso la presencia y uso de microexpresiones en los personajes animados y el porcentaje de identificación por nivel cognitivo representado a partir de los mismos) y como dicho referente interviene en la construcción del imaginario a partir de la animación como un

modelo sistémico comunicacional; dicho análisis permitió construir un discurso en torno a la importancia de la imagen (animación) dentro del desarrollo integral del niño, identificarlo como un sistema complejo en constante evolución, el cual a partir de la animación o incluso la interacción con material animado a partir de humanidades digitales como herramienta de interlocución y construcción de realidades simbólicas, como un sistema de redes comunicacional, la animación como una representación espacial y al mismo tiempo como una dimensión de la realidad física, representaciones de planos del mundo físico con una continuidad simbólica en lo virtual.

Para poder observar y teorizar respecto al proceso de abstracción del mensaje por medio de la imagen y su impacto en la construcción de referentes simbólicos a partir de constantes identificadas en torno al manejo de emociones dentro del material animado seleccionado, se diseñó el instrumento de medición en función a un modelo cognitivo de tres niveles (semántico, simbólico y físico); tras realizar una prueba piloto con un sujeto de prueba dentro del rango de edad requerido para poder verificar el instrumento en cuanto a viabilidad y comprensión, se seleccionó a la población final integrada por 10 niños de entre 4 y 7 años; dicha aplicación del instrumento permitió analizar el comportamiento de las variables y permitió a partir de la experiencia adquirida detectar ciertas herramientas brindadas a partir de los medios digitales realizar ciertas aproximaciones de estudio en torno a la animación como modelo sistémico comunicacional y espacio relacional.

La investigación está dividida en las siguientes etapas:

1. Estructuración de un marco teórico de referencia, conceptualización del problema basado en ese marco teórico, y elaboración de herramientas conceptuales.
2. Construcción del marco conceptual.
3. Construcción del marco operativo: se seleccionó una muestra de material animado para preescolares, en el rango de edad de 4 a 7 años, enfocado en el trabajo de las emociones y se analizó desde el punto de vista compositivo y de contenido intelectual e intertextual para poder identificar preconceptos cuantificables que permitieron elaborar el instrumento de medición, parteaguas para la investigación cualitativa partiendo del modelo cognitivo de Kosslyn integrado al modelo AQAL de Ken Wilber.
4. Elección de la estrategia metodológica: Tras analizar el contenido animado, se diseñó una app para ser utilizada como instrumento de medición y como técnica de recolección y análisis de datos.
5. Comprobación: Dicho instrumento se aplicó a una muestra de 10 preescolares entre 4 y 7 años de edad a través de un dispositivo móvil con un adulto como facilitador del recurso.
6. El análisis de resultados ayudó tanto a generar más hipótesis como a dar aproximaciones a las planteadas dentro de este trabajo de investigación.
7. Presentación de resultados y conclusiones.

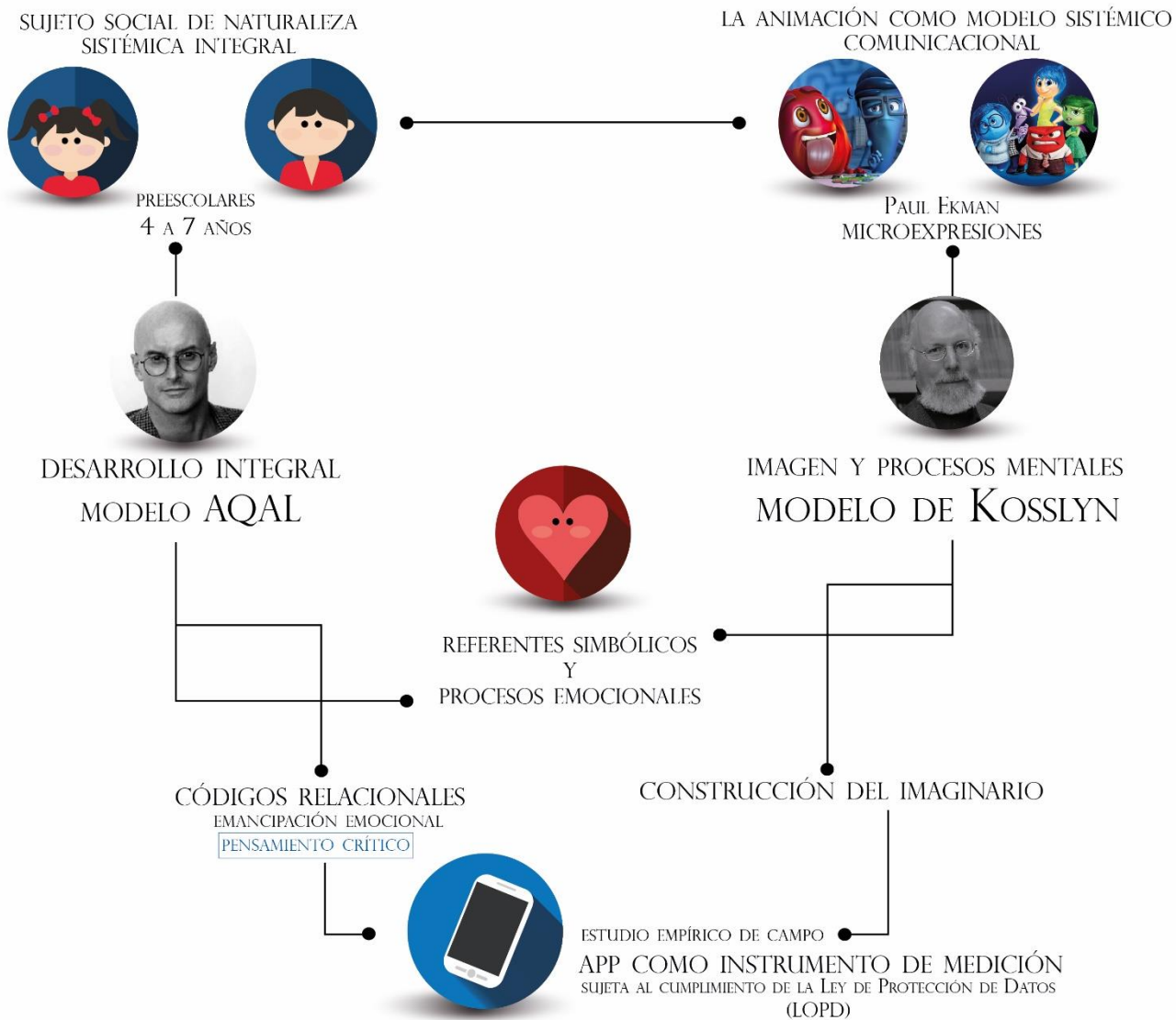

Ilustración 1 Esquema metodológico de elaboración propia.

CAPÍTULO 1

1.1 Antecedentes

Este capítulo da inicio a partir de la construcción histórica y social del niño y su configuración como sujeto, posteriormente se explica cómo adquiere el valor de sujeto social y de naturaleza sistémica. La unidad de análisis específica dentro de esta investigación son niños con un rango de edad entre los 4 y 7 años, etapa correspondiente a la primera infancia según Piaget (1936) y categorizada dentro de la etapa pre lógica o intuitiva en la cual aparece el pensamiento intuitivo, y en este momento el niño interioriza como verdad absoluta todo lo que percibe con sus sentidos.

En esta edad los niños aprenden a usar su lenguaje para darle nombre a los objetos y personas; aprenden muchas nuevas palabras. El discurso de pensamiento y la visualidad de los preescolares durante esta etapa, en general es resultado de diversos factores tanto biológicos como culturales, ambientales y familiares; se constituyen a partir de la experiencia directamente con el entorno, el reconocimiento propio a partir del otro; desarrollan a ritmo propio ciertas habilidades clave desde la teoría del aprendizaje social; influencias de la experiencia que afectan la conducta, como la imaginación, la representación simbólica y los procesos del pensamiento; es decir, que debe existir una base biológica sana y un ambiente favorable para que las potencialidades tanto cognitivas

como emocionales se desplieguen. Las emociones y sentimientos están presentes en todo momento, por lo tanto, el preparar a los niños con una fuerte base emocional.

La infancia constituye un fenómeno inserto en la propia estructura de la sociedad, es un elemento complejo y necesario para la construcción de cada esfera social en la que está inserto cada uno de ellos.

Para poder hablar del niño como sujeto integral de naturaleza sistémica, es importante hacer un recorrido sobre el concepto de niño y como ha ido evolucionando a través del tiempo. Es sencillo y los cuestionamientos han sido formulados con anterioridad; la infancia no es un fenómeno natural en sí, tampoco está directamente ligada al desarrollo físico; es una construcción social que hace referencia a un estatus delimitado, incorporado dentro de una estructura social y manifestado en ciertas formas típicas de conducta, todas ellas relacionadas con un conjunto concreto de elementos culturales (Jenks, 1982).

La infancia aparece como categoría hasta el siglo XIX cuando el niño es integrado al mundo social como sujeto fundamental dentro del proceso de construcción social, pero aún existen muchos prejuicios al respecto y es debido a esto que un niño que no ha tenido acceso a la escuela es categorizado como objeto de represión o compasión y recibe el nombre de “menor”, mientras que un niño que ha tenido acceso a la educación preescolar o básica es visto como sujeto pleno de derechos. La infancia es un sistema estructural compuesto a su vez por micro y macro sistemas resultantes de la mezcla social, económica, cultural, individual y colectiva dentro de la esfera a la que pertenece.

La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI identifica cuatro dimensiones de aprendizaje para el desarrollo integral de la primera infancia; aprender a conocer, hacer, ser y convivir son dimensiones fundamentales que permiten generar competencias comunicativas y emotividad asertiva. (UNICEF, 1999)

En la convención de los derechos del niño, firmada en 1989, se construye una aproximación al concepto subjetivo de la infancia fundamentada en los derechos, principios de protección, desarrollo, participación y supervivencia como ejes fundamentales dentro del desarrollo humano, dando el valor así de sujeto de derecho; y partiendo de estos principios, los niños construyen sus imaginarios, no como sujetos de derecho en sí sino como seres humanos creando dichos referentes de acuerdo a las condiciones que recrean en su contexto, proponiendo a la interacción como eje fundamental dentro del proceso de comunicación, el cual permite construir desde las interpretaciones y el significado lo que van construyendo, la imagen de sí mismo y los objetos que los rodean.

El reconocimiento de la subjetividad de las niñas y los niños surge a partir de diferentes marcos legales, políticas, normas y conceptualizaciones que visibilizan sus derechos. La primera mención a los derechos de los niños se inscribe en la declaración de Ginebra en 1924. Durante 1948 y 1989 se da un proceso de ampliación y discusión sobre los mismos, hasta llegar a la convención de los derechos del niño en la que diferentes países los ratifican y adoptan.

Lo principal de proveer a la niñez, protección y cuidados especiales de acuerdo a los requerimientos de su edad, preparándolos para una vida en sociedad según los ideales proclamados en la carta de las Naciones Unidas (UNICEF, 1999, p. 23).

La infancia como objeto de estudio plantea en ocasiones problemas prácticos debido a las particularidades del objeto investigado y aplicación de herramientas concretas, y hacer las adaptaciones necesarias para la comprensión de las mismas; es necesario adentrarse en el proceso socio histórico de la construcción del concepto infancia y la evolución y reconstrucción del mismo al paso del tiempo y por ello es necesario prestar atención al momento clave en que fue definida la niñez tal y como la entendemos actualmente, está dictada por el surgimiento de los primeros sistemas de atención a la infancia.

Ilustración 2 Naturaleza Holónica, elaboración propia.

Precisamente, la aparición de los primeros movimientos asistenciales al menor y la aparición de las escuelas son punto de quiebre importante en esa construcción social del sentido de infancia de la que hablamos y da entrada al paradigma occidental impregnado de protección por y para el niño.

La masificación escolar como integrador social lleva el concepto de niño hacia un estereotipo estigmatizante característico de las sociedades económicamente fragmentadas dando como resultado la pérdida del sentido colectivo de pertenencia y provoca que el niño desconozca su lugar como sujeto activo dentro de la esfera social en la que se desenvuelve e intenta satisfacer necesidades básicas con objetos simbólicos de intercambio y los vuelve inflexibles ante el cambio en las condiciones de dicha esfera social. La eterna necesidad de estandarizar o regir bajo una norma establecida los principios regulatorios o de conducta de un sujeto que es sistémico por naturaleza, al ser minimizado y excluido limitan su naturaleza integral; al hablar de la infancia no sólo hablamos de un proceso socio histórico en sí, sino de una situación social compleja y de un elemento básico en y para la construcción de ésta.

A través del otro, el niño como sujeto autónomo desde un punto de vista figurativo, estructural y comunicativo, revela por un lado un concepto que afecta a todas las esferas dentro del sistema al que pertenece y por ende a sistemas contiguos, y, por otro lado, construye significantes a partir de referentes ligados a la sensibilidad del cuerpo propio.

Los niños en edad preescolar durante la etapa preoperacional adquieren capacidades cognoscitivas en un proceso de transformación del pensamiento, integran palabras y pasan de la acción ejecutada a mencionar palabras y hechos. En esta etapa el progreso en el lenguaje ayuda a promover el diálogo y a generar conversaciones; comienzan a distinguir entre eventos reales e imaginarios y propicia un ambiente construido en torno a la comunicación asertiva.

El conocimiento asertivo de las emociones constituye una consistente base sobre la estabilidad emocional del individuo cuando llega a edad adulta; es importante facilitar la comunicación respecto a las emociones y trabajarlas para beneficio intra e interpersonal, conocer las emociones, asumirlas y, desde la experiencia, identificar qué se debe trabajar para encontrar un punto de equilibrio y desarrollarse como sujeto integral de naturaleza sistémica. El desarrollo positivo e integral del niño permite la adquisición de capacidades de pensamiento crítico, reflexivo y facilita la comunicación asertiva. Generalmente se habla de niño a partir del otro, de quien depende; sin embargo, este niño posee un núcleo propio de autonomía relativa creciente, es un ser individual que se permea a partir del otro, a partir de la experiencia integral del cuerpo. Se habla de la invisibilidad de la infancia dentro de estructuras profundas de la historia y como a partir de un interés colectivo, el concepto se fue transformando hasta adquirir valores no sólo biológicos sino también sociales, en donde el niño como categoría dentro de la esfera social tiene la misma representatividad trascendental que las demás categorías.

En términos prácticos el niño necesita una serie de constructos y reglas para funcionar y correlacionarse con el entorno, al igual que lo hace cualquier otro sistema, y dichas relaciones se van construyendo poco a poco en función a la experiencia relacional con el universo en el cuál se desarrolla. La infancia es un sistema funcional configurado dentro de una esfera social, es una forma estructural que no está definida por las características individuales del niño ni por la edad en sí, sino con la condición que engloba ambas junto con el contexto histórico, social y cultural en el que cada niño está relacionado directa o indirectamente, es decir que, se desarrolla partiendo de elementos que conforman un sistema central que a su vez se convierte en un elemento dentro de otro sistema mayor.

Al hablar del niño como sujeto social de naturaleza sistémica hablamos sobre un modelo de desarrollo a partir del cual se busca una individualidad sana, a través del crecimiento, la potenciación de sus capacidades, el aprendizaje y la conexión con lo más profundo del ecosistema, de la naturaleza, con él mismo y con el otro; de buscar el bienestar a través del conocimiento y la creatividad.

Un niño emocionalmente emancipado se relaciona como sistema dentro de la esfera social y como individuo por igual, es decir que se desarrolla como sujeto integral; se reconoce y a partir de dicho reconocimiento se relaciona y establece discursos afectivos a partir de la mirada entrando en un proceso de transformación constante. A partir de la experiencia y la interacción entre sistemas da inicio la búsqueda del equilibrio y autoconocimiento, la creatividad y la empatía tanto cognitiva como emocional, son las herramientas clave para alcanzar emancipación emocional.

La emancipación emocional es un proceso de auto observación, auto realización y auto trascendencia, fortalecimiento de la personalidad como sólo una parte del sí mismo, sólo una sensación de identidad única, una forma de ser singular o convencional, pero es posible que no sea lo más importante de un individuo, hablamos sobre el estado de consciencia en donde el sentido de identidad se expande más allá del espacio en el cuál habita y se relaciona, hablamos sobre la esfera de pensamiento formada por los individuos que conforman cada sistema, que habitan el cuerpo a través de la imagen en un mundo tecnológico, hablamos del reconocimiento propio a partir del otro, a partir del rostro del otro y del discurso afectivo que se construye a partir de dichas interacciones e intercambios de miradas, y dichas aproximaciones son de suma importancia en la construcción sistémica del sujeto integral.

1.2 Relación entre visualidad y desarrollo emocional a nivel cognitivo

La visualidad como instrumento nos permite percibir e interpretar al mundo que nos rodea, dicho proceso de cognición debe ser interpretado, decodificado y ordenado dentro del cerebro para hacerla inteligible y responder a partir de la observación; el mundo vivencial, ese mundo de un ser humano que se informa, discierne, se instruye y adquiere conocimientos por medio de interrogantes, delimita lo interior de lo exterior, una interconectividad entre mundos, entre hemisferios, el proceso *cognitivo-perceptivo*.

Este ámbito de conocer y reconocer, experimentar, adentrarse en el conocimiento como un proceso personal, vivir para recordar y recordar para vivir. Interactuar va más allá del simple envío de mensajes del emisor al receptor, la interacción como ciclo comunicativo engloba mucho más, el desarrollo cognitivo y emocional actuando como un todo en comunión con el contexto social. (Bandura, 1982).

Ciertas premisas dictan que el conocimiento determina como debe ser el comportamiento del ser humano, como será formado, de qué manera debe desenvolverse y desarrollarse sin buscar la integración de ambos hemisferios, se es objetivo o se opta por la subjetividad. El pensamiento, la racionalización y la objetividad dominarían entonces a la conciencia jerarquizando las experiencias y dividiéndolas en buenas o malas; mientras que por otro lado podríamos balancear ambos extremos: la intuición, la subjetividad y el inconsciente con la racionalidad.

Es tiempo de reconstruir el paradigma, adquirir plena consciencia de lo que nos constituye como seres humanos e identificar esa clara unión entre lo cognitivo y lo emocional, y el cómo la interacción de ambos se ve reflejada en lo biológico y viceversa.

El desarrollo de consciencia es establecer la diferencia entre corrientes y ondas, cada corriente es distinta y fluye en diferentes líneas de desarrollo, cada una de estas corrientes pese a ser independientes, comparten los mismos estados u ondas básicas de desarrollo, y a medida que van evolucionando algunas de ellas, se integran dentro del universo sistémico reconfigurado e interconectado en su capacidad cognitiva con la noosfera formando una gran dimensión de pensamiento global e interconectados con otros individuos a través de ella, es decir que, el cuerpo es el vehículo físico a través del cual estamos conectados con la esfera mental del sistema al cuál pertenecemos y a su vez con otros sistemas. A partir de la mirada el sujeto y el objeto se unen y la naturaleza y la mente se funden en una reconfiguración sistémica.

Podemos considerar al cuerpo y la mirada como registro de un fenómeno social a partir del cual se está indisolublemente ligado a las esferas sociales, territoriales, culturales; y a las construcciones espaciales a partir de la imagen como una extensión corpórea; símbolos, significados y significantes como un proceso de ampliación espacial a partir de la cual el cuerpo habilita la experiencia, el cuerpo es experiencia y se habita a través de la imagen en un mundo tecnológico en el cual la afectividad a través del rostro y el grado de identificación de la gestualidad propicia la construcción social a partir de la visualidad.

Racionales e intuitivos por igual, somos seres integrados por dos polaridades que construyen una realidad personal, dos formas de construir dicha realidad y esa dualidad de percepciones, de funcionamiento, de visión integradora de lo “real”. Dos formas de registro simultáneo que cotejan distintos aspectos de un mismo fenómeno. (Verlee Williams, 1986). Dicha dualidad de percepciones se reconfigura en un tercer aspecto de personalidad, los tres aspectos que constituyen a la persona como tal interactúan, generan distintos niveles de consciencia y, por lo tanto, hay en cada persona realidades alternas y propias. Es decir que cada sistema genera referentes que lo relacionan con otros sistemas y dicha interrelación da por resultado una reconfiguración funcional dentro de la construcción social.

Ilustración 3 Sujeto integral, naturaleza holónica, esquema de elaboración propia.

Un niño emancipado emocionalmente, que conoce el manejo asertivo de temperamento y emociones, que diferencia entre hechos y opiniones, se convertirá en un agente de cambio, en ser integral; esa interacción entre hemisferios. En el cuerpo, la mente y la naturaleza, la expresión y gestualidad representan la conexión con el mundo a partir de la experiencia, es por medio de la mirada que podemos establecer espacios y lenguajes simbólicos que entretejan y cobijen el espacio que se habita.

La capacidad de intelección humana y de reconocimiento del otro permiten unificar el pensamiento, o al menos intentarlo. El ser humano siempre ha tratado de representar mediante imágenes todo lo que sus ojos percibían, es así como la iconicidad lleva ya no solo una interpretación, sino una significación de la imagen, es por eso que lo simbólico es considerado como un intermediario entre lo invisible (conocimiento) y lo visible (realidad reconocible). “El rostro no es una envoltura exterior al que habla, piensa y percibe. [...] Los rostros no son, en principio, individuales, defienden zonas de frecuencia o de probabilidad, delimitan un campo que neutraliza de antemano las expresiones y conexiones rebeldes a las significaciones dominantes.” (Deleuze y Guattari, 2000). La gestualidad y la comunicación a partir del cuerpo, desde una visión integral, ofrecen las claves de interrelación sistémica a nivel personal y colectivo; el rostro constituye un instrumento de identificación e interpretación del mundo y la mirada estructura el espacio relacional y genera códigos comunicacionales.

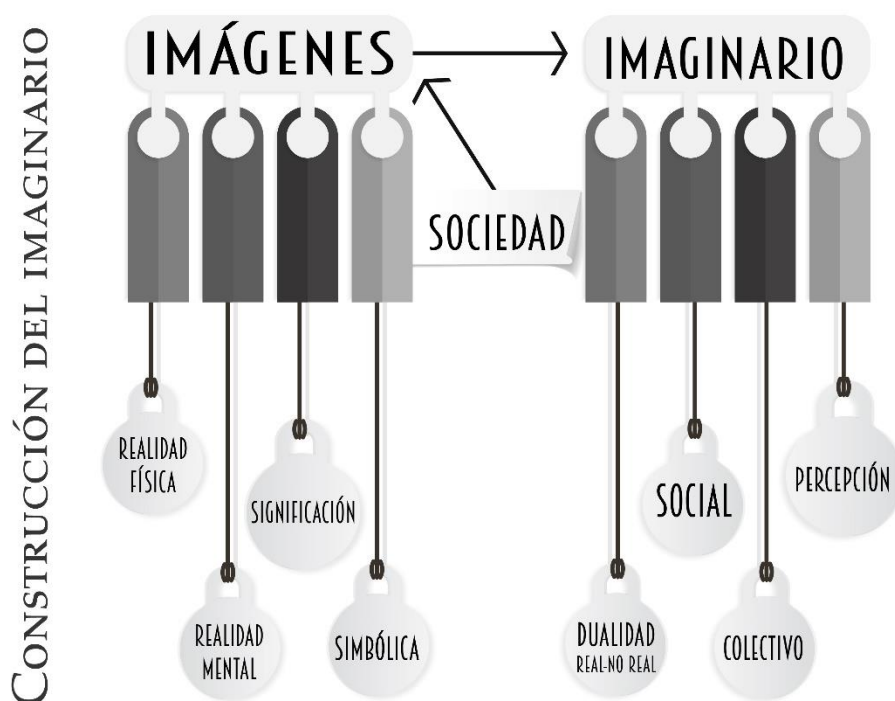
Desde el nacimiento, los niños se relacionan a partir de la mirada, utilizan su capacidad visual para identificar el entorno e identificarse a sí mismos a partir de lo que observan. Los estímulos visuales que reciben les invitan a explorar el espacio, a relacionarse y a interactuar. Crean imágenes a partir del mundo físico, representaciones del mismo y a partir del imaginario simbólico, al igual que la visualidad y todos ellos lo constituyen como sujeto y contribuyen a la construcción y formulación de su forma de ver el mundo. El desarrollo del niño como reflejo del otro de quien depende, quien responde a sus demandas de atención y con quien genera durante los primeros meses de vida un vínculo dual especular y fundacional.

Posteriormente se separa hacia la autonomía y se ayuda de un objeto transicional para cumplir la función de objeto que tenía el sujeto de intercambio social o afectivo (padre, madre, etc.) y es en un intercambio dialéctico de ausencia y presencia en el cual ese sujeto de intercambio que cumplía la función de un objeto se convierte en el tercero simbólico que interactúa con el niño por medio de mensajes que no corresponden a una necesidad sino a una demanda de atención, la cual dicho tercero simbólico interpreta la mayor parte del tiempo como una necesidad.

Los niños como sujetos integrales de naturaleza sistémica están en constante evolución de conciencia, crean el imaginario partiendo de valores culturales adquiridos dentro de su esfera y contexto social construyendo una dinámica intersubjetiva. (*véase ilustración 4*).

Utiliza la experiencia para reforzar las habilidades interpersonales y fortalece su identidad; establece competencias comunicativas y de comportamiento para lograr reconfigurar el sistema al cual pertenece, al ecosistema o esfera social de la cual forma parte importante y trabaja constantemente la emotividad asertiva a nivel sistémico.

El niño se apropia de dichos objetos simbólicos y al tratar de satisfacer falsas necesidades con objetos de intercambio se generan conductas desfavorables en el niño, las cuales se ven reflejadas al crecer. Por ejemplo, un niño que mitiga la angustia o el estrés con comida crece y se convierte en un adolescente con problemas de alimentación; pero el desarrollo integral no solo parte de la formación social, también influyen factores como el consumo de imágenes; y es como el niño en edad preescolar, quien aún no identifica palabras como un conjunto de letras, construye significantes que refleja en su realidad a partir de mecanismos complejos que llamaremos *imaginarios sociales*.

Ilustración 4 Proceso de construcción del imaginario, esquema de elaboración propia.

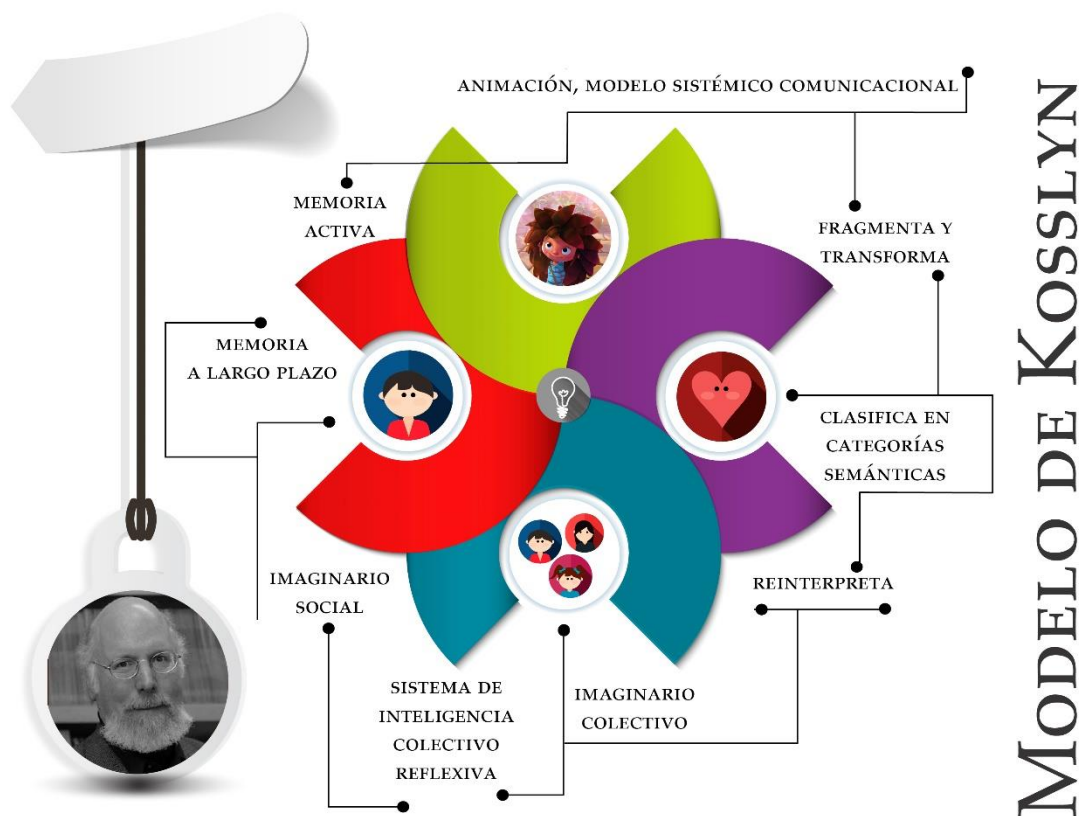
Para hablar sobre imaginarios es necesario conocer el significado simbólico de la imagen, abordar las posibilidades de significación que cada significante adquiere, una imagen se construye a partir de la sociedad y son las imágenes quienes construyen al imaginario el cual a su vez no existiría sin imágenes ni sin sociedad. Cada esfera social produce lo que consume y se forma partiendo de los elementos que la integran, integrando a dichos elementos a la par. Sin imagen no existiría un imaginario y sin imaginario no existiría una esfera social conformada por referentes colectivos o preconceptos, los tres agentes dependen entre sí para su existencia y coexistencia. (*véase ilustración 5*)

Los imaginarios sociales son realidades físicas y mentales con una significación específica y dependiente de la sociedad en la que existen, es a través de imágenes que la sociedad puede existir y dichas imágenes existen a su vez a través de las imágenes. Son el todo y a su vez son solo una partícula de dentro de la esfera social, son un sistema en sí mismos y a su vez un fragmento dentro de un sistema mayor.

El imaginario se construye a partir de la dualidad entre lo real y lo no real, entre lo tangible y lo intangible, construcción y deconstrucción a la vez utilizando determinados instrumentos de percepción de la realidad social construida como existente. Es importante dejar en claro que un imaginario colectivo y un imaginario social se construyen por medio de imágenes, pero representan niveles de interpretación y subjetivación diferentes.

Cuando se habla de un *imaginario colectivo* (Morín, 1972) nos referimos a ese esquema compartido por una serie de individuos, sea social o no; y hablamos de *imaginario social* cuando posee un carácter significativo y funcional de los elementos que lo componen.

Los imaginarios sociales desde el constructivismo sistémico se construyen a partir de diferentes perspectivas sobre un mismo plano del conocimiento, lo cual genera dos dimensiones y alimenta imaginarios colectivos para a su vez construir múltiples realidades y vivencias.

Ilustración 5 Interpretación del modelo cognitivo de Kosslyn, esquema de elaboración propia.

También es importante esclarecer el concepto imaginación para identificar la clara relación entre la imaginación y la representación clave de lo real, partiendo de las tres facultades que hacen del ser humano un ser simbólico por naturaleza y de naturaleza simbólica a su vez. Los imaginarios son el soporte de esta acción mental, y actúan como un banco de imágenes socialmente compartidas que dan sentido a nuestro entorno existencial (Baeza M. , 2000).

Los imaginarios sociales no son “tomar conciencia” sobre los saberes del mundo, la conciencia es un acto en respuesta hacia lo que vemos, hacia esos estímulos directos y como los percibimos, un acto puro de percepción e interpretación y como lo reflejamos dentro de la toma de decisiones forjando así una mirada reconstructiva abriendo enormes posibilidades sobre la comprensión de dimensiones sistémicas sobre las representaciones ya sean sociales o colectivas dentro del contexto simbólico al que pertenece, “Ese sentimiento elemental no es la conciencia de sí. La conciencia de sí es consecutiva a la conciencia de los objetos, que sólo se da distintamente en la humanidad. Pero el sentimiento de sí varía necesariamente en la medida en que quien lo experimenta se aísla en su discontinuidad.” (Batalle, 1957/1997: 105).

Es así como la conciencia, o ese punto conector entre la mente y el espíritu pueda ser analizada como un *espacio relacional o de interacción*, designado para el registro de percepción y conocimiento y al cual se le ha dado la función de dotar de iluminación progresiva hacia el conocimiento a quien la usa y potencia, ese espacio relacional ha sido

privado de la importancia suficiente para ser considerado dentro del desarrollo integral y el autoconocimiento, el ejercicio de consciencia es catalogado como un acto meramente transitorio y desechable; y entonces, la animación como modelo sistémico comunicacional formado a partir de narrativas audiovisuales orientadas al manejo de emociones toma un lugar importante en el camino de esa toma de consciencia puede ser abordada como espacio relacional o de interacción, como un punto de cruce o como un sistema de códigos culturales condensado que puede evocar la construcción de imaginarios y un cruce de caminos dentro de las relaciones interpersonales e intrapersonales.

Definimos a la consciencia como ese puente entre lo tangible e intangible; ese espacio que nos permite dar pie a la construcción de un imaginario social, colectivo y cultural; a partir de la reflexión y la observación obtenemos como resultado la posibilidad de crear herramientas que nos permitan entender la vida y crear un espacio social en el cual desenvolvemos. Los imaginarios sociales no son las representaciones de un individuo sino de un ser colectivo, se constituyen a partir de una organización cultural, de la relación del ser social con su medio; es decir, en colectivo, como una comunidad reflexiva.

Las significaciones imaginarias nacen de la forma en que, en este caso el preescolar, se instituye como sujeto social de naturaleza sistémica y ser cultural al asignar significaciones a lo percibido dentro de sus mundos y cómo por medio de las imágenes que consumen, en este caso la animación, los niños identifican preconceptos y adquieren referentes importantes que intervienen en la construcción de imaginarios sociales y

colectivos; pertenecen a producciones de tipo simbólico lo cual es observable en el entorno o en los temores que generan un suceso y convergen con las condiciones en tiempo y espacio (Souto, 2009).

El ser humano desarrolla competencias y capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales con ciertas singularidades que le han permitido crear y transmitir referentes culturales. Somos el resultado de un largo y complejo proceso evolutivo de millones de años que nos permite comprender al otro como individuo, la naturaleza de las interacciones sociales y la reconfiguración de un sistema con múltiples posibilidades de lectura e interpretación. Los niños por otra parte nacen y se desarrollan en un mundo físico, social y cultural a través de referentes preexistentes y sus posibles interpretaciones; internalizan estos referentes y símbolos configurados por sus predecesores, y aprenden a utilizarlos por medio de procesos de enseñanza-aprendizaje impulsados por el aprendizaje imitativo y de lenguaje.

Crean a partir de referentes su sistema comunicacional con el cual pueden interactuar con los demás miembros de su esfera social y convivir con miembros de otras esferas sociales contiguas. Un conjunto de códigos y pautas comunicativas que emerge al analizarlo desde una perspectiva social o cognoscitiva, un proceso de interacción dentro del espacio relacional construido a través de la animación como modelo sistémico comunicacional.

La multiplicidad dimensional dentro del proceso comunicativo propicia el abordaje multidisciplinar en torno al concepto en sí, dentro del acto comunicativo la información se codifica, establece una relación directa con el medio que lo rodea a partir del proceso de construir y representar estructuras de lo real, fortalece la capacidad de relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar dichas construcciones dimensionales²; encuentra y replantea significados de los mensajes partiendo del uso de signos³, la habilidad de relacionarse con su entorno, una comunicación activa, empática, asertiva⁴.

Para existir, toda esfera social necesita construir un “universo” de significaciones, y son tanto la imaginación como la consciencia las que fortalecen la capacidad creativa del ser humano para construir realidades que van desde lo mítico hasta lo simbólico, un juego de multiplicidades que genera diferentes categorías complejas asociadas a la construcción de los imaginarios como son la cultura, sociedad, imaginación, imagen y consciencia; la clara conexión que existe entre las significaciones sociales y las significaciones imaginarias individuales.

Pero ¿qué pasa con los preconceptos adquiridos o absorbidos a través del material animado? Dichos preconceptos se almacenan en la memoria activa (por lo cual me refiero a la animación como un modelo sistémico comunicacional), se fragmenta y transforma

---

² Dimensión cognitiva.

³ Dimensión semiótica partiendo de la relación lenguaje, comunicación, acción.

⁴ Dimensión social.

para poder clasificarse en categorías semánticas las cuales varían de persona en persona; dichas categorías semánticas se reinterpretan y se comienza a construir el imaginario colectivo dentro de un sistema de inteligencia colectivo reflexiva para dar paso al imaginario social el cual envía dichos preconceptos reconfigurados a la memoria a largo plazo y el ciclo comienza de nuevo.

La construcción de la infancia en su dimensión imaginaria se puede definir como la facultad humana por medio de la cual los individuos y la sociedad interpretan el mundo y se relacionan con el entorno (Durand, 1960). Esta perspectiva de lo imaginario como fuente de creación de realidades ha sido abordada por la Teoría de los Imaginarios Sociales, la cual plantea que la sociedad se define a partir de significaciones imaginarias (Castoriadis, 1989). El proceso va mucho más lejos del observar y ser observado, indica un referente empático e intersubjetivo a nivel neuronal a partir del cual el sistema se reconfigura, parte de referentes o preconceptos adquiridos dentro del proceso cognitivo.

Las neuronas espejales posibilitan el proceso de desarrollo integral, comprender a partir del otro, identificarnos a partir del otro. Las investigaciones sobre Neuronas Espejo (García García, 2001) indican que son un tipo específico y muy particular de neuronas que se activan cuando un individuo realiza una acción al igual que cuando el mismo individuo observa la acción realizada por otro individuo. Las neuronas espejo permiten entender la mente de nuestros semejantes, y no a través de razonamiento conceptual, sino directamente, sintiendo y no pensando (Rizzolatti, 2006).

Lo imaginario es una categoría fundamental para la comprensión de una cultura partiendo de la facultad imaginativa e interpretativa tras organizar en campos semánticos coherentes los preconceptos y agentes que lo vinculan y configuran la metacognición, la cual se refiere a la capacidad de reflexión en sí misma, ser el objeto de conocimiento y mejora, sobre el conocimiento que tiene el individuo sobre sus capacidades y su papel como sistema consciente de su individualidad e importancia dentro del sistema al cual pertenece y parte de la creación de imaginarios . “Lo imaginario representa el conjunto de imágenes mentales y visuales, organizadas entre ellas por la narración mítica, por la cual un individuo o una sociedad organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo, frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte” (Wunenburger apud Durand, 2000, p. 10).

El desarrollo tecnológico ha generado un impacto abismal en la sociedad contemporánea. El poder de la comunicación no verbal es fascinante. Las nuevas generaciones codifican a menudo sus emociones en forma de imágenes fijas o en movimiento cargadas de significado creando un sistema de comunicación con infinidad de posibles lecturas. Partiendo de una multirealidad o realidad múltiple y creando un sistema social a partir de las imágenes consumidas y del imaginario social en conjunto con el imaginario colectivo.

Generaciones congeladas emocionalmente y sin la capacidad de verbalizar lo que piensan o sienten. Carentes de alfabetización visual, de *alfabetización del movimiento*.⁵ Manovich, desde el inicio de su libro *el lenguaje de los nuevos medios* hace un planteamiento muy interesante en cuanto al uso del idioma que hoy en día se maneja al usar nuevos medios electrónicos y digitales; se basa en la idea de un lenguaje estructurado a través de unas interfaces fácilmente utilizables por los usuarios, interfaces que se ven sometidas a una interrelación por parte del usuario con las posibilidades que ofrecen; esa interacción con el medio y las modificaciones que sufre conforme al contexto en el que se está viviendo. Las facultades mentales involucradas en el desarrollo integral son el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, pensamiento y lenguaje; dichos cambios están directamente ligados al desarrollo físico y emocional.

El desarrollo social se refiere a experiencias de cambios inter e intra relacionales; entra en juego la dualidad construcción-deconstrucción al percibir realidades sobre el manejo de las emociones a nivel individual, se procesa la información y se toma como referente existente para la construcción del espacio de conocimiento en el campo de la inteligencia colectiva; al respecto, Pierre Lévy (1994), afirma que dentro de dicho espacio, el conocimiento colectivo determinará el espacio económico-territorial utilizando la imaginación y la creación colectiva como infraestructura de una esfera social o sistema reconfigurado.

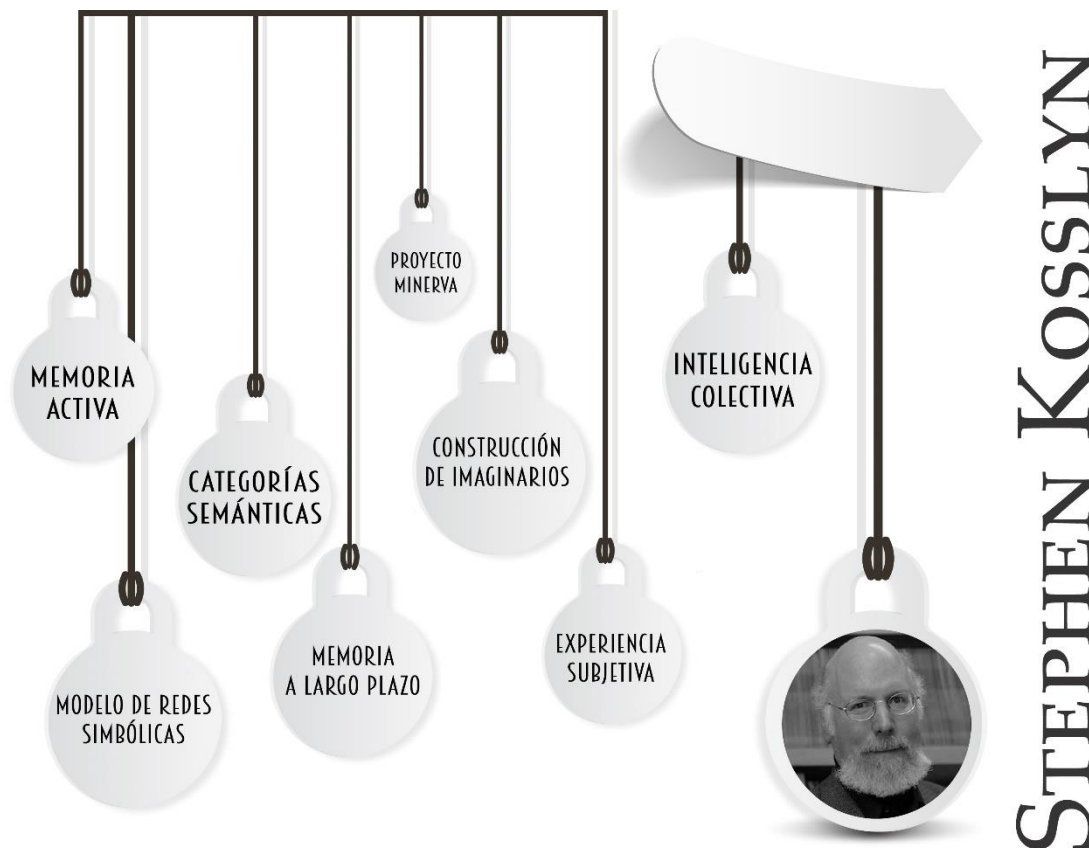
---

⁵ Concepto que le otorga Jan Kubasiewicz en su escrito “The Education of Graphic Designer”

La imagen como representación mental se compone de una memoria activa o representación de superficie y la memoria subjetiva o experiencia de la imagen; las imágenes como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa se generan a partir de representaciones más abstractas almacenadas en la memoria a largo plazo. Kosslyn (1981). A nivel cerebral, intervienen muchos procesos en torno a la percepción de la imagen, desde que la luz se capta a través de la retina hasta la reconfiguración de la información sobre la imagen observada.

Dentro de la psicología cognitiva, es decir, el estudio de la memoria, el lenguaje y la percepción, las emociones ocupan un lugar importante y de interés para el análisis del mundo y la percepción eliminando todo teorema respecto a la dicotomía estricta entre cognición y emoción. La mente es la que conforma al cerebro; el pensamiento no está compuesto únicamente de imágenes, sino que estas son herramientas de pensamiento; son producidas por preconceptos o remanentes inconscientes que a su vez son imágenes representadas a través de los sentidos. En el caso de las personas con ceguera o debilidad visual, por ejemplo, dichos referentes se adquieren a partir de imágenes espaciales, kinestésicas, auditivas, etc. Las imágenes no son una representación gráfica sino el conjunto de habilidades relacionadas con una modalidad sensorial en específico, son códigos que nos interconectan para poder existir a través de ellas.

Las imágenes no tienen un código específico ni una configuración única; son de carácter dinámico y flexible e ideales para crear modelos o experiencias subjetivas cuyo objetivo responda a los estímulos o preconceptos identificados en las mismas. Algunos tipos de memoria que de manera gradual van apareciendo durante el desarrollo cognitivo del niño son: el **sistema representacional perceptual**, en el cual el niño reconoce voces, acciones, formas, etc.; pero no es necesaria una experiencia previa para la recolección explícita de referentes o preconceptos para la categorización semántica; es no verbal y se desarrolla a nivel no consciente; la **memoria procedimental** que está asociada con el desarrollo de habilidades motoras a partir de las cuales el niño va recreando de manera kinestésica dichos referentes y preconceptos de los cuales hemos hablado y a partir de los cuales construye su imaginario; muestra la capacidad de coordinación de habilidades motoras específicas y asertividad en base a ese recuerdo. (Kosslyn, 1986)

Ilustración 6 Elementos significativos del trabajo de Stephen Kosslyn, esquema de elaboración propia.

Alrededor del segundo año de vida aparece la **memoria semántica**, en el cual se almacenan “hechos”, elementos y aprendizajes sobre cada universo creado por el niño, puede ser verbalizado y no necesita referentes que le remitan al preconcepto evocado y se relaciona con la adaptabilidad y resolución de problemas. Cuando el niño desarrolla la habilidad para recordar experiencias previas y referentes como episodios específicos, se vale de la **memoria episódica** para hacerlo.

El sistema de memoria que almacena recuerdos de experiencias previas, incidentes recientes es la **memoria a corto plazo**, es un sistema de almacenaje temporal y se construye la personalidad a partir de ella. Por otro lado, la **memoria autobiográfica** es altamente selectiva, incluye fundamentación consciente, verbal y dependiente de la reflexividad, es un referente y punto de partida sobre el cual se adquiere el sentido personal de identidad y auto reconocimiento como sujeto y pertenencia a la esfera social de la cual forma parte.

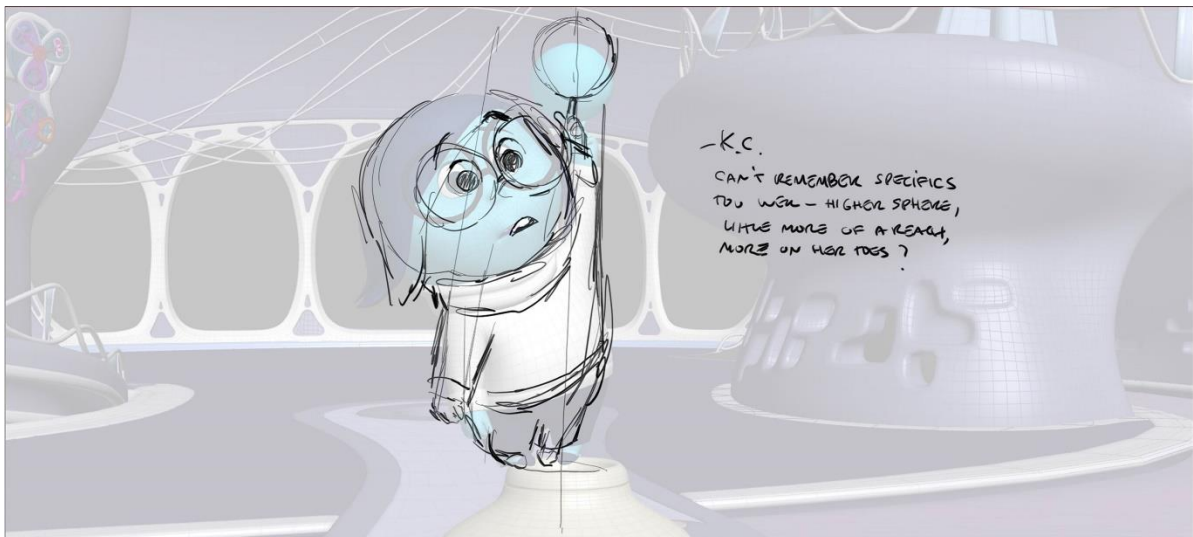
Cuando hablamos sobre la conciencia continua o el flujo de consciencia, nos referimos al sistema de memoria encargado del desarrollo integral a nivel individual, el sentido de “si mismo” en forma organizada de acuerdo con una secuencia progresiva y asociativa pero no lineal,⁶ nos referimos a permanecer atentos a la experiencia, familiarizarse con el pensamiento e incorporar los preconceptos que proporcionan

---

⁶ Rasgo característico de la estructura narrativa.

perspectivas objetivas y visiones útiles para trabajar el proceso de pensamiento y autoconocimiento, dar pie a la auto-organización del pensamiento abriendo camino hacia la autonomía o autogestión del conocimiento, hacia la emancipación emocional.

La mirada es el vínculo hacia la construcción cultural, un sistema híbrido y complejo, un punto de partida básico y sólido hacia el auto reconocimiento a partir del otro. Es decir que el sujeto se constituye a partir de la mirada identificada y en relación a la multiplicidad de interpretaciones y apropiaciones de imágenes evocadas. A partir de la mirada se desencadena un proceso de socialización y articulación en relación con la construcción de los imaginarios, una relación gestionada a partir del acto de ver, de reflejarse a partir de la mirada.

Ilustración 7 Layout de personaje Tristeza para la película “Intensamente”, Disney Pixar

1.3 Formas de comunicación.

“... No es fácil hacer una disección únicamente del comportamiento humano verbal y otra exclusivamente del comportamiento no verbal. Tan íntimamente tejida y tan sutilmente representada está la dimensión verbal en una parte tan considerable que hemos clasificado antes como no verbal, que a menudo la expresión describe correctamente la conducta en estudio.” (Knapp, 1982, p. 20).

En cuanto a lo familiar, emocional, sociocultural y el ambiente son tan importantes como los aspectos biológicos del ser humano. El desarrollo lingüístico se encuentra directamente ligado a la internalización de los sonidos de las palabras asociados a signos o a símbolos que se reproducen mediante el habla; entonces, el desarrollo del lenguaje es parte importante en el desarrollo cognitivo de los preescolares; el desarrollo cognitivo se puede dividir en cuatro etapas principales: durante la primera etapa el niño escucha sonidos y los intenta reproducir, al pasar a la segunda etapa, intenta experimentar con los fonemas, lo cual es un claro ejemplo de la adquisición del lenguaje; al llegar a la tercera etapa, podrá decir palabras y asociarlas con objetos y así dar lugar a la cuarta etapa en la que podrá realizar asociaciones con ideas y significados más complejos o abstractos. Las formas de comunicación no se simplifican al lenguaje escrito o hablado, podemos comunicarnos por medio de símbolos, modulación de voz, lenguaje corporal, expresiones faciales, y está presente en todo momento; la comunicación no verbal ha estado presente desde el inicio de la raza humana al igual que la expresión corporal y la lectura de signos conductuales.

Sin embargo, muchos modelos comunicacionales han simplificado su proceso al simple intercambio de información del transmisor al receptor, demeritando la calidad de contenido y del mensaje mismo valiéndose de este carácter unidimensional.

La comunicación puede ser definida como un proceso de interacción social a nivel intrapersonal⁷, interpersonal⁸ y colectivo reflexiva, en este sentido, el desarrollo infantil depende del medio facilitador dentro de este modelo para desarrollar y posibilitar sus potencialidades. Durante la primera etapa comunicativa del ser humano, el bebé construye su conexión con el medio por medio de la mirada y relaciona las palabras con su significado por medio del tacto, manifestando al crecer, dichos sentimientos por medio del cuerpo, pero ¿qué es lo que se expresa por medio de la comunicación no verbal?

Algunos autores definen a la imagen como un elemento de lectura pasiva, por el contrario, Gombrich (1987) señala que el lenguaje verbal suele ser insuficiente para intentar realizar descripciones complejas sobre lo que percibimos y en realidad ambas vertientes o puntos de vista obvian la complementariedad entre percepción y lengua. Ambos son elementos comunicacionales que se configuran y reconfiguran dentro de un sistema; se habilitan por medio de la experiencia y habitan a partir de ella. Por medio de la animación como modelo sistémico comunicacional, aunque se trate de una experiencia meramente visual, no excluye que esta interacción implique una relación física que a pesar

---

⁷ Interioriza procesos comunicativos e implica una función autorreguladora de los mismos

⁸ Intercambia información, intenciones, deseos, significados y significantes con los demás elementos dentro de su esfera social.

de propiciar la distancia establecida por la pantalla, dicha barrera se rompe y trasgrede la dimensión corporal a partir de la mirada y la interrelación del corpus sistémico en el cual cada partícula se complementa y entabla un discurso afectivo que parte de la mirada y deriva en lo corporal, en el reflejo propio a partir del otro, de la mirada del otro, de la importancia del rostro y la identificación gestual y expresiva en la construcción social.

La presencia del modelo lingüístico en estudios en torno a la imagen es constante. Podría existir una clasificación o codificación icónica de cada preconcepto adquirido partiendo de cualquier tipo de elemento dentro de la construcción de imaginarios, pero también existen ciertas distribuciones semánticas, unas más fuertes que otras, con distintas maneras de representación lingüística e infinitas posibilidades de representación gráfica o reinterpretación de códigos perceptuales. En términos generales, las imágenes también son representaciones proposicionales⁹ de carácter abstracto identificando relaciones entre ellas. Discretas, continuas, las imágenes son un formato representacional o estructura determinante dentro de nuestro sistema cognitivo, organizadas en partes de significado o referentes adquiridos a través de ellas; pueden contener datos y hechos de los cuales podría derivar el conocimiento. Aparecen a través de la evocación de una experiencia real o la recuperación de dicho referente almacenado dentro de la memoria. Podemos hablar sobre la animación como un modelo sistémico comunicacional a partir del cual los niños crean referentes desde los preconceptos identificados dentro del material al que están expuestos.

---

⁹Las representaciones proposicionales son consideradas como entidades explícitas, discretas, abstractas y semánticas (de Vega, 1984:263) sin referir a un lenguaje específico.

"Una caracterización rica del procesamiento adulto, podría revelar coyunturas en las que el desarrollo tendría lugar y ayudar a formular interesantes hipótesis del desarrollo. Desarrollaré estas ideas dentro del contexto de un hecho particular, que llamo **hipótesis del desarrollo representacional**. De acuerdo con esta hipótesis, los niños pequeños dependen predominantemente de imágenes cuando acceden a la información almacenada en la memoria, mientras que la gente mayor tiende a utilizar más proposiciones abstractas o representaciones verbales." (Kosslyn, 1986:407).

Las aportaciones de Kosslyn (1986, 1996) sostienen que la imagen es una representación mental independiente y funcional que pueden ser modificadas y transformadas a partir de un proceso interpretativo que da pie a la comprensión y resolución de problemas y a partir de ellas es posible derivar a la generación de conocimiento, empatía y posteriormente a la autogestión de las emociones o emancipación emocional.

Las imágenes desempeñan un papel importante dentro de la construcción del imaginario en los preescolares, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento creativo y la respuesta ante situaciones sujetas a la toma de decisiones, permite que el niño a partir de la imagen aplique métodos analíticos de pensamiento y procese la información configurándose como sujeto integral de naturaleza sistémica.

El niño como sujeto integral de naturaleza sistémica, construye su imaginario partiendo de referentes o preconceptos y sus múltiples interpretaciones; y es la animación como modelo sistémico comunicacional un canal por el cual, el niño puede encontrar dichos referentes y va reconfigurándose como sistema dentro de un espacio relacional; dentro del material animado con el que tiene contacto un niño dentro de la etapa pre

operacional, existen distintos preconceptos que serán identificados por cada sujeto para posteriormente procesarlos mediante un proceso cognitivo de tres niveles (o más si habláramos de un niño con un desarrollo cognitivo por arriba del promedio general), dichos preconceptos o referentes encontrados dentro del modelo comunicacional, pueden estar representados o transmitirse como **movimientos de intención y estímulos no verbales**, dentro de un sistema reconfigurado en el cual existe una constante dialógica entre emoción y motivación. Los movimientos de intención se refieren a ciertos patrones de conducta que acompañan a la expresión emocional, en el caso de la animación, se rigen por el principio de anticipación, en el cual se prepara al espectador con ciertos movimientos que anteceden a la aparición de una emoción; por otro lado, los estímulos no verbales se refieren a las expresiones faciales, evidentemente acompañados de la motivación a partir de conducta emocional. La psicología cognitiva retoma de Piaget (1982) y Vygotsky (1979) el interés por el estudio de los procesos complejos, pero es Kosslyn, quien, a partir de ella, plantea una postura de relación dialéctica sujeto-objeto en el proceso cognitivo, habla sobre el cerebro como un conjunto de elementos que conforman un sistema que organizan y distribuyen el universo de preconceptos y referentes.

Las microexpresiones como preconcepto o referente que evoca o genera códigos relacionales sobre las emociones, pero ¿qué son las microexpresiones y por qué son una constante importante dentro de la construcción del material animado y dentro de esta investigación?

La emoción es un proceso multidimensional complejo en respuesta a procesos psicológicos, fisiológicos y conductuales; desde un punto de vista psicológico, las emociones activan las redes neuronales de la memoria y desencadenan procesos de construcción del pensamiento; desde el punto de vista fisiológico, dichas emociones se organizan en respuesta a ciertos aspectos situacionales y se reflejan a partir de las expresiones faciales o microexpresiones, configuraciones musculares y color de voz; y dentro de esta complejidad, las emociones también establecen y fortalecen el sentido de pertenencia con respecto a nuestro entorno. El objetivo básico de las emociones es el preparar al organismo para la acción y reacción situacional a través de las funciones social, adaptativa y motivacional.

Las distorsiones cognitivas son maneras erróneas de procesamiento de información, es decir, una falsa interpretación del fenómeno que se observa, y dicha interpretación genera una serie de consecuencias. Todos somos vulnerables ante la presencia de algún tipo de distorsión cognitiva, así que es de suma importancia el conocerlas para detectarlas, analizarlas y realizara las modificaciones o adaptaciones pertinentes.

Cuando hablamos del proceso de diseño y conceptualización de material animado dirigido en este caso a público infantil, es necesario visibilizar la posibilidad de que existan dichas distorsiones dentro de la propuesta audiovisual, prestar atención a la posible presencia de filtros mentales o de referentes que desvíen la atención del espectador y lo guíen hacia una abstracción selectiva, de esta forma se evitará que los aspectos positivos y

más relevantes dentro de las propuestas sean ignorados, se eliminará el pensamiento dicotómico y se apreciarán las categorías intermedias que son las que benefician el contacto directo a través de la mirada de los personajes y la empatía con el público que lo observa.

La diferencia entre **emoción** y **sentimiento** reside fundamentalmente en que las emociones son consideradas eventos más puntuales, mientras que los sentimientos tienen una mayor duración en el tiempo y una complejidad superior -por ejemplo, un sentimiento puede incluir más de una emoción diferente. Así mismo es posible distinguir entre las emociones primarias y las secundarias, esto es, combinaciones de las emociones básicas como un proceso de tipo particular de valoración automática influida por el pasado evolutivo que parte de la experiencia. (Ekman, 1972)

1.4 Entendiendo las microexpresiones

La animación como modelo sistémico comunicacional está formada casi en su totalidad por microexpresiones dentro del diseño y caracterología de cada personaje. Independientemente de la temática dentro del modelo, se vale de las microexpresiones para poder dar vida a cada cuadro animado. La clasificación de las emociones básicas¹⁰ propuestas por Ekman (2004) y los signos que las identifican.

---

¹⁰ Alegría, tristeza, desagrado, furia y temor.

La emoción es una respuesta inmediata a un estímulo procedente del exterior, es algo efímero que aparece y desaparece con intensidad similar con la que llega a producirse. Las microexpresiones son expresiones faciales que ocurren en una fracción de segundo, 1/25 para ser exactos; son una muestra involuntaria de las emociones y pueden ser el resultado tanto de la supresión de consciencia como de represión inconsciente de las mismas; ser capaces de interpretar las micro expresiones podría ser la clave para generar empatía y asertividad.

Paul Ekman es uno de los psicólogos pionero de la ciencia del comportamiento: el estudio del lenguaje no verbal, de las microexpresiones¹¹. Según Ekman (1997), dichas microexpresiones son de carácter universal y reflejo de la expresión de ciertos genes que activan a ciertos músculos provocando que se contraigan siguiendo un patrón en específico que aparece de manera recurrente cada vez que un estado emocional básico se presenta. Ese hilo conductor entre las microexpresiones faciales y las cinco emociones básicas propuestas por Ekman se teje sobre el concepto de potencial adaptativo; si existe una serie de emociones concretas y un modo predefinido de estímulo-respuesta significa que otros miembros pertenecientes a la esfera social en la que cada niño-sujeto está inmerso, podrán reconocerlas y generar pautas de empatía para construir un sistema comunicativo asertivo.

---

¹¹ Las micro-expresiones fueron definidas por Haggard e Isaacs; descubrieron estas expresiones mientras escaneaban películas y cintas de sesiones psicoterapéuticas, buscando indicaciones de comunicación no verbal entre paciente y terapeuta Haggard, E.A., & Isaacs, K. S. (1966). Dichas expresiones faciales micro momentáneas son indicadores de mecanismos del ego en psicoterapia.

A nivel percepción el niño puede identificar a través de la animación dichas microexpresiones (preconcepto) y procesar las imágenes a nivel cognitivo. Por medio de expresiones faciales o comunicación no verbal, podemos transmitir información en una constante latente. Dentro del *Facial Action Coding System* (FACS) de Ekman, se pueden clasificar los movimientos asociados a los músculos del rostro, agrupando los músculos en “clústers” o Unidades de Acción, para facilitar su clasificación y aún con esta aproximación simplificada es posible contar más de 10.000 combinaciones distintas.

El ciclo de reactivación de una emoción comienza al momento de expresarla, los músculos del rostro se reconfiguran en respuesta a lo que sentimos; la universalidad de las expresiones faciales que acompañan a las emociones básicas y las micro expresiones como efecto de un detonante o causa; esta universalidad, determinada desde el punto de vista evolutivo, está marcada por la configuración exacta de los músculos del rostro ante determinadas situaciones. El mecanismo se configura sobre la base logarítmica en la cual un estímulo determinado, y a partir de la reinterpretación del individuo, el cerebro transfiere la información a través de las neuronas especulares y acciona los músculos del rostro en combinaciones específicas para cada emoción básica. Las micro expresiones son reacciones fisiológicas asociadas a la vivencia e interpretación de determinadas emociones, a partir de la mirada, la comunicación de las emociones se construye en el contexto de la interacción social y algunas de ellas cumplen un propósito que va más allá de la comunicación social, es decir, contribuyen a una mejor percepción sensorial para la supervivencia.

1.5 Comunicación asertiva

Los niños son asertivos por naturaleza, expresan sus necesidades, percepciones u opiniones y sentimientos de manera descriptiva sin juicios ni prejuicios, sin verdades disfrazadas; aunque ser asertivo no garantiza que el entorno en el que se vive se modifique por completo o las personas que en el entorno cambien, ayudará a evitar posibles conflictos y ayudará a desarrollar la autoconfianza.

Emoción, pensamiento y acción son los tres pilares principales dentro de la caracterología, de ahí la importancia de ahondar en ese tipo de conocimiento para afrontar determinadas situaciones, para desenvolvernó en nuestra sociedad de un modo eficiente. La inteligencia emocional es parte esencial de la educación de los niños, es la capacidad para pensar, para razonar sobre las emociones y esto implica el identificarlas (tanto las propias como las ajenas), esto es conocido como percepción emocional. El enseñar a los niños a identificar cada una de ellas y canalizarlas, control y empatía.

Asertividad es una habilidad social y comunicativa, se refiere a esa respuesta oportuna, directa y honesta; a ese medio de expresión en el que se manifiestan los sentimientos sin necesidad de romper el vínculo comunicativo al transmitir un mensaje. Es un componente esencial en las relaciones humanas que permite proteger tanto el discurso propio como el de los otros.

El comportamiento asertivo permite a una persona desarrollar su inteligencia emocional y generar empatía por quienes lo rodean, un niño emancipado emocionalmente desarrolla la comunicación asertiva y a su vez es mucho más claro identificar su naturaleza sistémica integral.

Según estudios realizados por Ekman (2004) se ha demostrado que las emociones básicas (ira, tristeza, felicidad, miedo y sorpresa) se transmiten en códigos corporales similares sin importar la cultura del individuo, es por ello que esta comunicación genera reacciones en el otro, pues es una respuesta lógica al mensaje que enviamos de manera consciente o inconsciente.

Es interesante referirse al papel de la animación como herramienta de aprendizaje y de desarrollo emocional, un modelo sistémico comunicacional universal y al mismo tiempo modificable dependiendo del contexto en el que se crea cada imaginario; el usuario de los nuevos medios no se conforma con la estructura formal de la interfaz, con lo que la misma ofrece; sino bien empieza a explotar al máximo todas sus posibilidades. El niño en edad preescolar como sistema integral vive en constante cambio, es sometido a una especie de anamorfosis en la que es sujeto y objeto al mismo tiempo. El todo y una parte de otro sistema aún más complejo.

CAPÍTULO 2

En este capítulo se aborda el concepto de imaginario a través de los ojos del niño y la construcción del mismo partiendo de la animación como generadora de espacios relacionales y como un modelo sistémico comunicacional. También incluye material acerca de las piezas animadas que fueron analizadas durante el proceso de investigación para poder encontrar constantes o referentes que permitieron la elaboración del instrumento de medición que se aplicó dentro del estudio empírico de campo al cual está dedicado el cuarto capítulo de este trabajo de investigación.

2.1 La animación, un modelo sistémico comunicacional

Al hablar sobre imaginarios no nos referimos a la toma de conciencia sobre ciertos saberes del mundo en general, la consciencia como un acto en respuesta hacia lo que vemos, hacia esos estímulos directos y como los percibimos, un acto puro de percepción e interpretación y como lo reflejamos a través de las neuronas espejadas y dentro de la toma de decisiones forjando así una mirada reconstructiva, abriendo poco a poco una gran brecha hacia la comprensión de dimensiones sistémicas sobre las representaciones, ya sean sociales o colectivas, dentro del contexto simbólico al que pertenece. «La cultura visual es la construcción visual de lo social, no únicamente la construcción social de la visión» (Mitchell, 2003, p. 19)

Los imaginarios sociales no son las representaciones de un individuo sino de un ser colectivo¹² se constituyen a partir de la relación del ser social, del sujeto integral de naturaleza sistémica con su medio; es decir, en colectivo como una comunidad reflexiva. Hablamos sobre un acto de consciencia para construir, como comunidad reflexiva, referentes visuales o campos semánticos interpretativos que permitan una resignificación de realidades específicas.

Un sujeto integral está constituido a partir de tres conceptos en distintas dimensiones: lo simbólico, lo real y lo imaginario. Lo real siempre está presente y es mediado por lo imaginario y lo simbólico, es aquello que no se expresa por medio del lenguaje escrito, no se puede representar pues al hacerlo pierde la esencia, es decir, el objeto mismo¹³. En los niños, lo imaginario representa ese aspecto no lingüístico de la consciencia, mientras que lo simbólico, se refiere a la estructura de las esferas sociales y el modelo comunicacional que forma durante el proceso en el cual identifica referentes y crea realidades y universos a partir del otro.

El proceso de abstracción es una etapa clave dentro del proceso cognitivo, mediante el cual, a partir de referentes o preconceptos, se refleja en la capacidad de conceptualización de imágenes que darán posteriormente forma a imaginarios colectivos, sociales y culturales, pero de acuerdo a los postulados de Piaget (1936), los niños no desarrollan el pensamiento

---

¹³ Jacques Lacan es quien introduce el concepto de imaginario en el psicoanálisis, plantea al sujeto integral constituido a partir de tres conceptos: lo simbólico, lo real y lo imaginario.

abstracto hasta entrar a la etapa de las operaciones formales. Entonces ¿cómo logra un preescolar construir los referentes que le ayudarán a diferenciar entre criterios primarios y secundarios?, ¿entre hechos y opiniones? El **pensamiento abstracto** implica la búsqueda de referentes dentro de sí para poder resolver interrogantes en la vida diaria, permite recrear escenarios y situaciones; parte de la imaginación y la fantasía por muy improbable que parezca.

Es verdad que el hábito de escribir y la lectura fomentan el pensamiento abstracto en los niños, pero los referentes simbólicos no solo se adquieren mediante el lenguaje escrito, también el lenguaje audiovisual aporta referentes claves que intervienen en el proceso de pensamiento abstracto y pensamiento crítico. También a partir de la mirada se pueden generar códigos relacionales por medio de los cuales cada una de las inteligencias pertenecientes al sistema, se unen y se apoyan para convivir y crecer en armonía.

La teoría de Piaget (1982) mantiene que los niños pasan por etapas específicas en cuanto a cognición y percepción, no obstante, el rango de edad puede variar ligeramente y depende de las características socioculturales de la esfera social en que cada niño crece, se desenvuelve y forma parte activa como ser integral de naturaleza sistémica. Durante la infancia los niños interactúan con el ecosistema en el que viven y se desarrollan como reflejo del sistema en el que están inmersos. Dentro de cada etapa de desarrollo se identifican periodos sensibles en los cuales es posible que desarrollen ciertas habilidades cognitivas, pero esto no quiere decir que sea dentro de un rango de edad específico.

Por otra parte, si hablamos de habilidades o destrezas, podríamos situarlas dentro de rangos específicos de edades, por ejemplo, la adquisición de lenguaje inicia aproximadamente durante el primer año de edad, pero no se formaliza hasta los 7 años y aun así dicho lenguaje es aún limitado en conceptos y contexto

Con el paso del tiempo y en función a ciertos factores culturales y sociales dentro de la esfera de cada niño, el vocabulario se irá enriqueciendo y formando; lo mismo pasa con las imágenes y la construcción de imaginarios a partir de ellas, el lenguaje no verbal inicia desde el primer contacto del niño con las esferas dentro de su sistema social formal reconfigurando símbolos y referentes, desde la etapa sensorio motora, en la cual construye esquemas por repetición experimentando con su propio cuerpo; el primer contacto del bebé con el lenguaje es durante la gestación y posteriormente se comunican a partir de gestos pre lingüísticos o no verbales, mediante llantos y sonrisas, impulsos involuntarios y reconfiguraciones musculares; se comunican a partir de microexpresiones y adquieren habilidades para utilizar dicho sistema de códigos intencionales como un código comunicativo. Es a partir de la etapa pre operacional, cuando la escolarización hace su aparición, el niño comienza a relacionarse con esferas que no forman parte de su sistema inmediato¹⁴, y se reconfigura con otro sistema secundario¹⁵ en orden de aparición mas no de importancia.

---

¹⁴ Antes de este periodo su espacio relacional estaba limitado al núcleo familiar.

¹⁵ Podría referirse a otro niño o a los mismos integrantes de la esfera social formada dentro de la escuela.

Aunque en esta etapa el vocabulario tiene un aumento considerable, el niño reformula su realidad de acuerdo con sus experiencias individuales, a lo que observa e intuye, a los referentes que va recopilando, a los sistemas comunicacionales a los que está expuesto; y, dentro de estos sistemas encontramos a la animación como modelo. Los niños van formando imágenes sobre sus esferas sociales, creando sus propios universos a partir del juego simbólico, pero es a partir de referentes sensoriales que crean representaciones mentales sobre dichos universos, amplía su lenguaje y parte de la plasticidad neuronal para familiarizarse con la empatía como concepto abstracto y transmitir dichos signos y codificaciones simbólicas partiendo de ella.

La animación es un modelo comunicacional que se apoya del lenguaje audiovisual para la expresión simbólica del pensamiento en un proceso complejo; una manifestación del pensamiento, una idea consciente e inconsciente a la vez. La comunicación no verbal es un proceso cognitivo superior indispensable para el desarrollo humano como ser social e integral; desde el surgimiento del lenguaje verbal se ha perdido conexión sobre la expresión corporal y la lectura de signos conductuales. La cognición no solo se relaciona con procesos neuronales, corporales y relacionales, también es un proceso subjetivo que implica la interpretación de la experiencia intrapersonal e interpersonal en diferentes niveles de comprensión y subjetivación. (Kosslyn, 1981)

¿Construimos imágenes o las imágenes nos construyen?, asumimos y presumimos de libertad absoluta en puntos importantes de decisión, una sociedad falta de empatía nos ha robado un factor clave dentro del desarrollo humano: ser asertivo en la toma de decisiones, emocionalmente emancipados.

Durante la primera infancia, los padres nos enseñan habilidades como hablar, caminar, comer, etc.; de igual forma se transmiten su cultura y costumbres para replicarla. Por consiguiente, los niños mantendrían esas mismas costumbres y tradiciones, repercutiendo en las acciones de la sociedad en general y creando de cierta forma una serie de normas que inconscientemente establecimos y seguimos. Por lo tanto, un niño que no está emocionalmente emancipado acepta la realidad del mundo que se presenta frente a la lógica del disciplinamiento descorporalizando la mirada, dotando al poder de una nueva mecánica de control por medio de la represión o de conductas restrictivas sobre la expresión de ciertas emociones e incluso son categorizadas como negativas.

El desarrollo emocional de los niños se basa en el autoconocimiento y por lo consiguiente está en constante evolución, parten de emociones globales que progresivamente se vuelven más específicas; es en la etapa pre operacional en la cual comienzan a experimentar emociones complejas relacionadas de un proceso introspectivo en el cual se descubren como sujetos únicos, es decir, emotividad autoconsciente en relación con el nivel socio-moral de las emociones mismas.

Una buena gestión emocional, que es el primer paso hacia la emancipación emocional, ayudará a los niños a desarrollar habilidades sociales, regular sus emociones asertivamente, fortalecer su autoestima, etc.

El desarrollo del lenguaje y el uso de modelos comunicacionales influyen en el desarrollo emocional; los niños como sujetos integrales de naturaleza sistémica son capaces de expresar sentimientos como reflejo de la experimentación de emociones complejas. Al momento de percibir preconceptos y agruparlos de manera semántica. A partir de los 4 años aproximadamente, los niños comienzan a construir referentes que les permitirán anticiparse ante ciertas situaciones y determinan cuales son las emociones que se producen a partir de ellas, logran comprender mejor o poner en contexto la diferencia entre una emoción real y una expresada y comienza el proceso de sofisticación del pensamiento, primer paso hacia la autogestión emocional. Ahora, la manera en la que reaccionan ante las emociones del niño o la forma en la que gestionan sus emociones los demás integrantes de la esfera social en la que cada niño está inmerso se verá directamente reflejada en el trabajo de autogestión del niño.

Por lo que resulta vital y de suma importancia que los adultos facilitadores tomen conciencia sobre la importancia del auto reconocimiento y la autogestión de las emociones para que de esta forma puedan empatizar con el proceso emocional de cada niño dentro de la esfera y sean el pilar y soporte dentro de la constitución del niño como sujeto integral.

Uno de los aspectos esenciales dentro del desarrollo emocional es tener en cuenta que los sentimientos se deben conocer, reconocer y expresar, pero por ningún motivo deberán suprimirse. El niño debe ser guiado y acompañado a través de la reconfiguración sistémica para que pueda encontrar el espacio adecuado para la expresión libre de cada emoción y los límites en los cuales deberá hacerlo, pero no por imposición, si no por convicción y auto reconocimiento, para poder lograr una comunicación asertiva y funcional a nivel sistémico como sujeto integral. La Declaración de los Derechos del Niño (1959) lo reconoce como sujeto libre, la marca capitalista de las industrias culturales convirtió al niño en un nuevo nicho de mercado. Esta ambivalencia se refleja tanto en el cine como en la televisión y el material audiovisual ha sido siempre segmentado o categorizado en contenidos con fines meramente comerciales o con fines didáctico-educativos, detrás de un adulto que intenta configurar al niño en un determinado constructo sin dar lugar a otro tipo de organización en la que el adulto es facilitador de recursos para desarrollar el pensamiento crítico en los niños dotándoles de herramientas para participar dentro de la esfera semántica como un sistema reconfigurado y no el dador de la verdad absoluta dentro de un sistema desligado. El objetivo fundamental es que el niño se desarrolle como sujeto integral y aprenda a reconocer sus emociones en diferentes niveles, facilitar el proceso semántico en el cual el niño podrá dar significado a cada sentimiento con el fin de que la emoción pueda ser procesada; establecer límites claros, sencillos y de acuerdo al rango de edad de cada niño para lograr reconocer la frustración y todo lo que implica, no como un impulso controlado, si no como una respuesta asertiva.

El aprendizaje va más allá de un simple cambio de conducta, es decir, la asociación estímulo-respuesta¹⁶. Hablamos sobre un aprendizaje personal y que dependerá de los recursos que posee el niño y en cómo interpreta el mundo en el que vive partiendo de la propia percepción e interpretación de códigos simbólicos o lenguaje no verbal configurado a partir de referentes encontrados en la esfera social en la cual está inmerso; experiencias que se reflejan a nivel biológico, cognitivo y emotivo, y solo en libre diálogo e interacción entre ambos se convertirá en motor de aprendizaje, de interrelación de conceptos, en desarrollo integral.

Reconocer las propias emociones, es decir ser capaz de identificar un sentimiento en el mismo momento en que aparece, saber manejarlas, la capacidad de motivarse uno mismo, el autocontrol emocional gestionando la impulsividad, el reconocimiento de las emociones ajenas, ser capaz de comprender pensamientos y sentimientos que no se han expresado verbalmente, y por último el control de las relaciones sociales siendo capaz de reconocer los conflictos y buscar soluciones, es comprensión, auto regulación, autoconocimiento y autogestión, es *emancipación emocional*. Diferentes autores como Salovey y Mayer (1997) y Goleman (1998) realizaron aportes importantes acerca de las capacidades que integran la competencia emocional; dichos modelos me parecen completamente reduccionistas y un tanto condicionantes ya que predisponen al sujeto hacia el **control absoluto** de cada experiencia y cada reacción, no se toma en cuenta el proceso

---

¹⁶ Se refiere a un cambio en el significado de la experiencia, fundamentado en concreto en la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel

de cognición y asimilación, sino que se habla sobre control y supresión, se habla de una *inteligencia emocional y control de emociones*; se plantea crear o fortalecer valores conciencia como conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal¹⁷; lo cual limita por completo al flujo de consciencia¹⁸; la cual es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras nos indican que nos encontramos con cinco emociones básicas, felicidad, tristeza, indignación, temor y rechazo y sus combinaciones, hablan sobre ellas como un “conjunto” desligado; el cerebro emocional puede hacer una rápida valoración de las situaciones inesperadas a partir de pocas y fragmentarias percepciones reconstruir realidades y universos.

Goleman define a la inteligencia emocional como la capacidad para **manejar** los sentimientos propios y ajenos, así como la habilidad para **controlarlos**;¹⁹ cada una de estas afirmaciones son un claro reflejo de una sociedad enfocada en el capitalismo corporativo y en la creación de líderes empresariales, pero no muestran interés alguno en visibilizar que cada sujeto es un sistema en sí y a su vez es una pieza clave dentro de la esfera social en la que está inmerso, como sujeto social de naturaleza sistémica e integral con capacidades de crear códigos comunicacionales asertivos y eficientes.

---

¹⁷ Evidentemente como preconcepto o referente previamente estipulado como código conductual dentro de cada esfera social de la cual el niño forma parte.

¹⁸ Tiene como objetivo evocar el flujo ininterrumpido de pensamientos a medida en que surgen y en el orden en que surgen sin explicar un encadenamiento lógico; es decir, tal y como llegan a la mente.

¹⁹ Insisto, hablar sobre manejo y control no hablaría de un sujeto emocionalmente emancipado sino de un sujeto atrapado dentro de los estándares en una sociedad de control.

La emancipación emocional evoca el autoconocimiento emocional (la conciencia de uno mismo), el autocontrol o autogestión emocional (la autorregulación), así como la automotivación, y de la “inteligencia interpersonal”, que abarca el reconociendo de las emociones ajenas (la empatía) y las relaciones interpersonales adecuadas (habilidades sociales adaptativas) que beneficie una comunicación asertiva. La Inteligencia Intelectual y la Inteligencia Emocional se rigen por principios dialógicos, cerebro y mente juntos. Definimos la IE como la capacidad limitada o conducida para: Reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones; reconocer, entender e influir en las emociones de los demás (Wilber, 1998). En términos prácticos, esto significa ser consciente de las emociones que existe detrás de nuestro comportamiento, así como en el impacto que ejercen en las demás personas (positiva y negativamente), además de aprender cómo identificar esas emociones a partir de nosotros mismos y a partir del otro, la capacidad de expresar y gestionar las emociones es esencial, pero también lo es nuestra capacidad para comprender, interpretar y responder a las emociones de los demás.

El primer paso es **comprender**; comprender es percibir con precisión. En muchos casos, esto podría implicar la comprensión de las señales no verbales como el lenguaje corporal y las expresiones faciales o microexpresiones. El siguiente paso consiste en **utilizar** las emociones para promover el pensamiento y la actividad cognitiva.

Las emociones que percibimos pueden tener a una gran variedad de significados y significantes. Si alguien está expresando emociones de ira, el observador debe interpretar la causa de su ira y lo que podría significar. Son elementos significantes en cada esfera social y para cada individuo que forma parte de ellas, son elementos fundamentales, reacciones subjetivas al entorno partiendo de experiencias personales y colectivas.

La capacidad de **gestionar** con eficacia las emociones es una parte crucial de la Inteligencia Emocional. La **regulación** de las emociones, responder de manera apropiada, y saber cómo y cuándo responder a las emociones de los demás, son todos aspectos importantes de la gestión emocional.

2.2 Animación y lenguaje no verbal.

“Los medios en los que vive el niño y aquellos en los que sueña, constituyen el molde que imprime a su personalidad un sello característico”. (Bruner, 1991)

La imagen es una representación mental cuasi figurativa que se compone de una representación de superficie (memoria activa), y la experiencia subjetiva de la imagen; las imágenes como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa se generan a partir de representaciones más abstractas almacenadas en la memoria a largo plazo. (Kosslyn, 1981) El constructivismo sistémico aborda las funciones de los imaginarios sociales, la construcción de la realidad mediante los mecanismos de los imaginarios sociales y se construye a partir de distintas perspectivas de un plato del conocimiento,

genera dimensiones, alimenta imaginarios y construyen múltiples realidades; no existen realidades sin sistemas que los construyan y no existiría el sistema si no fuera por ellas.

Las imágenes son realidades físicas y mentales con una significación, son símbolos, significado y significante y la sociedad existe a través de las imágenes que la hacen vivir, existen a través del imaginario. En el caso de los niños, esta construcción dialógica entre lo real y lo no real, de lo existente y no existente, a partir de la animación como modelo sistémico comunicacional y con base en la memoria activa, cada niño genera imágenes, las fragmenta y somete a distintas transformaciones y las clasifica en categorías semánticas, como Kosslyn (1996) menciona, guardando cierta correspondencia no arbitraria con lo representado. Piaget (1982) hablaba también sobre la formación del símbolo en el niño, pero al momento de la creación del material animado dentro del proceso de preproducción y diseño de personaje existen ciertos puntos a tomar en cuenta que son los que permiten al espectador evocar ciertas emociones o recuerdos, conceptos, imágenes.

Dentro del proceso de creación en animación, encontramos al diseño de personajes, es el momento en el cual la historia comienza a transmutar hacia el medio audiovisual, tras comprender la narrativa que se abordará, se debe analizar la personalidad de todos y cada uno de los personajes intervinientes, caracterología y estética a la par darán vida a cada elemento dentro de la pieza animada y son elegidos con suma cautela y dedicación (cuando se trata de un trabajo animado de excelencia claro está). Con el diseño adecuado de personaje y sus cualidades estéticas se pretende mantener consistencia en apariencia a lo largo de la producción, a través del diseño se puede expresar la personalidad y actitud del

personaje y de esta forma el espectador podrá comprenderlo sin necesidad de utilizar un lenguaje oral según su función narrativa y la capacidad de generar una conexión con el espectador. Cuando hablamos de diseño de personaje para imagen en movimiento o animación, necesitan tener un mayor nivel de expresividad, el diseño puede ser simple y quedar en segundo plano, pero deben ser capaces de transmitir y expresar ideas y emociones a través de sus gestos y movimientos, a pesar de utilizar formas exageradas o sin proporción o parecido con las personas.

Deben ser capaces de conectar con el espectador a niveles mucho más profundos con gran expresividad. Se debe evitar crear personajes genéricos y sin personalidad a menos que se desee animar multitudes de una forma mucho más rápida más no eficiente ya que daría un sentido diferente a la narrativa de la pieza animada.

Podemos identificar a un personaje genérico si tiene al menos una de las siguientes características:

- Inexpresividad en rostro y facciones con poco detalle o sin personalidad
- Diseño básico en extremidades, carencia de expresividad en postura
- Posturas genéricas, sosas, aburridas o planas.

Probablemente este tipo de diseño genérico funcionaría para fines corporativos, pero dentro del campo de la animación es completamente nulo ya que compromete por completo el resultado final del proyecto.

La gestualidad es una de las herramientas más poderosas dentro de la animación y uno de los doce principios fundamentales que la conforma. (Williams, 2001) La fuerza de un personaje no solo radica en las acciones que desempeña dentro de la historia, sino también en todo lo que su apariencia denota. Cada aspecto del personaje debe reflejar y representar la historia contada y proyectar el trasfondo de la narrativa al espectador para poder crear un vínculo empático y ser considerada como un sistema comunicacional eficiente.

Las expresiones dan vida a los personajes en pantalla y permiten el verse reflejados en ellos, en sus acciones y reacciones, en su lenguaje no verbal y significantes. El lenguaje corporal cuenta quiénes son, cómo se sienten o cuáles son sus gustos o preferencias, al momento de interactuar, el lenguaje no verbal transmite constantemente información sobre intenciones, sentimientos, particularidades de personalidad; existe coherencia y elocuencia en la comunicación no verbal.

Comunicar es mucho más que un sistema de intercambio, es compartir información racional y emocional, acordando cierto código de significación entre interlocutores; el lenguaje corporal o no verbal está fuertemente vinculado con la parte intuitiva, emocional

e instintiva de la consciencia; a pesar de ser prejuizada y etiquetada como comunicación primitiva, en realidad es el sistema comunicacional que ha acumulado mayor experiencia evolutiva y es el que más influye dentro del campo cognitivo y conductual, sistema comunicacional no verbal. (Knapp, 1982)

Mucho antes de que la razón fuera redefinida, el instinto y las emociones generaban ya un vínculo dialógico de resistencia, de interacción y coevolución. El lenguaje no verbal se expresa a través de distintos canales comunicacionales y la eficiencia del mismo yace en el autoconocimiento y autogestión de cada canal; las expresiones faciales son el indicador emocional de mayor potencia y el primer foco de atención al interactuar dentro de una esfera social, por una fracción de segundo el cerebro reconfigura los músculos faciales sin intervención de la razón y da respuesta a ciertos estímulos no verbales que se ven reflejados de manera involuntaria y evidentemente natural.

La gestualidad también es un canal comunicacional importante, tiene un elevado componente cultural y genético a diferencia de las microexpresiones. Ya sean ilustradores (acompañan al discurso verbal precediendo a las palabras por fracciones de segundo), emblemáticos, adaptadores (canalizadores emocionales), reguladores o manifiestos, los gestos son de suma importancia al plantearse el diseño de un personaje para la animación. Por otro lado, de acuerdo con (Knapp, 1982), encontramos las posturas corporales, potentes indicadores emocionales y de predisposición a ciertas acciones como canales

comunicacionales de nivel primario, al igual que **la apariencia, la háptica**²⁰, **proxémica**²¹ y **el paralenguaje**²²; este último es un indicador emocional fiable utilizado dentro del instrumento diseñado para esta investigación, el paralenguaje trabaja en conjunto con las expresiones faciales o microexpresiones, el volumen, tono y velocidad de la voz revela información importante y complementa el sistema comunicacional no verbal; otros canales como la **cronémica**²³ y la **oculésica**²⁴ se especializan en el valor del tiempo y la mirada en la comunicación no verbal y ambos son de suma importancia dentro de la animación como modelo sistémico comunicacional funcional, y debido a su carácter transversal están presentes en su mayoría, en los demás canales principales.

No podemos saber a ciencia cierta qué es lo que piensa el otro a través de la comunicación no verbal, pero a través del lenguaje corporal podemos realizar inferencias respecto a cómo se siente, sus rasgos dominantes de personalidad, intencionalidad, forma de proceder; es por ello que el trabajo con el paralenguaje y las microexpresiones dentro del diseño de personajes para la animación es de suma importancia, sobre todo si se habla sobre animación para preescolares, quienes como mencionamos con anterioridad van construyendo sus realidades a partir de su percepción de lo real, crean representaciones

---

²⁰ Es una línea de investigación-acción interdisciplinaria, que tiene como objetivo generar imágenes en altorrelieve que sean percibidas por medio del tacto activo.

²¹ Es la comunicación no verbal que confiere a dos personas mientras están hablando en su espacio personal.

²² Hace énfasis al componente vocal de un discurso, una vez eliminado su contenido. Es la comunicación transmitida por la entonación de la voz y otros componentes vocales del habla que no dependen de las palabras pronunciadas.

²³ Consiste en la interpretación de la conducta humana con respecto al tiempo

²⁴ Es el estudio de las expresiones de los ojos como forma de comunicación. Parpadear, observar y mirar fijamente son acciones clave dentro de esta rama de la comunicación no verbal.

colectivas e individuales de carácter significativo y funcional de los elementos deconstruidos, fragmentados y reconstruidos a partir de dichos fragmentos semánticos dentro del proceso cognitivo al que se someten tras adquirir nuevos conceptos o elementos por medio del lenguaje no verbal identificado en el material animado al que están expuestos; es por eso que a través de la animación como modelo sistémico comunicacional, el niño en etapa pre operacional puede identificar preconceptos dentro del material animado y empatizar con el contenido de tal forma que le permita trabajar con la gestión eficiente de la conducta no verbal identificándola en los demás y en ellos mismos como sistema y como partícula dentro de otro sistema de mayor tamaño y complejidad.

El lenguaje no verbal es de carácter universal, con una carga social y cultural inapelable, los niños tienen configuraciones faciales y expresividad no verbal de una forma más inconsciente que el adulto, es por eso que, dentro del sistema comunicacional, su función es mucho más simple y honesta, no se reprime; con los años aparecen las represiones psicológicas, complejos y alteraciones gestuales culturales adquiridas gradualmente a medida que va creciendo. El nivel socioeconómico también influye en la expresividad, cuanto más elevado es el estatus, la gestualidad es moderada y cautelosa, por el contrario, mientras más bajo es dicho estatus, el nivel de expresividad no verbal es mucho más amplio y auténtico. (Knapp, 1982)

La mirada es también un componente esencial dentro de la comunicación no verbal, una interacción recíproca cargada de significados, significantes y funciones, cuando existe una interlocución no verbal, por lo general, el contacto visual es continuo y obligado, el

cambio significativo en las pupilas también es reflejo constante y a veces imperceptible, es a través de la mirada que los personajes animados hacen el primer contacto con el niño quien los observa del otro lado de la pantalla, los analiza con cautela e imita regulando la interacción. Aunque la mirada forme parte de la expresión facial, su función dentro de la comunicación no verbal se articula a partir de la percepción y construcción de imaginarios. La mirada cumple con varias funciones específicas reguladoras, cognitivas, expresivas, y contemplativas o de comprobación del comportamiento del otro. Existe una clara correlación entre la frecuencia y la duración del contacto visual con las características de personalidad de cada personaje dentro del material animado, es por esto que es de suma importancia cuidar la frecuencia de parpadeos al igual que los cambios específicos de forma y posición de pupilas y párpados.

La mirada comunica el grado de atención, expresa cada emoción y a su vez es un sistema complejo de comunicación, es decir que, incide la interacción e interlocución más allá de la palabra misma. El diseño de personajes para dibujos animados utiliza geometría básica para la construcción de estos y parten de un canon o medida base para respetar cierta proporción, normalmente se toma como referencia la medida de la cabeza y permite repetir al personaje en diferentes situaciones sin que el diseño varíe entre cuadros representados.

Incluso si la producción es pequeña es necesario utilizar hojas modelo como guías y así evitar la variación en el diseño de personaje.

Ilustración 8 Hoja modelo de expresiones, "Big Heroes 6", Disney 2014

El periodo de elaboración de la biblia de animación que va desde hojas modelo de construcción geométrica, hoja modelo de vestuario, de tamaños comparativos con otros personajes dentro de la misma producción y la hoja modelo de expresiones o actitudes.

La animación ha ido evolucionando junto con la aplicación de la tecnología para el mejoramiento de procesos y técnicas de representación, hace su aparición principalmente en el cine y la televisión, sin embargo, la animación como recurso multimedia dentro del ámbito educativo en procesos de enseñanza-aprendizaje hace alarde de su naturaleza

sistémica comunicacional, capaz de potencializar los procesos de enseñanza-aprendizaje por sus potencialidades didácticas e interactivas; en el caso de estudio *Animation as an Aid to Multimedia Learning* publicado por la *Educational Review Psychology*, visibilizan cómo la animación puede ser usada para promover el aprendizaje partiendo de la teoría cognitiva del aprendizaje multimediático.

Las hojas modelo pueden ser consideradas como una enciclopedia básica visual para el dibujante y son el génesis de la inserción de microexpresiones en el material animado. La animación se compone en su mayoría por sonido, imágenes y movimiento, se trata de un recurso audiovisual con narrativas informales que permiten crear vínculos de empatía e interacción entre el material animado y el espectador, el cual, a partir de procesos lúdicos y dinámicos determinados por el material animado consumido, adquiere conceptos, da significados y significantes y construye paso a paso a través de la representación gráfica asociada la interpretación y percepción, imágenes de darán forma al imaginario social, cultural y colectivo del niño como individuo, como sistema y como partícula dentro de un sistema reconfigurado; dichas características y su relación directa con la imagen representada hacen de la animación un modelo sistémico comunicacional y que se articulan a partir de la teoría de aprendizaje multimedia.

Existen diferentes casos representativos del uso de la animación como herramienta dentro de ámbitos educativos por su gran aporte al aprendizaje dentro de ramas que parecían un tanto complejas, pero es la presencia de microexpresiones dentro del material

animado lo que nos compete analizar dentro de este trabajo de investigación, y como por medio de procesos de percepción, cognición y empatía se estrecha un intercambio de códigos y significantes que van poco a poco construyendo la personalidad del niño que está expuesto a dicho material.

La narración entra por los oídos, por lo que el alumno selecciona algunas de las palabras para su posterior procesamiento en el canal verbal, organiza las palabras en una cadena de causa y efecto, y lo integra con el material visual y los conocimientos previos. La animación entra por los ojos, por lo que el alumno selecciona algunas de las imágenes para su posterior procesamiento en el canal visual, organiza las imágenes en una cadena de causa y efecto, y lo integra con el material verbal y los conocimientos previos. Según esta teoría, el proceso cognitivo de integración es más probable que ocurra cuando el alumno recibe representaciones pictóricas y verbales en la memoria de trabajo al mismo tiempo. Estas condiciones de instrucción que promueven estos procesos son más probables para que resulte un aprendizaje significativo. Como puede ver, esta teoría predice que las presentaciones multimedia (como la animación narrada) son más propensas a conducir a un aprendizaje significativo que las presentaciones de un solo medio (Moreno, 2002:160).

Creando así una realidad multidimensional desde lo biológico, lo físico y lo espiritual, un dinamismo integral partiendo de la construcción del imaginario. Un efecto cuántico correlacional de interacción con la animación como modelo sistémico comunicacional para comprender lo intangible y cómo se compone, para adentrarse en el universo de emociones y comprenderlas a partir del otro, y como cada una de ellas, por muy diferentes que parezcan interactúan en sinergia, son origen, presencia e influencia; se redescubre una realidad alterna a partir del tercero incluido. Un niño es un sistema complejo e impredecible, en constante contacto con problemáticas tanto individuales como colectivas y dentro de este proceso de comprensión y autoconocimiento, a partir de la construcción de su imaginario genera espacios relacionales y escenarios de

convivencia intercultural y coexisten en unidad. Son partícula y sistema a su vez y forman parte fundamental dentro de la esfera social en la cual están inmersos.

Dentro del plano emocional, la narrativa audiovisual representa esta dimensión del ser mediante elementos situacionales que trascienden hacia la empatía como hilo conductor. El peso emocional dentro de estos relatos trasciende al ser reconfigurado y resignificado por todo aquel que está expuesto a él. La emoción es una respuesta inmediata ante un estímulo externo, es efímero y pasajero, se desvanece con la misma fuerza con la cual hizo su entrada triunfal al campo unificado de conciencia dentro de una visión integral, en donde más allá de la inclusión de una de ellas y la exclusión de todas las demás, da un razonamiento coherente a las contradicciones que forman parte de su vida.

Ilustración 9 Hoja modelo de expresiones, "Rapunzel", Disney, 2010

Las emociones son respuestas complejas unificadas en una visión integral de consciencia, y el elemento tangible de cada una de ellas es el sentimiento. El resultado de poder educar o guiar a un niño en la dimensión emocional se ve reflejado en un mejor manejo de conflictos, resolución de problemas, empatía y capacidad de resiliencia (Robles, 1990)

El material animado analizado dentro de esta investigación cuenta con una estructura narrativa regulada por patrones específicos, es decir que cada una de las piezas seleccionadas fue desarrollada tomando como referencia escalas emocionales o de valores como patrones de regulación dentro de su estructura principal. Introducen dentro de sus guiones ciertas premisas que regulan la interacción entre los personajes²⁵, atraviesan una serie de eventos que los guía a través de saltos evolutivos dentro de la narrativa de cada uno de los cortometrajes seleccionados al igual que dentro del largometraje que inspiró en gran manera esta investigación.

La animación como modelo de acción representa un espacio correlacional efímero, está compuesta de estructuras que pueden regular o mediar en procesos desde básicos hasta complejos a través de esquemas audiovisuales, es decir que a partir de ella es posible intervenir en un lugar determinado sobre constantes específicas a partir la identificación de patrones existentes o preconceptos.

---

²⁵ Como elementos dentro del modelo sistémico comunicacional que conforma y al cual nos referimos, tanto de origen cultural, estructural y organizativo.

Es posible incluso generar un cambio o movimiento a partir de dichos elementos audiovisuales sin necesidad de la intervención directa con quien tiene acceso a ella tejiendo una interconexión constante de información y recursos con variables específicas que serán observadas, subjetivas y deconstruidas para posteriormente formar parte del imaginario. Es una red de interacción, una manifestación visible de un espacio correlacional que parte de preconceptos o constantes generales²⁶, es sistema formalmente estructurado que ejerce un cambio constante de manera dinámica en su estructura partiendo de los mismos agentes y correlaciones que se establecen en el proceso. La naturaleza sistémica de la animación la convierte en un espacio abierto de búsqueda, aprendizaje, acción y decisión diseñado a partir de un plan estratégico comunicativo establecido.

El diseño de personajes para la animación son el resultado de un meticuloso proceso creativo, uno de los grandes retos dentro del diseño de personajes es lograr que cada uno de ellos logre reflejar y transmitir el proceso de gestión de información que produce a nivel interno, y que dicho proceso básico se desdoble en distintos procesos grupales o de interacción dentro de la narrativa de cada animación. Tras identificar los referentes dentro del material animado, es necesario convertir la información en conocimiento que pueda ser reinterpretado a nivel colectivo. Estos referentes en su mayoría pueden ser catalogados como elementos que corresponden a la comunicación no verbal, es decir que utiliza canales comunicativos como la expresión corporal o gestual como componentes emocionales importantes.

---

²⁶ Similar a un campo de fuerza

Los objetivos de la animación enfocada al desarrollo de fortalezas en el campo de las emociones es el aprender a reconocer estos procesos emocionales, comprender su estructura y presentar herramientas de intervención a partir de situaciones habituales con las cuales, en este caso el niño, pueda empatizar con la situación o los personajes dentro de ella, revisar dichos patrones dentro de la narrativa presentada y prepararlo para la resolución de problemas a través de uno de los procesos más importantes dentro del desarrollo integral, **la gestión emocional**.

Entonces hablaríamos de las emociones como generadoras de espacios correlacionales seguros en los cuales cada sujeto pueda compartirlas sin verse vulnerado, espacios dignificados construidos en torno a la empatía y al desarrollo integral.

La animación puede ser utilizada como herramienta que a partir de las nuevas tecnologías supone un cambio cualitativo que afecta la forma de relación con el mundo y con los otros. La magia de la imagen surge al consumarse la unión de todos los factores comunicativos dentro de la pieza animada; la dirección para animación debe ser inteligente, cargada de arte e interpretación, movimiento, ritmo, secuencia y acción; toda una gama de códigos no verbales cargados de emociones con presencia absoluta en la gestualidad como vehículo para la transmisión de dicho mensaje, gestos, proximidad, intercambio de miradas, conductas imitativas, todos ellos son lenguajes inherentes dentro de cada pieza animada seleccionada como referentes para la creación del instrumento de medición que se aplicó en esta investigación.

Ilustración 10 Fragmentos del cortometraje The present, Frey & Kranzler, 2014

Las expresiones faciales identificadas le dan más fuerza al mensaje de cada animación, unidos irrevocablemente al mensaje logrando una lectura paralela a partir de la expresión facial, a partir del rostro de los personajes que muestran otra visión distinta del mundo a través de la cual el interlocutor se reconoce a sí mismo. La relevancia de lo visual y el poderoso proceso de producción de significado a través de la visualidad son factores que hacen de la animación un modelo sistémico comunicacional a partir del cual podemos visibilizar la importancia de la imagen en los procesos de construcción del pensamiento y el conocimiento, de la identidad y los procesos sociales ligados a la construcción de la imagen y a la cultura visual.

Dichos referentes demandan un estudio reflexivo sobre la imagen y la alfabetización visual, sobre la transmisión y adquisición cualitativa de conocimiento y a la construcción de imaginarios que permitan fortalecer las esferas sistémicas y desarrollarse como sujetos integrales.

La imagen no sólo representa a lo visual, es un sistema perceptual a partir de la visión como modo comunicativo en conjunto a la experiencia y la interacción. Las imágenes transmiten un mensaje a través de códigos específicos entre lo interpretativo e imaginativo que dialogan con el proceso y representación de las dimensiones afectivas que permean la creación audiovisual.

La primera pieza analizada, *The present*, (Frey & Kranzler, 2014) es un cortometraje animado realizado como proyecto de tesis en la Academia de Cine de Baden-Württemberg inspirado en el cómic del autor Fabio Coala. Cuenta la historia de un chico inmerso en un universo de videojuegos, abstraído por la pantalla y encerrado entre paredes y cortinas sin inmutarse sobre lo que sucede en su entorno. Desde la primera escena se pueden identificar una serie de elementos constantes, funciones, estructuras y conceptos de estilo, simbología y significantes. Atiende predominantemente a la experiencia humana, que se construye a partir del espacio en que se habita como un fenómeno *holístico*.

El personaje principal, sorprendido encuentra algo fuera de lugar dentro de la habitación, registra con la mirada cada rincón formando un compendio acústico, visual, de voces, rugidos y chirridos; dentro de su búsqueda espacial identifica ciertos patrones experienciales, de tal modo, cada elemento abstracto, subjetivo, personal, le ayudan a comprender lo que está sucediendo en términos de dichos patrones experienciales. Tras hacer dicho recorrido hace contacto con el segundo personaje principal dentro de la historia, un pequeño cachorro.

Intercambian miradas y a partir de dicho intercambio postulan un compromiso emocional, una conexión a partir de la gestualidad; mostrando una mayor complejidad desde el punto de vista cognitivo.

Para poder construir esta continuidad y realidad experiencial, este modelo sistémico comunicacional, se debe pensar en cada elemento sin perder de vista que cada interacción, cada acción, movimiento y partícula que lo compone conlleva un significado general acompañado de infinidad de significantes emergentes; dentro de esta pieza animada se plantea una forma de reflexión a través de la empatía y el respeto.

Este cortometraje es un manifiesto que invita a realizar un cambio de actitud respecto a la discapacidad, permite a través del modelo sistémico comunicacional establecido, romper barreras construidas por creencias y prejuicios y responde a la necesidad de modificar dichas actitudes y favorecer activamente la no discriminación y la empatía. Constituye un conjunto de argumentos en torno al desarrollo empático ante situaciones de sensibilización y convivencia y se establece un vínculo de comunicación responsable permitiendo una interlocución de personajes a través de la animación y el desarrollo de una relación con su entorno. Diversos cortometrajes animados encaminados a la búsqueda de la reformulación de paradigmas en torno a diferentes discapacidades, redefinir la idea de dichas características y cambiar creencias, afectos y discriminación a través de la animación como modelo sistémico comunicacional.

La razón por la cual el contacto y la gestualidad permiten un cambio en la percepción es porque esto facilita el descubrir referentes a través del otro, identificar habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales; dicho contacto permite la generación de espacios relacionales que propicien la interacción y refuercen el desarrollo de una comunicación asertiva.

La segunda pieza analizada, *Sun knapping*, es un cortometraje animado producido en Francia, dirigido por Martial Fontan, Guillaume Hoffmann, Boris Kaufmann, Déborah Yver; la historia trata sobre una niña cuyo único amigo es su sombra, un reflejo de su humanidad, de su alma; hay algo en la sombra que nos hace humanos, ciertos atributos de proyección, de reflejo, atributos identitarios. La sombra es también la emotividad reprimida, enmascarada y contenida, cada persona es perseguida por su sombra siempre y cuando la luz se haga presente; en absoluta oscuridad esa presencia nos abandona y se resguarda momentáneamente. Representa sensibilidad y reflejo de personalidad, que según el enfoque y la proyección se modificará en formas impredecibles pero atadas al individuo. La sombra es una mezcla y pequeña muestra de todo aquello que no mostramos o no queremos ver en nosotros, se ignora, pero está presente, se niega, pero no desaparece. Las sombras son proyecciones de identidad, representan la identificación proyectiva a partir de la cual podemos reconocer la sombra en nosotros mismos, un mecanismo de defensa que gracias a la capacidad de auto observación y auto conocimiento permite afrontar ciertas situaciones desde otro ángulo; solo así podremos observar a la sombra directamente a los ojos y reconocer en ella nuestros propios rasgos.

La sombra se desarrolla desde la infancia de manera natural, los referentes, evocaciones e interacciones, sueños, frustraciones e interpretaciones se mediatizan por la sombra individual, colectiva y familiar. Como sujeto integral de naturaleza sistémica, cada partícula es un puente de la consciencia con el inconsciente, lo inexplorado, interconectado y trascendental, y es a partir de la experiencia que se puede transitar en ambas dimensiones a medida que interactuamos con la realidad exterior, a medida que dicha interacción corpórea se ve reflejada a nivel cognición.

Al integrar la propia sombra con cada elemento que nos compone, se modifica el diálogo interno y se adquiere de manera orgánica la capacidad de aprender a distinguir que las actitudes, emociones y reflejos identificados en nosotros, son reflejos adquiridos a partir de la mirada y a partir del otro. Somos proyecciones individualizadas del espacio que habitamos y de la esfera social a la cual pertenecemos, sistema y partícula unidos en uno y reconfigurados en tres.

La mirada y el reconocimiento propio a partir de quienes nos rodean en contacto puramente humano, aceptar y reconocer a la sombra impide que tome control absoluto, confrontar permite visibilizar la multidimensionalidad del ser humano, del sujeto integral emocionalmente emancipado. Del mismo modo se adquiere una perspectiva diferente en torno al acto contemplativo, hacia la gestualidad y la mirada educada que permiten al niño construir el mundo a partir de su experiencia.

Cuando se adquiere consciencia sobre cuál es nuestra proyección hacia los demás, cada interacción se convierte en una oportunidad de auto conocimiento y en consecuencia fortalece la capacidad de identificación del otro y la sombra del otro a favor de la proyección de la propia sombra a partir de ello. Integrar la propia sombra permite convivir con la luz, y el poder realizar dicha integración y aceptación de la dualidad es cuestión de empatía y gestión emocional, y esta dualidad es intrínseca a la condición humana, todas las emociones forman parte importante dentro de cada persona y de modo que son aceptadas y atesoradas como parte de la naturaleza sistémica de cada uno de nosotros. Al observar un objeto o una acción, no vemos solamente al objeto con todas sus características materiales, sino que además imaginamos la representación que tiene para nosotros respecto a la acción potencial, es decir lo identificamos y diferenciamos no en virtud de la apariencia física, sino en relación con los efectos de la interacción con un agente, en este caso el observador de su pasado y su futuro como cabe reconocer (Merleau-Ponty, 1945:370).

Ilustración 11 Fragmentos del cortometraje Sun Knapping, Martial Fontan, Guillaume

Hoffmann, Boris Kaufmann, Déborah Yver, 2014

Al entrar en contacto con los objetos y sujetos que lo rodean, aprende su significado y acumula experiencia, construye un espacio de interacción partiendo del fenómeno de *habitar*, un espacio experiencial que lleva a una reflexión y configuración previa a la representación de la imagen evocada, como una sucesión de acciones conjugadas con emociones y actitudes cuyo objetivo va más allá del mero desarrollo biológico del cuerpo humano y más allá de la identificación espacial, sino como un fenómeno constructivo funcional que aporte una delimitación espacial a partir de la consciencia y la interacción entre sistemas funcionales reconfigurados. La casa para el ser humano es un espacio relacional, una evocación de tranquilidad, paz y unión, de contención y de complicidad; construir, habitar, convivir y pensar. En la tercer pieza analizada, *Monsterbox*,²⁷ se narra la historia de un anciano que trabaja en un vivero, vive en silencio y en tranquilidad hasta que las visitas constantes de una pequeña niña comienzan a generar revoloteos en la dinámica diaria del anciano. La niña tiene varios monstruos que la acompañan en cada visita y ella necesita encontrar o construir una casa para cada uno de ellos, construir un espacio en función a la habitabilidad, se recrea un espacio doméstico en concreción física con funciones tanto objetivas como subjetivas, esta casa representa el lugar de identificación del individuo (Augé, 1992: 59), el lugar propio, donde habita y construye sus imaginarios, percibe e identifica a partir de dicho espacio y la experiencia que adquiere a través del mismo. Más allá de las características técnicas y materiales, el espacio generado requiere tomar en cuenta ciertos criterios de habitabilidad.

---

²⁷ Creado por Ludovic Gavillet Derya Kocaurlu, Lucas Hudson and Colin Jean-Saunier como proyecto de titulación en de la Escuela de Arte y Diseño Bellecour.

Ilustración 12 Fragmentos del cortometraje Monsterbox, Ludovic Gavillet, 2012.

Más allá de las características técnicas de la casa que construye el anciano, vemos que el espacio en el que habitarán esas pequeñas representaciones emocionales o monstruos, armoniza con quien la habita y se vincula por ende con la propiedad conmutativa y la percepción de quien la vive, de quien ocupa el espacio y del espacio que habita. La esencia y origen de la casa es protección y pertenencia, es un refugio del exterior y constituye un espacio seguro en el cuál, cualquier sensación amenazante desaparece. Casa y sujeto viven en simbiosis y una es reflejo del otro, lo que hay dentro del espacio que se habita es reflejo de quien construye y ocupa dicho espacio. Este espacio subjetivo que construye el anciano para que los monstruos de la niña pudieran habitar, hace referencia, de alguna forma, a espacios reales establecidos como contenedores de sensaciones y emociones, a partir de la imagen precisa la transmisión de un referente que facilita la evocación emocional que permite construir lugares en nuestra mente, recrea espacios físicos, materiales, tangibles y evoca espacios mentales dentro del sistema expresivo, transmitiendo con ello la experiencia del espacio que se habita, a partir de la mirada.

Ilustración 13 Hojas modelo de personajes principales del cortometraje Monsterbox, Ludovic Gavillet, 2012

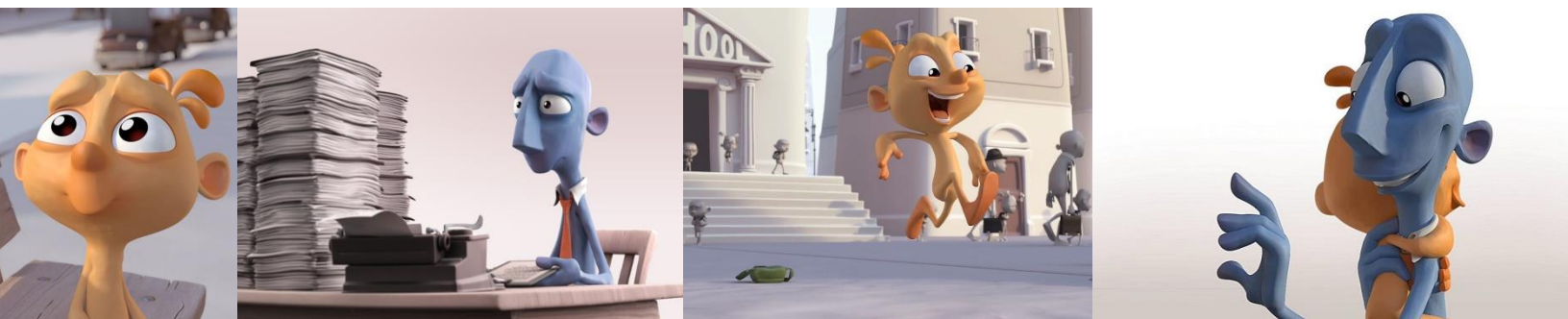
La visualidad y plasticidad, como formas de aproximación a la experiencia fortalecen la capacidad perceptiva y el desarrollo cognitivo del niño, enriquecen su expresividad y entretreje conexiones con todo lo que le rodea. En las hojas modelo de personajes de este cortometraje podemos observar el trabajo de diseño en torno a cada uno de ellos, las proporciones y características físicas que los componen, pero sobre todo el desarrollo emocional que tiene cada uno. Su estructura respeta y permite la libertad individual. Los personajes se construyen tomando en cuenta la relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ante un análisis diferencial de las emociones básicas, sus funciones específicas y factores transculturales.

Las expresiones representativas en los personajes son un dispositivo de apropiación de lo indeterminado, la expresión como resonancia del cuerpo al contacto con el exterior; la percepción y la construcción de imaginarios a partir de esta red estructural de codificaciones gestuales, de la construcción de un modelo sistémico comunicacional, el

cual a partir de la visualidad y el estudio del cuerpo en relación con el mundo, indica en sí mismo el camino y las interconexiones que lo constituyen como modelo sistémico.

Existen ciertos patrones de reacciones afectivas o reconocimiento de emociones que suelen mostrar una serie de características comunes en los seres humanos haciendo evidente su función adaptativa, tanto como facilitadoras de resoluciones ante problemáticas cotidianas como inductoras de la expresión afectiva hacia otros individuos, la universalidad de la expresión y el reconocimiento facial de las emociones se ha tomado como indicador de la existencia de patrones innatos en respuesta emocional, y principalmente constata la existencia de una serie de emociones básicas cuyo reconocimiento es de carácter universal y de las cuales derivan infinidad de configuraciones gestuales y emocionales. (Ekman, 1972)

Cuando un sujeto integral actúa en respuesta a la dinámica dentro de la esfera social de la cual forma parte, responde de manera espontánea guiada por la avidez de conocimiento y experimentación, pero al limitar a dicho sujeto reprimiendo su afectividad y expresión emocional corre el riesgo de convertirse en un autómatas del sistema fusionado o desligado afectado.

Ilustración 14 Fragmentos del cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015

*Alike*²⁸ plantea una importante reflexión en torno al desarrollo de una interacción desligada de sistemas dentro de un contexto plagado de constructos y directivas de convivencia y comportamiento, un sistema superior representado por el padre, se rige a partir de dichas directivas e intenta direccionar al hijo en el camino estipulado dentro del espacio de acción en el cuál transitan, dichos límites generan una pérdida de identidad y de individualidad en el pequeño lo cual se refleja en la pérdida del color representativo de dicho personaje, el tiempo pasa y los días siguen, mismo rumbo, mismo ritmo, mismos grises. Inmerso en un sistema fusionado se convierte en un sujeto sistémico desligado del vínculo relacional impidiendo su desarrollo integral y por ende el construirse como sujeto emocionalmente emancipado.

La inestabilidad de un sistema es el punto clave hacia su transformación, en cuanto más compleja sea una estructura, requiere mayor energía para establecer y mantener conexiones y de crear nuevas estructuras. Cuando la monotonía y el aburrimiento invaden el imaginario colectivo de esa esfera social en la cual se desarrolla la historia, la creatividad genera un rompimiento guiado hacia la ilusión y la emancipación.

---

²⁸ Cortometraje producido por: Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, muestra la historia de Copy y Paste; Paste es un niño con gran creatividad y Copy, su padre, un hombre sumergido en la monotonía rutinaria. Esta historia gira en torno a la construcción de nuevos paradigmas respecto a las relaciones familiares y el manejo de las emociones y es una crítica directa hacia el sistema educativo.

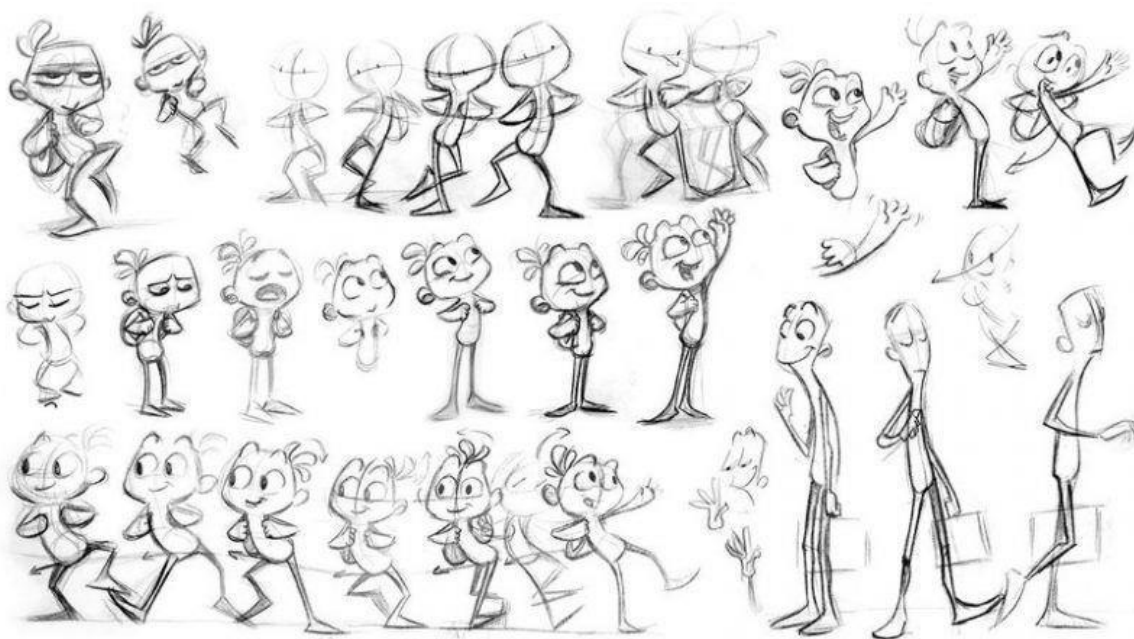
Al reconocer las emociones a partir del otro como una manifestación relativa no muestra algo que no tenemos y necesitamos desarrollar, simplemente muestra algo que está presente, pero se necesita visibilizar, recordar, identificar; el espacio que habitamos no es sólo lo que parece, no es algo que está sucediendo, se funda en una percepción auténtica de la realidad y es el reflejo de la experiencia a partir del acto de habitar.

Ilustración 15 Fragmentos del cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015

¿Cómo ha podido instalarse en la mente y en la cultura humana esta visión fragmentada del mundo? Una visión que separa drásticamente mente, cuerpo, objeto y sujeto, pensamiento, emociones, materia; una visión que separa el tejido de interrelaciones que constituye la naturaleza sistémica.

La existencia de esa esfera social dota de sentido a la imagen representada a través de la animación como modelo sistémico comunicacional, cada elemento forma parte de un todo y guarda semejanza entre los elementos; parte de un espacio delimitado por cierta homogeneidad a partir de las fronteras establecidas dentro del sistema perteneciente, la función de dichos mecanismos o fronteras es el transmitir información nueva traducida a través de sistemas organizados de signos y codificaciones. En la semiósfera la conservación y generación de nueva información se produce a partir del proceso de intercambio y negociación semiótica entre dos o más textos, que establecen relaciones dialógicas por su simetría y asimetría informativa. Es decir, por la información que comparten en tanto participan de una misma semiósfera; y por el diferencial de información que impulsa el dialogismo entre ellos, garantizando así el dinamismo de la semiósfera (Lotman, 1996:34-35)

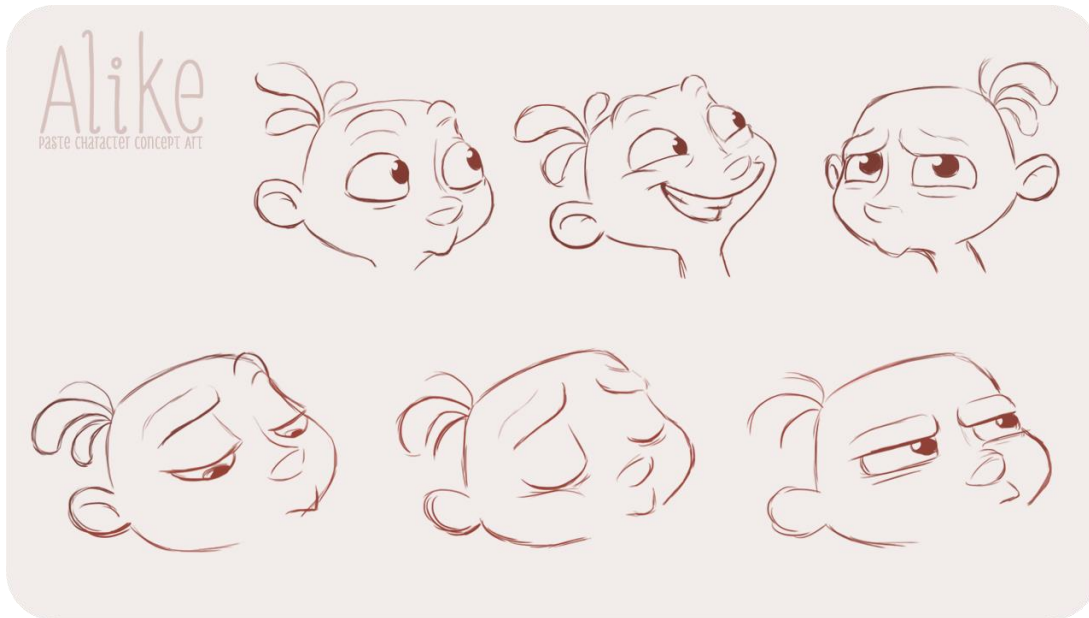

Ilustración 16 Hoja modelo de acciones de personajes del cortometraje Alike, Daniel Martínez Lara y Rafa Cano, 2015

Ambos personajes establecen una relación dialógica y a partir de la información compartida, la empatía cognitiva y colectiva, establecen vínculos dentro del sistema que se reconfigura. Cada sistema se organiza alrededor de distintas funciones dependiendo del grado de complejidad, va desde la representación de signos hasta la creación de conceptos, un signo que no es la realidad en sí, pero representa alguna relación con ella o a partir de ella y es mediante el signo que sociedades e individuos activan el nivel de representación.

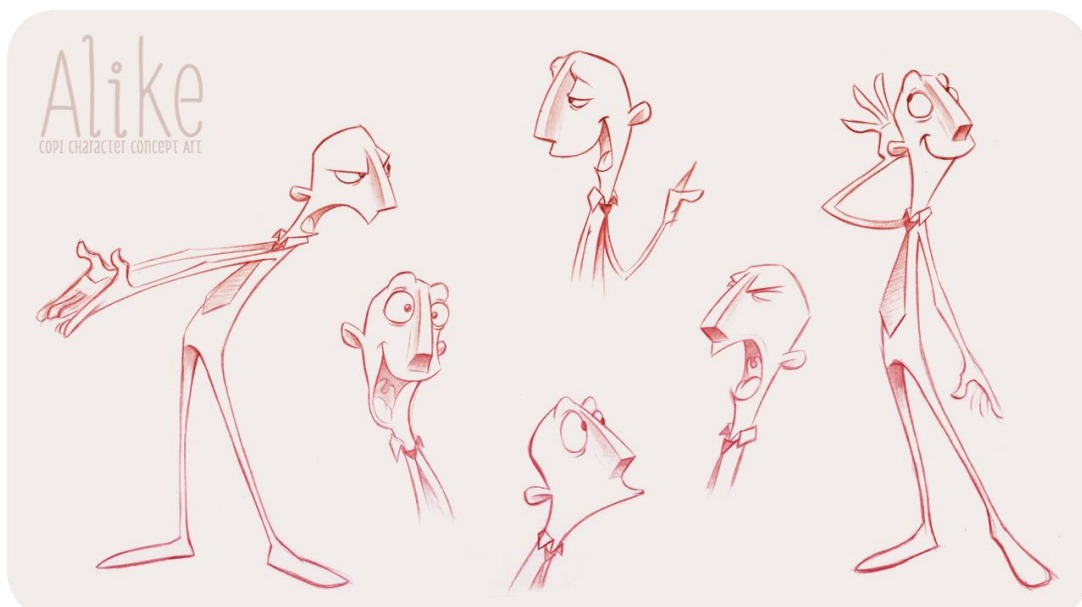
La creación de símbolos a partir de la realidad no significa que mantenga una relación con ella, corresponde al nivel mítico de representación y da pie a la creación de conceptos o representaciones abstractas de la realidad con el análisis como unidad básica de funcionamiento.

Las estrategias comunicativas empleadas en la reconstrucción del imaginario a partir de la animación, cumplen un papel relevante en la regulación y gestión emocional; la forma en que se construyen y proyectar expresan la forma de representación propia a partir del otro, a partir de la experiencia y de la interacción con el espacio. Construye su vínculo de manera creciente con la experiencia visualmente construida.

Ilustración 18 Hoja modelo de personaje Paste, cortometraje Alike, Daniel

Martínez Lara y Rafa Cano, 2015

Ilustración 17 Hoja modelo de personaje Copy, cortometraje Alike, Daniel Martínez

Lara y Rafa Cano, 2015

La percepción es una unidad de valor de un todo que precede y antecede a distintas perspectivas de un concepto o referente identificado, responde a la esencialidad expresiva y positiva del cuerpo, el cual es capaz de generar una interpretación a partir de la experiencia corporal y de su intrínseca comprensión del mundo.

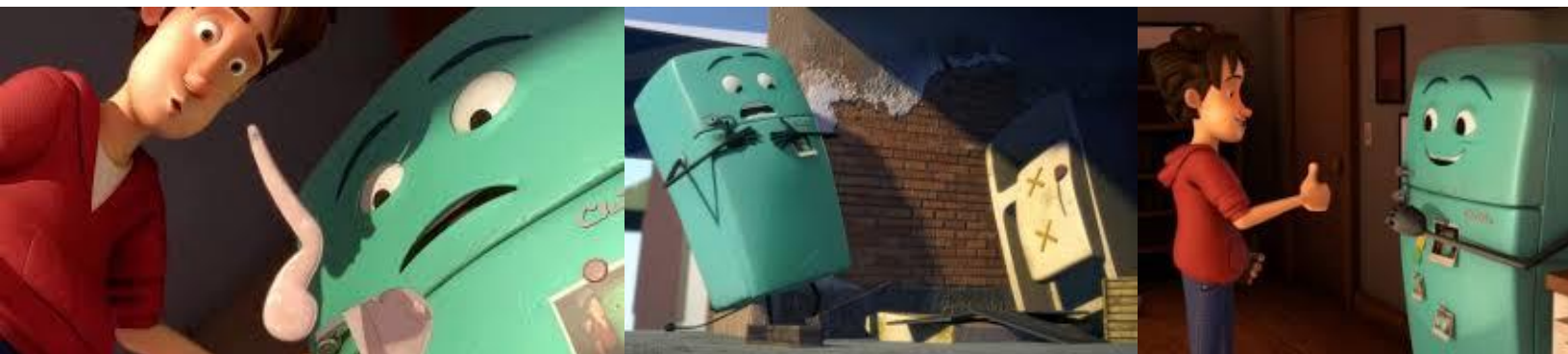
La retroalimentación de la intencionalidad se basa en la frustración que la habita como una extensión del sistema reconfigurado, tal es el caso de *Watch your feelings*, el cortometraje narra la historia de dos hermanas pequeñas y como el monstruo del odio cobra vida a través de las palabras escritas dentro del diario de una de ellas. Otra constante identificada dentro de la pieza es la empatía como elemento importante para la resolución de conflictos y por supuesto la gestión emocional. Dentro de esa propuesta animada sobre inteligencia emocional de carácter reflexivo, los personajes comprenden sus emociones, identifican los sentimientos que traen consigo y actúan en función o consecuencia de ellos dentro de un proceso temprano de autoconocimiento.

Ilustración 19 Fragmentos de cortometraje Watch your feelings, Ying Wu y Lizzia Xu, 2016

El personaje principal tras luchar contra el monstruo que surge de su diario y los sentimientos escritos en él, a través del reconocimiento del sentimiento o emoción aprende así a nombrar aquello que está experimentando, valida las emociones y una vez aceptado el sentimiento e identificado la emoción logra empatizar con su hermana y gestionar cada una de las emociones dentro de su diario.

Los sentidos son más que una manifestación de comportamiento o perceptual, es la unión de un saber trascendente, ligada a la extensión objetiva como un fenómeno de coexistencia, a la concordancia de lo exterior con lo interior tras un proceso de cognición previo, tras una internalización de los referentes identificados. La percepción se constituye como la atestación ineludible del referente reinterpretado. Sin duda la reivindicación de un modelo susceptible a la experiencia no fragmentaria de lo sensible elimina la distinción radical dentro de un espacio de comunicación colectivo reflexiva. Converge en la búsqueda de sentido y en el desarrollo de procesos de intercambio.

Ilustración 20 Fragmentos de cortometraje Runaway, Susan Yung y Emily Buchanan, 2013

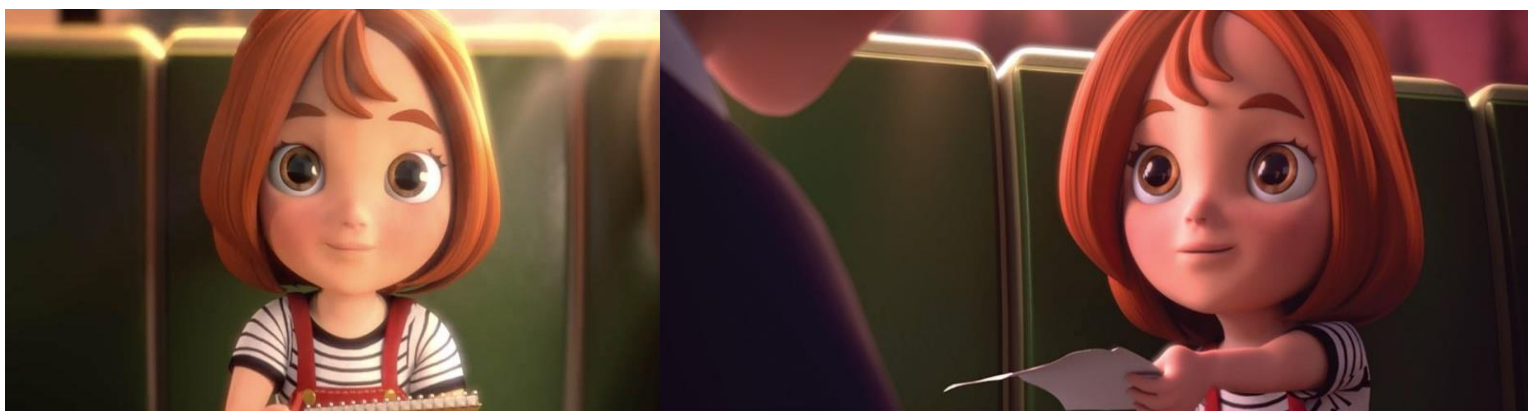
Runaway, fue creado por Susan Yung, Emily Buchanan and Esther Parobek. es un cortometraje cuya narrativa gira en torno a un Stanley, un chico, y Chillie, su adorado refrigerador clásico de 1950. Situada en la actualidad, se desarrolla a partir de un rompimiento en el cual Chillie, confundido al no establecer un vínculo comunicacional con Stanley, y al creer que será reemplazado huye de casa. Chillie es un personaje que parte de un objeto inanimado y es dotado de emociones y personalidad humanizándolo, dotándolo de emociones.

Con sus acciones y movimientos predeterminados, multiplicidad de expresiones faciales y referentes espaciales, dichos referentes construyen el universo en el que Chillie transita crea atmósferas híbridas entre la realidad y la ficción al tratarse de un personaje humanizado partiendo del objeto inanimado y elementos autorreferenciales.

El rol del objeto frente al hombre que lo vive e interpreta mediante el acto perceptivo, el sujeto integral de naturaleza sistémica híbrida su esencia con la de una consciencia acumulativa, que implica al tiempo y la empatía concebida en torno a la experiencia. El objeto es una manifestación de por la que el ser y el mundo se abren mutuamente sin perder su identidad a partir del acto de percibir,

Merleau-Ponty (1945) utiliza a la imagen como metáfora del mismo acto de pensar, evidencia la distancia que existe entre el pensamiento natural y el pensamiento espontáneo, la expresión marca ese referente, esa gestualidad que da vida al personaje y permite generar referencialidad y significados variados.

Las expresiones funcionan como dispositivo de apropiación indeterminado y debe dar cuenta del sentido que transmiten conocimiento solidario. Es el pensar en ese contacto mítico del hombre con el mundo a través de la representación, a través de su propia concepción de consciencia. El cortometraje animado *Dear Alice* narra el encuentro de un artista de profesión con una artista de nacimiento, Alice es una pequeña que viaja en el transporte público con su mamá, la cual ensimismada no pone gran atención a la niña. Ella viaja con una libreta de pastas amarilla y una crayola dibujando todo lo que encuentra cerca de su entorno. Muestra simpatía con cercanía física y gira el cuerpo hacia el artista que tiene frente a ella y a través de su lenguaje corporal transmite el mensaje y explica la interlocución entre ambos personajes. La postura general corporal también trasmite información respecto a los personajes, los estados de ánimo se reflejan en general con la postura de espalda, hombros, etc.

Ilustración 21 Fragmento de cortometraje Dear Alice, Matt Cerini, 2018.

En un inicio Alice se muestra encorvada, con los hombros hundidos y cabeza ligeramente inclinada, no mira de frente al artista y denota su falta de confianza, y mediante los brazos indica una barrera comunicacional.

Esta pieza fue seleccionada en específico debido a que la animación se centra en la mirada del personaje principal, en cada expresión y gestualidad que la niña pequeña emite reflejando las emociones básicas sobre las que hablamos en capítulos anteriores. Más allá de la sonrisa, la mirada es el pilar central al expresar una emoción básica, un elemento central en la construcción de la narrativa en este corto animado, el paso de lo individual a lo universal, la relación indirecta a partir del intercambio de miradas impregnadas de complicidad, la percepción como acto manifestante de comprensión significativa del espacio.

Los sentidos son una de las manifestaciones en respuesta a la percepción y se describe como una unión capaz de ofrecer un saber directo, trascendente, unitario; un saber que trasciende tanto al sujeto que lo percibe como al objeto o realidad percibida a partir de la experiencia propia, directa y personal a través de la interiorización de dichos referentes. En cualquiera de los casos todos ellos estructuran una red de interconexiones entre el objeto y su relación con el ser.

Más allá de su perímetro corporal o de sus limitaciones físicas, el sujeto integral de naturaleza sistémica vive y se desarrolla estableciendo puentes con otros sujetos, con otras esferas, con otros sistemas, tal y como se muestra en el cortometraje *Cuerdas*²⁹.

Este cortometraje cuenta la historia de Nicolás Solís, un niño con parálisis cerebral que llega para integrarse a una escuela nueva. Se habla de integración escolar de niños con necesidades educativas especiales identificando necesidades y aspectos comunes con la figura del maestro como integrador que ejerce la labor de acompañamiento dentro del proceso de aprendizaje. Una integración escolar no está completa si no involucra trabajo sistémico dentro de la esfera a la cuál es integrado este niño, pero dentro de la escuela en esta historia, existe lo que conocemos como discriminación positiva por parte de los adultos, y los niños temen acercarse o hablar con Nico por ser diferente a los demás. María, por el contrario, una de sus compañeras, no lo trataba de manera diferente, por el contrario, jugaba con él y entablaron una relación de amistad importante dentro del desarrollo físico y psíquico y social tanto de María como de Nico. La capacidad de reconocer y aprender a convivir con diferencias, la empatía y autogestión emocional son algunos de los valores que se ponen en juego en este corto animado, la experiencia de compartir desde el punto de vista del otro, desde el espacio que habita Nico en este caso. La integración escolar es un sistema paralelo de la educación regular, a partir de la cual todos puedan beneficiarse por igual. Aún existen conductas discriminatorias que se hacen evidentes en este corto

---

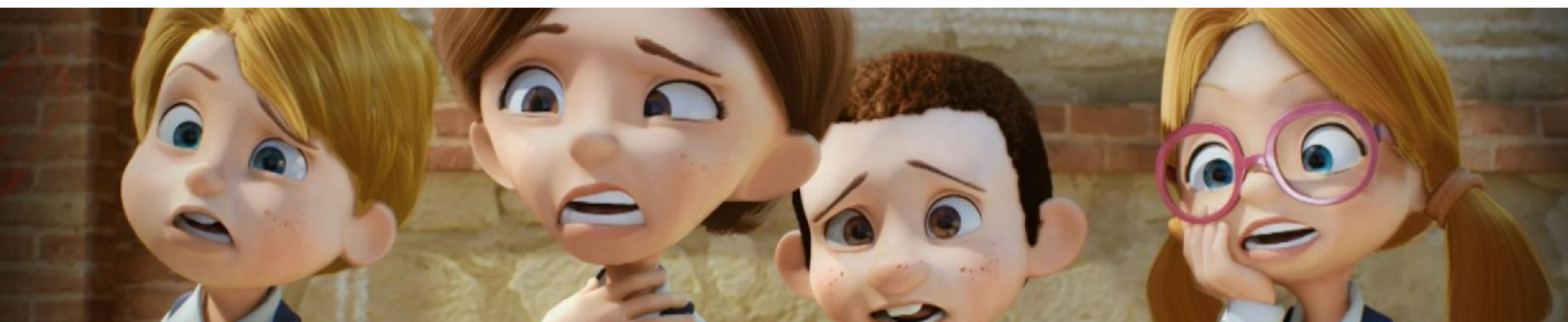
²⁹ es una historia de amistad, inclusión, respeto y empatía. El cortometraje de Pedro Solís García, ganador del premio Goya 2014 en la categoría de mejor cortometraje animado

animado. Estar dentro de la escuela no significa formar parte de ella, y por consiguiente tampoco significa formar parte del acto educativo ni del proceso de aprendizaje.

La inclusión se plantea como el reconocimiento de la diversidad como característica de cada sujeto que integra nuestro sistema, nuestra esfera social, es el derecho de cada individuo a ser tratado de forma igualitaria atendiendo siempre a las particularidades. Sin embargo, la inclusión y la integración pueden establecerse como procesos diferentes con una correspondencia o sincronía entre ambos, la empatía cognitiva y colectiva a favor de la emancipación emocional, dando más énfasis a la adaptación del sujeto al sistema y no del sistema al sujeto, señalando así una mirada instrumentada hacia la integración-inclusión a partir de la animación como modelo sistémico.

La cuerda es el elemento esencial en este cortometraje, los une para interactuar, hay una construcción de vínculos relacionales a través del juego que está presente en la fascinación por la imagen del otro, la integración del sujeto con el otro, y funcionar como un espejo; en la perspectiva del desarrollo emocional, el procesamiento de información va precisamente en la medida que Nico comienza a responder a los ofrecimientos ambientales de María, quien manipula la cuerda y orquesta los movimientos de interacción con Nicolás, crean un espacio simbólico a partir de estos acontecimientos y utilizan la fantasía recreada durante el juego como la relación o construcción de dicho espacio relacional.

Lo especular concierne a lo dual, a la anticipación simbólica establecida a partir de la repetición creada con ese juego de cuerdas, devolviendo en la mirada lo que al otro le pertenece, en la gestualidad del rostro y el diálogo de complicidad entre miradas. La identidad se constituye en virtud del otro, de un sostén simbólico que implique una transmutación a nivel simbólico, que involucre la apropiación del cuerpo, de la imagen del mismo y del símbolo y significantes que lo sostienen. El sujeto se reconoce a partir del otro y construye su subjetividad que fortalece el vínculo social y empático. Dentro de una esfera social en un sistema reconfigurado, el sujeto se relaciona en el acto de habitar, de significar, de construir ciertas manifestaciones en respuesta a una fuerza que coacciona los elementos que forman parte de cada sistema. Para lograr un tránsito integrador dentro de la animación como modelo sistémico comunicacional, es necesario desarrollar ciertos aspectos fundamentales y herramientas importantes para la gestión emocional y de pensamiento; articular el proyecto y el mensaje a partir de la imagen es fundamental y debe implicar ciertos cuestionamientos de modo que se logre dimensional la intención de validez del mensaje a transmitir, entendiendo así a la animación como una herramienta reguladora de construcción de pensamiento.

Ilustración 22 Fragmento de cortometraje Cuerdas, Pedro Solís García, 2013.

Desarrollar espacios de trabajo colaborativo-reflexivo a partir del material animado para fomentar la participación y construcción de ideas a partir de los mismos, mientras menos espacio e importancia se asignen a la oportunidad de compartir y reflexionar a partir de la imagen, el resultado de cada propuesta animada carecerá de contenido y solo valorará la productividad de dicha pieza y no la riqueza de contenidos ni la interacción del espectador con la misma.

Distintos teóricos han desarrollado estudios en torno a dichos códigos categorizándolos en tres tipologías distintas, la espontánea, las deliberadas y las expresiones simbólicas o artísticas.

Ilustración 23 Nico y María, fragmento cortometraje Cuerdas, Pedro Solís García, 2013

La representación de los personajes, sean o no humanos, que realizan acciones, reaccionan y expresan sentimientos y emociones, a partir de códigos universales inconscientes (microexpresiones) responden a una necesidad de reflexión y cuestionamiento de factores complejos de interacción, que permita lograr cambios significativos tanto de forma particular o individual como dentro de la comunidad, estableciendo dicho proceso a partir de la propuesta de contenidos.

Es complejo pensar en cómo se puede lograr que a partir de animación se logren cambiar los procesos de integración social y gestión emocional pero es una herramienta funcional en apoyo de dichos objetivos, sitúa al proceso de integración y emancipación emocional en la lógica de reconfiguración sistémica de cada sujeto integral y a pesar de las dificultades mencionadas con anterioridad, se puede visibilizar la problemática y propiciar la construcción de referentes en beneficio de quienes consumen el material animado desarrollado con suma consciencia de los contenidos, diseñado bajo la premisa del diseño socialmente responsable y sustentable, a medida que formamos parte del medio ambiente, somos elementos importantes que requerimos de cuidados específicos a nivel físico, cognitivo y emocional, como sujetos integrales de naturaleza sistémica vivimos en una esfera en la cual las inteligencias se unen y se apoyan, y es esa convivencia entre inteligencias lo que fortalece el crecimiento inter e intrapersonal y la reconfiguración sistémica de cada sujeto integral.

Ilustración 24 Fragmentos de cortometraje Brain divided, Josiah Haworth, Joon Shik Song, Joon Soo Song, 2013.

La novena pieza analizada pero la cual ocupa el segundo lugar de relevancia en este estudio lleva por nombre *Brain divided*, es un cortometraje acerca de un hombre y su primera cita con una chica. Los personajes principales son dos criaturas pequeñas que ejecutan la consola de comando dentro del cerebro representan los dos hemisferios del cerebro. Estos personajes experimentan saltos temporales producidos a través de un parpadeo, por el cual el objetivo de la cámara se torna negro y para abrir de nuevo los ojos y encontrarse en una situación distante en una constante espaciotemporal; mismo recurso que encontramos en diversidad de piezas audiovisuales.

En esta pieza animada se crea una narración en la cual el espectador puede comprender la problemática por la cual atraviesan los protagonistas, acciones, elementos, conversaciones, microexpresiones. El sujeto, aporta una serie de variables internas que resultan imposibles de comunicar y los pequeños habitantes de su mente actúan como mediadores en un proceso de arbitraje emocional en el cuál, la expresión corporal es el vehículo interpretativo y de comunicación no verbal.

Ambos personajes que simbolizan elementos representativos de la mente, emergen a partir de un proceso evolutivo organizado a partir de la creación de signos o identificación de los mismos, designan la realidad, aunque no sea real en sí y mantienen cierta relación con ella, crean símbolos a partir de dichos signos e identifican la unidad básica de funcionamiento dentro de la esfera social en la cual están insertos. Crean conceptos como representaciones abstractas de la realidad e identifican relaciones entre ellos, es decir, desencadenan pensamientos lógicos y leyes deductivas fortaleciendo su capacidad de análisis a partir de la experimentación y la experiencia.

Las sensaciones son mucho más lentas que la emoción evocada, dichas reacciones fisiológicas son un antecedente de la reacción emocional y la intensidad de las mismas, prepara al sujeto para una eventual respuesta o reacción a la interacción en proceso. Los procesos cognitivos no surgen solamente después de haberse producido una reacción fisiológica ni como interpretación de la misma, sino que se produce previamente una evaluación primaria de la situación ambiental y a partir de una primera interpretación cognitiva en relación con la situación que determina la emoción y al procesamiento de información emocionalmente relevante. Pero esta experiencia personal, individual, tiene sus cimientos en la cultura propia, en los colores que la impregnan de significado y simbolismo. El cerebro es objeto de interés para muchos y se ha abordado de diferentes formas dentro del ámbito de la animación, en este cortometraje abordan la propuesta de la constitución cerebral a partir de sus dos hemisferios, el razonamiento y la intuición son elementos de inspiración para el desarrollo de sus personajes, el lado izquierdo, el azul,

representa el pensamiento racional, favorece la palabra y los detalles, mientras que el lado derecho, representado por el personaje rojo, es holístico, creativo, intuitivo. Ambos hemisferios son vitales para realizar cualquier actividad y no podrían existir sin el otro, es decir que se rigen por principios dialógicos. El personaje rojo tiene la facultad para expresar y captar emociones y desarrolla la comunicación no verbal, piensa y recuerda imágenes y evocaciones, el azul por contrario, tiene la capacidad de análisis y de abstracción, de deducir. Ambos tienen diferente forma de procesar la información, pero son un conjunto complejo, cada uno especializado en ciertas funciones y conductas, pero complementándose entre sí.

El aprendizaje dialógico es el marco a partir del cual se construyen las comunidades de aprendizaje, es una perspectiva basada en la concepción comunicativa, en la cual las personas aprendemos a partir de la interacción con otras personas. Al momento de comunicarse o establecer un diálogo se construye un significado de la realidad desde un plano intersubjetivo, es decir, desde lo social para posteriormente interiorizarlo como propio. Para aprender necesitamos generar situaciones de interacción; mediante la comunicación asertiva transformamos nuestra relación con el entorno y con nosotros mismos, favoreciendo así la creación de sentido personal, de pertenencia, la comunicación asertiva y la emancipación emocional. El conocimiento, el significado y lo real se concibe como resultado de la interacción social. Existen diversas formas de representación y diferentes recursos a través de los cuales la animación puede evocar los modelos cognitivos, referentes de memoria y recuerdos.

Ilustración 25 Fragmentos promocionales para la película Intensamente, Disney Pixar, 2015.

Dentro de este proyecto de investigación abordamos a la animación como un modelo sistémico comunicacional el cual se entiende como un espacio creado a partir de la intervención tecnológica, esto no quiere decir que la virtualidad del espacio generado a partir de un modelo animado no sea real, esta perspectiva trata de abordar tanto lo virtual como espacio relacional y a la animación en cuanto a sus aplicaciones, usos tecnológicos y apropiaciones para determinar su impacto y efecto en los sujetos a quienes está dirigido. El reconocimiento de este espacio como un centro de gravitación, no sólo de la representación de lo real, sino de todos los referentes que realizan cruces con el mapa social, emocional y cognitivo, la palabra cuerpo no solo representada o interpretada como el actor social o de una dimensión biológica, sino como un ente que involucra la exigencia de ver tanto a la representación como al espectador, como portadores del cuerpo, como sujetos de acción mediante la cual construyen sus referentes y códigos de significación, sus imaginarios y su identidad.

Esta representación de cuerpo que es moldeada por el contexto social y cultural en el cuál están inmersos tanto el modelo sistémico comunicacional como el sujeto integral y la interacción de ambos construyendo una relación sistémica. Convergen en ritos de interacciones gestuales y expresivos en una dimensión ligada a un conjunto de signos y símbolos, una dimensión animada. La pantalla nos lleva más allá del ensueño, posibilita contemplar e interactuar, permite desprendernos de la dimensión corpórea y encontrar a partir de la animación nuevos espacios de proyección, mundos virtuales que invitan a una búsqueda de referentes para la construcción de espacios relacionales y códigos de interacción.

La décima y última pieza analizada dentro de este proyecto de investigación es el largometraje *Intensamente*, el cual nos muestra paso a paso los procesos cognitivos dentro de un modelo sistémico comunicacional ayudado por la neurociencia y psicología, a partir del cuerpo como mecanismo y espacio de acción explorado por otros cuerpos fundamentales, las cinco emociones primarias, nuestros personajes principales.

La película gira en torno a una niña llamada Riley que parte desde el día en que nació hasta cumplir doce años. La historia se centra en las cinco emociones básicas a las que nos referimos en capítulos anteriores y cómo interactúan desde los cuarteles, contruidos en la consciencia, ante situaciones que experimenta dentro de la esfera social en la cual está inmersa.

Cada emoción está representada por un personaje diferente con características específicas planteadas desde la psicología del color y la Gestalt; a cada uno de ellos corresponde un color y están diseñados a partir de una forma geométrica primaria. Apoyándose en el mecanismo de espacio de acción e interacción, exploran el cuerpo en contextos delimitados como su mutación y representación del espacio que ocupa. La mente construida por islas de personalidad que representan el espacio urbano dentro de la construcción mental explorando el sentido de diferenciación y reconocimiento frente a otros, un espacio de reconocimiento y auto conocimiento, un espacio de auto gestión y emancipación.

Ilustración 26 Primeras propuestas de diseño de personaje para la película "Intensamente" de Disney Pixar

Dentro del cuartel en el cual viven y se correlacionan las cinco emociones básicas, hay un panel de controles dentro del centro de mandos; al nacer, el tablero de controles de Riley solo cuenta con un botón, es decir que solo se regula a partir de una emoción básica a nivel primario, en el transcurso del tiempo, muchos más botones van apareciendo al igual

que emociones nuevas en constante interacción. En centro de mando en el cuartel general, las emociones interactúan de manera vivencial y responden ante ciertos estímulos generando memorias o recuerdos a partir de dicha interacción vivencial. Estos recuerdos son representados como esferas en la película. Cada una de estas esferas tiene un color diferente que corresponde a cada una de las emociones básicas; ciertas esferas conformarán la consciencia de la pequeña niña, consolidando las **islas de personalidad** a partir de ellas.

Ilustración 27 Primeras propuestas de diseño de personaje para la película

Dichas formas de ver hablan sobre un nuevo sentido de presencia, a partir de las islas que forman la individualidad y personalidad de cada sujeto integral de naturaleza sistémica, la construcción interna de los personajes responde en función conceptual, formal y de relación con el espacio en el que habitan, tienen una participación activa en la construcción de la morada, del medio ambiente, de la razón y la emoción.

Esta propuesta animada produce una ruptura y sobre posición de tendencias visuales y de tendencias en la animación, hay una ruptura con la tradición y expresa una continuidad en guion y narrativa convirtiéndola en un sistema de construcción conceptual y de espacios relacionales. La tendencia orgánica y estilística en el diseño de arte de esta producción sirven como elementos integradores sistémicos y esto conlleva una repercusión en la forma de comunicación del mensaje y de la calidad de contenido que se presenta. Así, dentro del proceso de aprendizaje de futuros animadores, se llevará a cabo una serie de experimentaciones tomando como referencia las aportaciones de en el nuevo enfoque como modelo sistémico comunicacional y todas las implicaciones que esto conlleva. La animación como generadora de espacios relacionales y como lugar de interacción y sensorialidad, emotividad, comunicación asertiva y emancipación emocional.

Ilustración 28 Primeras propuestas de diseño de personaje para la película "Intensamente" de Disney Pixar

Ilustración 29 Primeras propuestas de diseño de personaje Desagrado, para la película Intensamente, Disney Pixar.

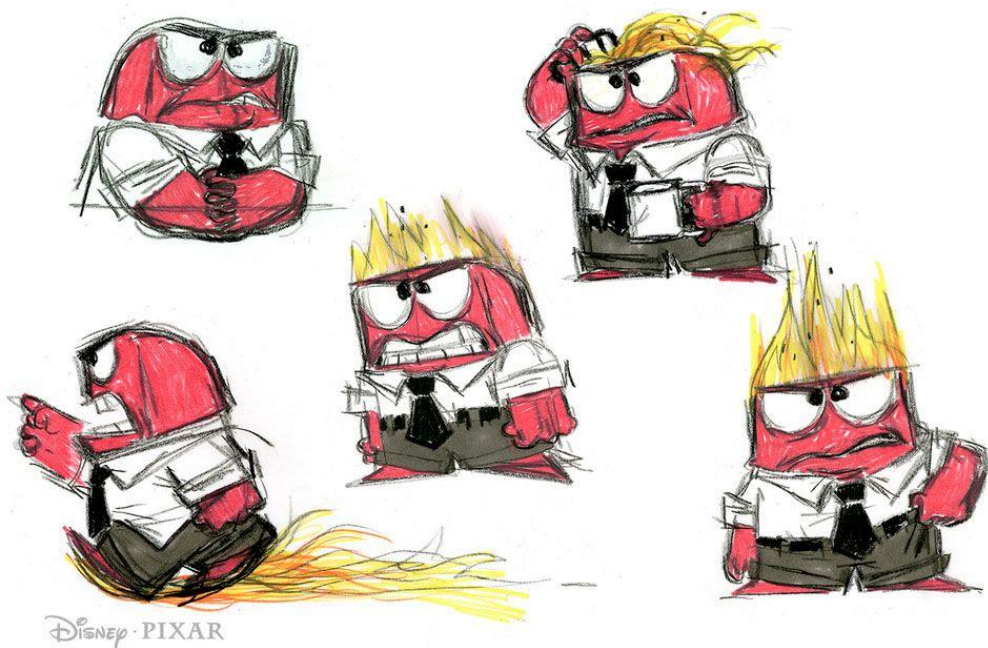
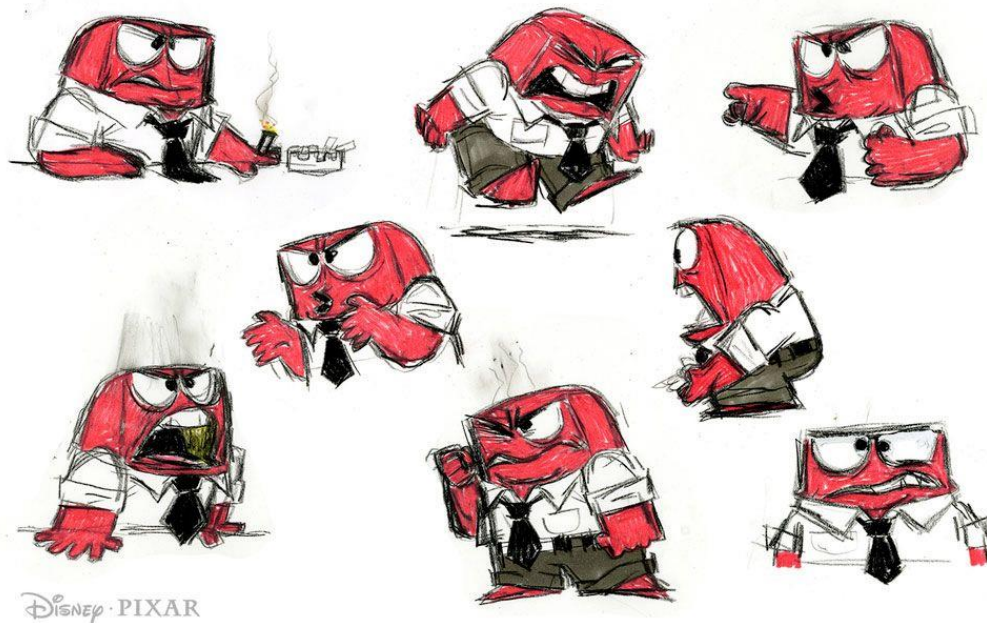

Ilustración 30 Primeras propuestas de diseño de personaje Furia, para la película Intensamente, Disney Pixar.

Cabe mencionar que la empatía es un hilo conductor dentro de todas las piezas animadas analizadas dentro de este trabajo de investigación, es una constante importante que correlaciona la gestión emocional y el proceso cognitivo a través de la imagen; ahora, la efectividad de la animación como modelo sistémico comunicacional no tiene relación alguna con el diseño o estética de personajes realistas o con diseños sobrecargados ya que la expresividad y el vínculo comunicacional no solo se logra a través de la expresión corporal y ciertos elementos cinematográficos o de composición³⁰, voces, narrativa o contenidos, los gestos faciales son de suma importancia para lograr transmitir emociones al espectador y que este a su vez pueda procesar la información para completar el ciclo comunicativo.

La animación como modelo sistémico comunicacional intenta compaginar el desarrollo conceptual tomando en cuenta las capacidades socio-perceptivas del individuo, un espacio que condiciona lo virtual, considerando que la relación entre la realidad física y la realidad virtual es indisociable, puesto que lo virtual es una extensión de la realidad física, esto significa que la virtualidad es un ente simbólico pero los individuos forman parte de ella; es una dimensión de la realidad física y los planos del mundo físico tienen una continuidad simbólica en lo virtual, habilitando la experiencia y habitando el cuerpo a través de la imagen en un mundo tecnológico.

---

³⁰ Iluminación, música, fotografía, etc.

*Ilustración 31 Hoja modelo de diseño de personaje Alegría, para la película
Intensamente, Disney Pixar.*

Al observar a fondo el diseño, los contornos y las proporciones de los cuerpos, la distorsión de las formas, podemos comprender en ese segundo en qué sentido produce un reflejo del mundo exterior, considerando los aspectos del cuerpo, del movimiento y de la sensibilidad como configuración de la corporeidad y la percepción como forma de expresión de un lenguaje no verbal.

2.3 Desarrollo integral en preescolares

Sabemos que la animación es un interesante recurso habitualmente relacionado con la diversión, el ocio, la publicidad, sin tomar en cuenta las diferentes capacidades que son factibles de desarrollar o favorecer con la incorporación de estos proyectos en la enseñanza holística, dentro del desarrollo humano integral.

Ideas, símbolos y emociones se expresan por medio de un sistema codificado compuesto por imágenes y se crean esferas semánticas o sociales partiendo de dicho modelo de codificación, genera una nueva forma de comunicación interpersonal; al determinar dicho sistema, todas estas imágenes se agrupan delimitando el campo semántico del lenguaje utilizado. Podemos visualizar todo tipo de figuras que hagan referencia a un concepto en específico permitiendo visualizar lo que la razón concibe durante el proceso de abstracción.

Dentro de las primeras fases del desarrollo humano, uno de los conceptos abstractos que los niños empiezan a manejar son las emociones. Identificar, reconocer y manejar nuestras emociones son sin duda parte importante tanto en la formación de la personalidad, como también en la conformación de patrones de relaciones interpersonales asertivas. Durante la etapa preescolar los niños identifican y replican las *emociones primarias*, y poco a poco van alcanzando niveles mayores de abstracción y desarrollan un cúmulo inmenso de emociones, sensaciones y conceptos.

Como se menciona con anterioridad, la inmersión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los diferentes contextos de nuestras vidas ha ido modificando, la manera en cómo las nuevas generaciones aprenden a relacionarse con su medio. Sin restar importancia a otros medios formativos en el contexto de niños preescolares.

La animación como modelo sistémico comunicacional es una herramienta que beneficia el vínculo o la creación de códigos relacionales entre niños como sujetos integrales de naturaleza sistémica y las esferas sociales a las cuales pertenece. “No existe humano fuera de lo social. Lo genético no determina lo humano, sólo funda lo humanizable. Para ser humano hay que crecer humano entre humanos” (Maturana 1999: 33), es decir que se reconoce la importancia de la identificación del niño como sujeto integral y como elemento importante dentro de la esfera social en la que se desenvuelve, el cual, parte de la socialización y culturización para la construcción de dicho imaginario social desde la consciencia.

En el desarrollo infantil la inteligencia es un concepto que puede ser abordado desde el desarrollo cognitivo, físico, biológico, desde lo objetivo o lo subjetivo; es un conjunto de habilidades psicológicas que permiten la libre expresión de las emociones y la comprensión del otro para guiar el pensamiento y el comportamiento; la gestión de las emociones para alcanzar una *emancipación emocional*.

Cuando hablamos de los estímulos que generan diversas emociones no debemos dejar a un lado la importancia de la percepción y los mecanismos mediante los cuales el niño-sujeto entra en contacto con los estímulos. Estos mecanismos involucran a los diferentes órganos relacionados directamente con los sentidos (tacto, olfato, oído, gusto y vista) y a partir de una extensa red neuronal sigue el camino hacia el hipotálamo; si lo abordamos desde un punto de vista biológico, pareciera que las emociones se encuentran enmarcadas en el esquema estímulo-respuesta, sin embargo en las décadas de los 60's y 70's con los enfoques cognitivos dentro de la psicología, el estudio de las emociones se enfocó en el desarrollo del procesamiento de información más elaborado y ejerce el papel de mediación entre los estímulos y las respuestas. Ese papel mediador es fundamental en la expresión de las emociones ya que puede modificarlas al vislumbrar la importancia del pensamiento en su regulación.

Para Goleman (1995:43-44) la inteligencia emocional consiste en:

- Tener conciencia de las emociones propias y reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre.
- Manejar las emociones y suavizar la expresión de estas es fundamental en las relaciones interpersonales
- Una emoción impulsa hacia una acción, es por lo que *emoción* y *motivación* son consecuentes una de la otra.

- El autocontrol emocional ayuda a el manejo de la impulsividad y quienes poseen esta habilidad tienden a ser más productivas y efectivas en las tareas que desempeñan.
- La empatía es el eslabón principal en el conocimiento de las emociones.
- La competencia y las habilidades sociales nos permiten interactuar de manera efectiva y suave ante y con los demás.

Si bien todos los enfoques y autores ya expuestos han contribuido al campo del estudio de las emociones, se tiende a obviar un elemento de importancia vital, el valor social del sujeto. Al hablar sobre desarrollo físico, cognitivo y espiritual, es decir, cuerpo, mente y espíritu, se habla sobre la construcción social de imaginarios, la construcción de las emociones partiendo de referentes tangibles dentro de la esfera social a la que pertenece. Existe una universalidad en la expresión de las emociones, pero cada cultura determina el modo en que se expresan.

El desarrollo emocional está directamente relacionado con las habilidades o aptitudes sociales y cognitivas; parte del sistema límbico, dicho sistema es sensible a las expresiones faciales, así que cuando una emoción se hace presente. El Sistema Límbico Profundo, es un conjunto de estructuras cerebrales encargadas del auto reconocimiento y la reacción ante estímulos emocionales, de la memoria, la conducta y la personalidad. Las emociones o un conjunto de ellas surgen a partir de un proceso evolutivo del cerebro y se adaptan a las necesidades del entorno.

La imaginación es una extensión de la consciencia, durante la etapa del sueño, por ejemplo, ayuda al procesamiento de información y consolida la memoria a corto y largo plazo; refleja experiencias, referentes y preconceptos para su asimilación y reconfiguración; también es facilitadora del proceso de abstracción y conducto para encontrar un balance psíquico y emocional. Dentro de la etapa preoperacional los niños crean realidades a partir de los referentes o preconceptos encontrados en su entorno y dichas realidades están contenidas dentro del imaginario colectivo, social y cultural; crean relaciones sociales con amigos imaginarios, los cuales son sujetos de prueba situacionales, los preparan para expresar ideas y desarrollar un lenguaje comunicacional mucho más conciso y elaborado. Tomando como referencia la postura darwiniana, podemos afirmar que las emociones se pueden transmitir a partir de un canal de comunicación no verbal, las emociones básicas como el enojo, la alegría, el temor, la tristeza y el desagrado son innatas o genéticamente heredadas y gracias a la capacidad de interpretación de los gestos configurados a partir de dichas emociones, respondemos a ellos, por lo tanto podemos afirmar que las emociones combinan la percepción, factores biológicos y rasgos actitudinales en una reconfiguración que fue aprendida previamente para responder de acuerdo a la forma de interpretación de cada situación.

La expresión gestual o no verbal es fundamental dentro de un modelo sistémico comunicacional ya que implica también la interacción entre cada sujeto dentro de la esfera de la que forma parte.

De igual modo, las expresiones faciales o microexpresiones alteran la respuesta de quien las percibe; las emociones y su manifestación (sentimientos) pueden ser comprendidas, auto reguladas, pero no ignoradas. Cada esfera social de crear la identidad de un grupo o comunidad a nivel social y cultural y se trasmite a través de valores, costumbres, creencias, ideologías, lenguaje, comportamientos.

Los niños experimentan la misma gama de emociones que un adulto, es por eso que la auto regulación y auto gestión de las mismas es de suma importancia. Desarrollar la capacidad de sentir hace que las experiencias y acciones se conviertan en referentes y puntos de partida para establecer códigos comunicacionales. Hablamos sobre emancipación emocional cuando se visibiliza la importancia de las emociones y sus funciones, permiten enfrentarse a situaciones cotidianas.

Las emociones básicas son: **alegría** (sensación de felicidad o bienestar tras un logro que motiva a repetir dicha conducta, **ira** (forma adaptativa de defensa y permite evitar el daño mientras se planea una solución a cada situación), **tristeza** (nos evoca desesperación, melancolía, evidencia la necesidad de encontrar referentes a partir del otro, llega a establecer distancia dentro de la esfera pero permite también el procesamiento de la información para poder procesarlo , **miedo** (se refleja en respuesta a una amenaza, peligro real o anticipado y nos mantiene alerta para poner más atención a encontrar respuestas), **sorpresa** (sirve para situarse y centrarse en obtención de resultados) y en cuanto al asco, o **desagrado**, sirve para aprender y reconocer todo aquello que no nos gusta y centrarse

en la idea experimentar con todas ellas y su inmensa capacidad de configuraciones; las emociones han sido catalogadas durante años como positivas o negativas cuando en realidad son todas en conjunto las que enriquecen la configuración caracterológica en cada individuo. (Gallegos Nava, 2006)

La *emancipación emocional* no gira en torno a vivir con las emociones en estado latente y mucho menos el tratar de reprimirlas, es un tratado sobre la autogestión y autoconocimiento, sobre interiorizar y adoptarlas como propias, visibilizar la naturaleza sistémica y abordar la construcción del individuo a partir de la complejidad. Un niño emocionalmente emancipado amplía la agudeza y de profundidad de percepción e intuición, es cognitivamente más eficaz, su grado de concentración es mayor y tiene interferencias afectivas menores que se verán reflejadas en el aumento de la motivación, curiosidad e interés.

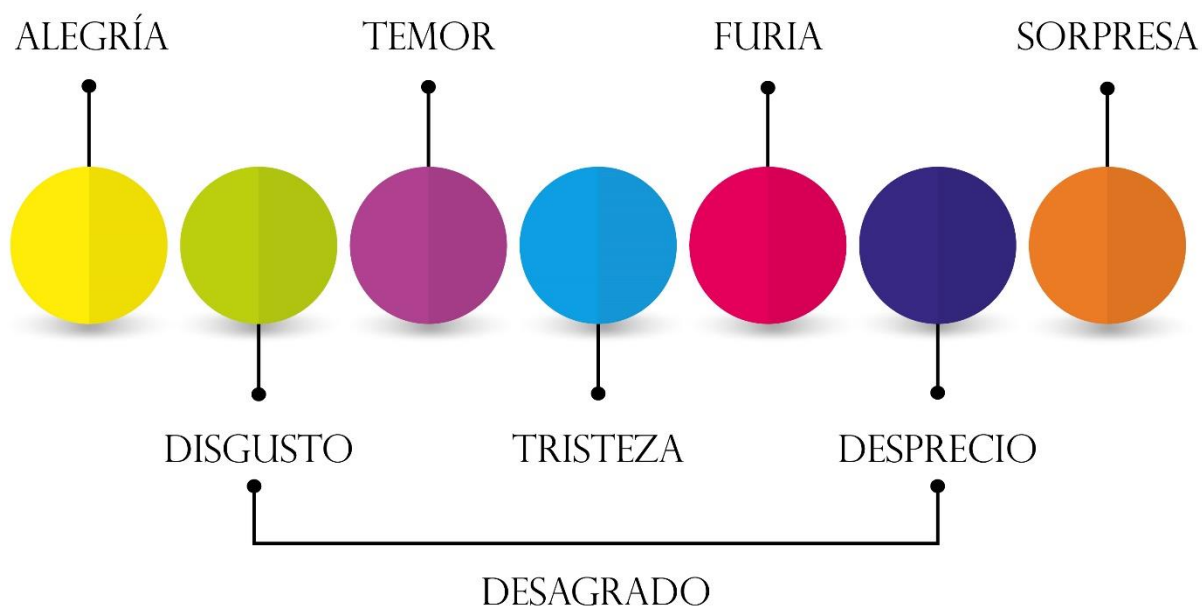

Ilustración 32 Emociones básicas

CAPÍTULO 3

3.1 Sentir para creer, sentir para crear

Las emociones son experiencias; se originan en fuentes neuroquímicas, fisiológicas, cognitivas, etc. Son la primera reacción frente a una situación antes de la acción; sin embargo, como seres sociales por excelencia, las emociones contribuyen con esa función de manera adaptativa al entorno en el que vivimos.³¹

Existe una relación directa entre el desarrollo emocional, cerebral e intelectual que da origen al concepto de *inteligencia emocional*. El hombre es un ser soñador que busca en el ensueño lo que la realidad no le ofrece, para, así, ampliar su horizonte vital y trascender su realidad (Durand, 1960: 359-409). Las emociones según Llinas (2003) se definen como puntos de acción fijas que preparan o inhiben las acciones del organismo ante determinados estímulos, esto significa que la emoción prepara al organismo ante la presencia de un estímulo dentro las estructuras cerebrales ya mencionadas; pero no hay que olvidar la importancia de la percepción y los mecanismos por medio de los cuales entra en contacto con dichos estímulos. Dichos mecanismos involucran la interconexión de los sentidos y la red neuronal.

---

³¹ Desde el punto de vista pedagógico, la emoción es un estado afectivo intenso y relativamente breve, originado normalmente por una situación, o un pensamiento, o imagen agradable o desagradable, que activa y excita al sujeto. Se manifiesta por conductas observables (huida, aproximación, etc.) y cambios fisiológicos en la actividad del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático). Si la emoción es intensa, pueden perturbarse momentáneamente las funciones cognoscitivas del individuo. Las emociones tienen una función motivacional, pues generan disposiciones y propician actitudes que impulsan a la acción y dirigen el comportamiento de una manera determinada.

Para comprender un poco mejor la relación entre la visualidad infantil y la animación como modelo sistémico comunicacional para la construcción de imaginarios sociales, vamos a abordar el tema desde la psicología transversal para el desarrollo integral del ser humano, en este caso enfocado a niños en edad preescolar; *psicología de las emociones* es un término que involucra tanto la mente como el alma; es el estudio integral del ser humano, un conjunto de experiencias internas y externas que genera el ser humano al dar un razonamiento. (Ekman, 1972)

Una agitación producida por ideas, recuerdos, instintos; estímulos personales y reacciones correspondientes a diferentes escalas que cambian al individuo modificando su estado habitual.³² Ya sean activas o pasivas, positivas o neutras, pueden detonar en estrés emocional, la forma en la que el cuerpo responde ante situaciones amenazadoras; esos cambios repentinos al interactuar modifican las respuestas cognitivas, emocionales y físicas, afectando directamente el desempeño académico o profesional, las relaciones interpersonales e incluso la salud. Pero lo importante no es lo que esté pasando en el entorno, sino como se procesa el pensamiento, que lenguaje se utiliza y que manejo se da a las emociones, ya que todas las personas son física y psíquicamente distintas y no a todos les afectan dichos estímulos por igual.

---

³² "Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla"
(Wenger, Jones y Jones, 1962)

El ser humano es un sujeto de naturaleza sistémica, un todo en constante interacción con el medio en el que vive, donde el lenguaje, el pensamiento y la emoción están interconectados; el sujeto consciente de las emociones que produce y al identificar el origen de dicho pensamiento sin dar pie a un análisis simplificante de las emociones ya que, si las reacciones ante las mismas varían de persona en persona, la percepción de cada emoción puede ser referente cultural pero no forma parte de un todo.

Ilustración 35 Reconfiguración y mezcla de emociones básicas, elaboración propia.

El imaginario se vale de memoria, de signos y símbolos para permanecer y perpetuarse; son importantes instrumentos conceptuales que facilitan la comprensión de un grupo social determinado y son lo que permite a una sociedad auto crearse. No se construyen con lógica ni estructura racional, son complejos conjuntos de significaciones en constante transformación. Un imaginario carece de materialidad, sin embargo, es real e interviene sobre los sujetos sociales; tal es el caso de la animación como modelo sistémico comunicacional.

Podemos abordar la construcción del imaginario en niños a partir de la animación como modelo sistémico comunicacional, desde la perspectiva de Castoriadis (1989); él distingue dos tipologías dentro del imaginario; el **imaginario social afectivo** o intuito que, en el caso de los niños, se construye partiendo del conjunto de significaciones adquiridas durante la primera infancia sobre los actos humanos, las reglas y normas establecidas en casa; es el imaginario que mantiene unida esa esfera semántica a la que pertenece, es un conjunto inserto en la historia, sus tradiciones, costumbres, rutina y cohesión de cada partícula que forma la esfera y universo en el que el niño está inmerso.

La segunda tipología, **el imaginario social radical** o instituyente; permite al niño construir y constituir sus universos de significación, toma todo lo nuevo, lo procesa, genera sus propias interpretaciones y fragmenta la consciencia haciendo posible la transformación social.

El imaginario radical es la capacidad de crear representaciones derivadas de la percepción, Castoriadis (1989) hace referencia y énfasis a la capacidad de invención y creación de psique; formula lo intangible y permite potenciar la autonomía de la imaginación. El imaginario NO ES IMAGEN, es posibilidad e interpretación, es la connotación de cada objeto, forma, acción, reacción, de cada movimiento que se percibe.

La cultura occidental tiende a separar lo simbólico de lo real, se asume desde una visión meramente lineal que aquello que no se puede comprobar empíricamente no existe y por consecuencia no puede ser estudiado ni abordado desde lo académico, lo “racional”. Tal es el caso de las emociones; existe cierta ambigüedad dentro de la definición del concepto emoción, se refiere tanto a un estado de ánimo como también a un concepto que determina dicho estado. Por lo tanto, el estado del sujeto puede ser expresada y transmitida por medio de cualquier tipo de modelo sistémico comunicacional y es representada por un sentimiento el cual a su vez puede definirse como la autopercepción de un determinado estado emocional, que a su vez se ve influido por factores neurofisiológicos. Un sentimiento es resultado de las emociones, y forman parte de la dinámica cerebral del ser, la psicodinámica. Una sucesión de procesos mentales impulsada por pulsaciones psicológicas, fisiológicas y factores o acontecimientos externos dentro de la esfera social en la que el ser se desenvuelve y a la cual pertenece al igual que por factores internos.

Dichos factores o estímulos alteran el estado de ánimo del ser; la mente establece un objetivo e interpreta la emoción para dar como resultado una interpretación de dicha emoción (sentimiento).

Ilustración 36 Referentes teóricos del trabajo de Ken Wilber, elaboración propia.

Los sentimientos se rigen por medio de funciones cerebrales y necesitan un cauce para alcanzar un estado de equilibrio. Es decir que dicha construcción de imaginarios partiendo de la animación como modelo sistémico comunicacional y su gramática comunicativa se modifica en distintos niveles de socialización humana.

El mapa mental que se construye de manera individual sobre un territorio explorado en colectivo contiene infinidad de significados y significantes para cada signo representado. Somos seres comunicantes por naturaleza y construimos dichos imaginarios partiendo de la interacción del sistema de códigos significantes que utilizamos y en la codificación interpersonal e intrapersonal modificada al determinar la manera de comunicarnos.

Los imaginarios sociales son un importante factor de equilibrio psicosocial, compensan vacíos y diferencias cognitivas; el conocimiento es el resultado de una construcción de imaginarios. Desde esta perspectiva, el niño como sujeto, desarrolla ideas, criterios y gustos propios partiendo de la apropiación de representaciones culturales, conocimiento emocional de sí y capacidad reflexiva, es decir, desarrolla el concepto de subjetivación e interacción intersubjetiva.

Ese proceso de creación, construcción e institución imaginaria de sentido partiendo de la imaginación radical, nos permite crear un sistema dinámico complejo en distintos niveles de causalidad (dinámica local, global y contextual).

Tomando como referente la teoría de sistemas complejos, podemos decir que, el ser tiene un comportamiento inteligente (se anticipa y aprende) no solo por su capacidad para procesar información y convertirla en representaciones conscientes sino por la capacidad que posee para autorregular dicha función interna y, por otro lado, dicha cognición surge de la interacción dinámica entre el ser y su entorno, como resultado de un proceso cerebro-cuerpo-mundo.

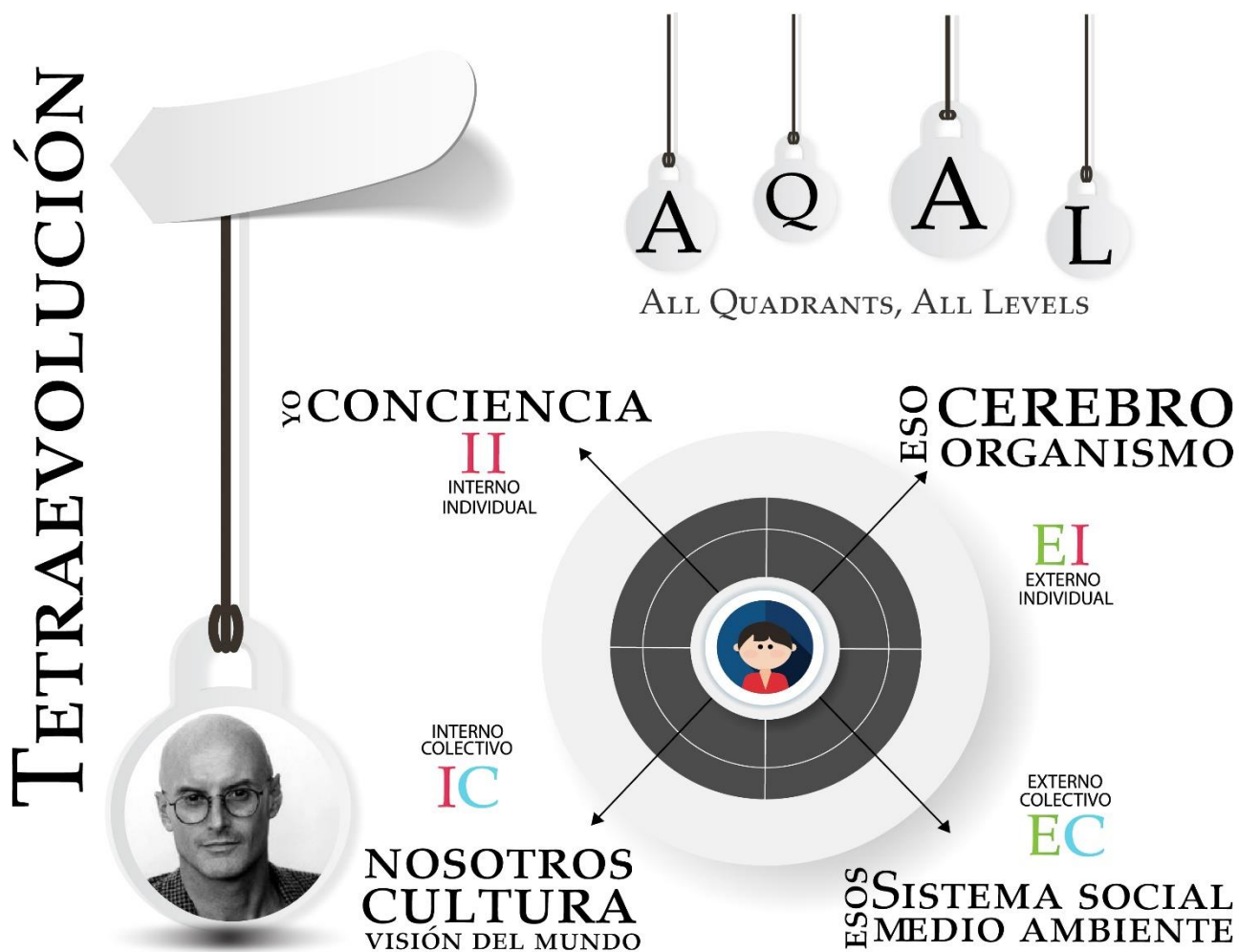

Ilustración 39 Tetraevolución, elaboración propia.

La cognición no solo se relaciona con procesos neuronales, corporales y relacionales, también es un proceso subjetivo que implica la interpretación de la experiencia intrapersonal e interpersonal en diferentes niveles de comprensión y subjetivación. También podemos abrir la puerta a la idea de la creación de conocimiento colectivo o a una inteligencia colectiva que va más allá del individuo. Dentro del principio dialógico de diferenciación e integración, dentro de la línea de Ken Wilber, podemos identificar a cada individuo como un sistema complejo y autónomo con tendencia natural hacia la integración, y dentro de la esfera semántica a la cual pertenece, cada individuo debe diferenciarse lo suficiente para que cada partícula que lo compone pueda expresar su

EL NIÑO COMO PASAJERO INCÓGNITO

CONCIENCIA= ESPACIO RELACIONAL

ALL QUADRANTS, ALL LEVELS
NO MIRAR A TRAVÉS DE ELLA SINO OBSERVARLA

"EL UNIVERSO ES UNA ESFERA INFINITA
CUYO CENTRO ESTÁ EN TODAS PARTES Y LA
CIRCUNFERENCIA EN NINGUNA." PASCAL

LUGAR COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS
DENTRO DE UN ESPACIO METAFÓRICO

Ilustración 42 Interpretación de la teoría AQAL, elaboración propia.

máximo potencial y a la vez integrar cada una de las partes diferenciadas en un todo, en un universo complejo y coherente.

Cada elemento encuentra su rol dentro de dicho sistema complejo y trabaja en conjunto para poder crear un todo holocrático que permita integrar cada diferencia de forma autónoma para que cada valor pueda funcionar de manera independiente y autónoma dando valor a la mente como proceso autorreguladora de información imprescindible para un funcionamiento óptimo dentro de una estructura holocrática del pensamiento, en constante equilibrio dinámico y cambiante, aplicado de manera fractal en todos los niveles de organización.

Ken Wilber habla de un *concepto holístico de la existencia* al desarrollar su modelo AQAL (modelo de los Cuatro Cuadrantes) y la *teoría integral* que abre puertas hacia el razonamiento coherente de ciertas contraindicaciones que forman parte de la realidad en la que el ser se desenvuelve, esferas sociales en niveles diferentes que dan entrada a la dimensión transpersonal.

Los niños son seres holísticos por naturaleza, pero para comprender esta afirmación es necesario desarrollar el término *holón*³³ y analizar el papel del niño dentro

---

³³ Término acuñado por primera vez por Arthur Koestler (1967), es algo que es a la vez un todo y una parte. Koestler añade que los holones son unidades autónomas, con un cierto grado de independencia, capaces de resolver sus asuntos sin pedir instrucciones a una autoridad superior, siempre que lo hagan dentro del marco creado por dicha autoridad.

de la esfera social en la que se desenvuelve. Un holón varía en tamaño y estructura desde las más pequeñas partículas subatómicas y cuerdas hasta la totalidad del universo, pasando por átomos, moléculas, cristales y fluidos, bacterias y organismos unicelulares, organismos multicelulares, etc. Por otra parte, cada holón puede ser visto desde su interior (perspectiva interior, subjetiva) o desde el exterior (perspectiva exterior, objetiva), desde un punto de vista individual o colectivo.

De acuerdo con Wilber (2005) nos referiremos al niño como esa parte fundamental, una unidad de sentido en sí que a su vez forma parte de un todo. Un núcleo importante alrededor del cual se desarrolla la esfera social, pero al mismo tiempo es un ser individual y autónomo. Los seres humanos, los grupos y organizaciones, son holones de nivel intermedio entre ambos extremos; esta organización holocrática basada en la teoría de los **Sistemas Complejos** sitúa a la mente como reguladora del sistema de comunicacional dentro de cada núcleo social de cada sistema vivo que integre la esfera social en la cual cada partícula se desenvuelva. Las organizaciones humanas son consideradas como sistemas vivos en constante evolución y crecimiento, son sistemas dinámicos, auto organizados y autónomos, con una estructura que facilita el trabajo colectivo y la construcción imaginarios. Este sistema holárquico al cual pertenece cada niño en edad preescolar seleccionado para formar parte de este trabajo de investigación se rige por el principio de **causalidad circular**.³⁴

---

³⁴ Un holón está influenciado por el conjunto holárquico al cual pertenece en la misma medida en que ejerce influencia sobre dicho conjunto.

Los niños en edad preescolar, aún no están familiarizados con el lenguaje escrito y para ellos es la representación gráfica del concepto y la interpretación que dan al mismo lo que en realidad importa, crean su imaginario social partiendo de modelos holárquicos no físicos tomando a la animación como modelo sistémico comunicacional para crear divisiones semánticas.

La esfera social en la que se desenvuelve cada niño en edad preescolar podría ser explicada a través del *modelo de la holarquía*³⁵, en donde cada uno toma el lugar de un holón, un todo como unidad autónoma y autosuficiente, pero que es a su vez parte dependiente de una unidad mayor. Pero no siempre es así, la identidad del niño como sujeto de intercambio social y afectivo, depende de los demás sujetos que forman parte importante dentro de una esfera semántica de emociones a partir de la cual se construye un sistema de inteligencia colectiva partiendo de un modelo sistémico comunicacional, referencial y subjetivo para la creación de imaginarios sociales.

Un modelo sistémico comunicacional es diferente de los modelos comunicacionales naturales que conocemos, puede definirse o comprenderse conforme es concebido. Los modelos comunicacionales naturales son el proceso de documentación del habla mientras que un modelo sistémico comunicacional es resultado de procesar a través de modelos cognitivos cierta información y subjetivarla.

---

³⁵ Jerarquía de holones autorregulados que funcionan tanto como totalidades autónomas dentro de un determinado nivel, como dependientes, y sujetas al control, de los niveles más altos, y siempre en coordinación con su entorno local.

3.2 Las emociones, señales de comunicación y factores de decisión

Wilber examina el curso del desarrollo evolutivo a través de tres dominios a los que denomina materia (o cosmos), vida (o biosfera) y mente (o noosfera), y todo ello en conjunto es referido como “Kosmos”; hace énfasis en diferenciar cosmos de Kosmos, pues la mayor parte de las cosmologías están contaminadas por un sesgo materialista que les lleva a presuponer que el cosmos físico es la dimensión real y que todo lo demás debe ser explicado con referencia al plano material.³⁶ Muchos de los problemas principales a los que nos enfrentamos están afectados por una falla en el proceso de desarrollo integral del ser humano y el conocimiento y manejo de las emociones. Tienen consecuencias personales, sociales. Por ello es de suma importancia desarrollar un proceso de autorregulación emocional, a generar una consciencia sobre la holarquía en la que se desenvuelve el niño en edad preescolar y el valor holónico que posee, a ser coherentes e integrales; es decir *emocionalmente emancipados*”.³⁷ Pero ¿qué son las emociones? ¿para qué sirven? ¿cómo identificarlas?

El ser humano es el único ser que aprende a identificar objetos o situaciones como positivas o negativas y dependiendo de eso será la reacción que presente hacia una situación; reconoce la emoción que experimenta. Somos los únicos seres que podemos experimentar las emociones sin manifestar acciones adaptativas para mantener nuestra

---

³⁶ Wilber, Ken. *Breve historia de todas las cosas*. Barcelona: Kairós, 2005

³⁷ Autoconocimiento y balance de las emociones, regular la impulsividad, desarrollar tolerancia ante la frustración y empatía ante quienes nos rodean, así como la capacidad de comprensión y manejo de la situación para resolver un problema

supervivencia. También el ser humano es capaz de diferenciar las emociones, nombrarlas y jerarquizarlas. Puede evocar o anticipar su respuesta dado que el evento dándole valor al objeto, es decir, evalúa lo que es presentado y les da valor histórico a las experiencias de vida. Somos seres altamente complejos con capacidades de metacognición, pero ¿a qué nos referimos con metacognición?, ¿si aplicamos estos principios al autoconocimiento y el manejo de las emociones, nos brindará mayor posibilidad de elección de estrategias para conseguir los objetivos planteados tras la autoobservación y evaluación de resultados?

Un niño como sujeto integral está emocionalmente emancipado modifica su concepción de realidad según la forma en la cual interpretó los preconceptos adquiridos, ese estado de autonomía relativa creciente que parte de la consciencia para generar una coherencia interna. Cuando el sujeto se identifica con un objeto y coevolucionan, hace evidente su naturaleza sistémica integral. Otro aspecto importante dentro de la teoría de Wilber es que identifica cuatro fuerzas fundamentales que actúan sobre los holones durante el proceso cognitivo o integral.

La **autopreservación** es la capacidad del holón para preservar su forma y estructura, la capacidad de un ser para actuar de forma deliberada, por otra parte, la **autoadaptación** o fuerza de comunión es en la cual un holón no solo actúa para preservar su ser, sino también en beneficio de la comunidad de la que forma parte, ambas fuerzas son de igual importancia y la falta de equilibrio dentro de alguna de ellas supondría la destrucción del holón tal y como está constituido. (alienación); la **autotrascendencia**, es

cuando varios holones del mismo nivel se juntan y comienzan a interactuar entre sí y se generan procesos que a su vez forman patrones y estructuras de mayor complejidad; y por último, es importante saber que cada holón puede disolverse en cada una de sus partes para recuperar autonomía, trabajar las partes por separado cuando el entorno no le brinda al holón lo necesario para mantener su integridad y necesita reformularse, a esta capacidad **se le conoce como autodisolución.**

Un sistema dinámico complejo es un sistema en constante evolución, organiza sus propias reglas, la complejidad de un sistema se relaciona directamente con la cantidad y diversidad de patrones observables, y produce patrones como consecuencia a interacciones entre sistemas. Dichas constantes identificadas son las que componen el imaginario. Cada grupo y organización es un sistema complejo en sí compuesto por sistemas más pequeños y se codifican a través de interacciones entre los individuos que lo componen y entre sistemas mayores. En todo sistema dinámico complejo se observan tres niveles de dinámica constante que afectan a cada elemento que lo compone de manera **local**³⁸, **global**³⁹ y **contextual**⁴⁰. También dentro de dichos sistemas dinámicos podemos encontrar otras características relevantes como el principio de **irreversibilidad**, en el cual los procesos dinámicos complejos utilizan energía irrecuperable, lo que obliga al sistema a

---

³⁸ Actividad entre elementos constituyentes de cada sistema en un proceso de intercambio e interacción entre agentes generando como resultado de dicha dinámica patrones o constantes.

³⁹ Se refiere a la evolución de las variables globales del sistema. Estas variables emergen de la dinámica local y la condicionan formando patrones de participación, de comunicación y afectivos. Fortalece el grado de cohesión.

⁴⁰ Se refiere al impacto del sistema en el entorno y viceversa. Influye considerablemente en la dinámica global y local.

reconfigurarse a partir de sistemas próximos. En todos los sistemas complejos existen ciertas limitaciones o **restricciones**, en cuanto a la posible interacción entre otros elementos dentro del sistema. Para poder construir nuevas estructuras dentro del sistema, este no debe estar rígidamente ordenado ni en completo desorden, debe estar en un punto intermedio regido por principios de entropía. Es interesante identificar que mientras el número de restricciones o limitantes en la interacción dentro del sistema aumenta, se vuelven más predecibles con menor espacio para construir y emerger nuevos patrones dentro del mismo. Y, por otro lado, cuando hablamos de un sistema carente de restricciones, también hablamos de un sistema con imposibilidad de generar vínculos entre elementos que lo conforman y entre otros sistemas aledaños.

Dentro de cada sistema se pueden identificar estados a los que cada variable global tiende una y otra vez generando constantes, generando una dialéctica en la que se alcance cierto acuerdo entre las partes del sistema que a su vez los llevan a descubrir nuevas diferencias dentro del mismo alejándolo de un posible consenso. Estos estados, conocidos como **atractores**, responden en función con el entorno y este se vuelve un factor determinante. Cada integrante del sistema complejo y cada sistema complejo en sí responde al principio de **autonomía**, adquiere energía ordenada del entorno y la utiliza para reparar estructuras internas o desgastadas, regula su organización interna a fin de poder sostener eficientemente tanto la capacidad de interacción externa del sistema como la capacidad de regeneración interna del mismo. Interactúa con el entorno para poder reconfigurarse en sistemas funcionales y se nutren de cada elemento que los compone.

Cada sistema complejo responde también al principio de adaptabilidad y aprendizaje, desarrolla aptitudes que le permiten regirse con autonomía y de adapta a diferentes entornos para poder mantener dicha cualidad. El potencial adaptativo de cada elemento dentro de un sistema complejo es ese conjunto de características que le permiten desarrollar habilidades y procesos organizativos y responder al entorno en función a sus exigencias sin necesidad de comprometer su integridad como sistema, es decir que se nutre para permanecer como un holón, como sujeto social de naturaleza sistémica.

Un holón varía en tamaño, en estructura, emerge de procesos auto organizados y trasciende en torno a cuatro capacidades fundamentales, incluyendo la de perseverar en su ser y mantenerse como totalidad, etc. Por otra parte, cada holón puede ser visto desde su interior (perspectiva interior, subjetiva) o desde el exterior (perspectiva exterior, objetiva), desde un punto de vista individual o colectivo en función al modelo AQAL propuesto por Wilber y a la Teoría Integral. Además de los cuatro cuadrantes, la Teoría Integral habla sobre un conjunto de niveles o estados de desarrollo en cada uno de ellos y que guardan relación entre sí. Al asociar comportamientos inteligentes dentro de todos los sistemas vivos podemos hablar sobre una mente colectiva, una mente que va más allá del individuo y que interactúa con él al mismo tiempo. Si conceptualizamos en torno a la definición de mente como el proceso de regulación del flujo de energía e información dentro de sistemas complejos y sistemas vivos, entonces podemos sostener que existe un proceso de integración sistémica de la mente en colectivo, una construcción de imaginarios y espacios relacionales a través de ciertos factores y agentes que interactúan o actúan dentro

de cada sistema complejo. En una organización como sistema vivo, el conocimiento reside en la interacción y relación que existe entre los integrantes de dicho sistema tanto desde un punto de vista cognitivo como emocional. Cada esfera que integra un sistema complejo se reúne de acuerdo a ciertas características semánticas en común, y conforme van interactuando cada elemento del sistema se diferencia entre sí descubriendo que dichas diferencias enriquecen al sistema del cuál forman parte. Este proceso de diferenciación va acompañado también de un proceso de integración por el cual cada ser integral se reconfigura fortaleciendo la integración del sistema al que pertenece y del sistema que representa.

Una vez introducidos al concepto de holón y a los principales elementos teóricos respecto al funcionamiento de las holarquías naturales y los sistemas vivos, recordemos que uno de los principales objetivos de todo sistema vivo es permanecer de esa manera, satisfacer sus necesidades básicas, seguridad, pertenencia, conexión, reconocimiento, autorrealización, etc. Por otra parte, la estructura interna de cada sistema debe evaluar sus propios procesos, aprender de experiencias pasadas y crear nuevos procesos a partir de dichas experiencias para poder reestructurarse y reconfigurarse como sujeto integral de naturaleza sistémica. Un holón es un espacio de indagación, decisión, acción y aprendizaje, que opera en un determinado ámbito o nivel, en colaboración con otros holones de igual nivel y que forman parte de su ecosistema. Como sistema autónomo, debe tomar decisiones, ejecutarlas, evaluarlas y controlar sus propios procesos de registro, aprendizaje y desarrollo.

Los grupos deben aprender a gestionar el flujo de información y energía que los atraviesa a la vez que dedican tiempo y atención a otros procesos igualmente claves, como pueden ser el diseño y gestión del trabajo, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la evaluación de procesos y resultados, la resolución de conflictos o la gestión de sus fronteras y relaciones con el entorno (Schwarz, 2002)

La autonomía de un holón consiste precisamente en su capacidad para tomar todas aquellas decisiones que están en su dominio y que vienen dadas por su función y propósito, siempre que estén alineadas con las decisiones del holón mayor al que pertenece, y siempre que no perturben el buen funcionamiento de los holones menores que contiene. Para el niño como sujeto integral de naturaleza sistémica identificado como holón en constante desarrollo de su autonomía, la gestión emocional se convierte en uno de los procesos más importantes dentro de su reconfiguración como sistema funcional, permanecen atentos a la experiencia, familiarizándose con el pensamiento e incorporan los preconceptos que proporcionan perspectivas objetivas y visiones útiles para trabajar el proceso de pensamiento y autoconocimiento, dando pie a la auto organización del pensamiento y abriendo camino hacia la autonomía o autogestión del conocimiento, hacia la emancipación emocional.

CAPÍTULO 4

Estudio empírico de campo.

4.1 Delimitación del objeto de estudio empírico

En esta investigación con diseño de campo apoyada en una aplicación como instrumento de medición permite comprobar que, al hablar sobre animación, hablamos de un modelo sistémico comunicacional que está correlacionado con el desarrollo del niño como sujeto integral; muestra al imaginario colectivo como el recurso a través del cual los niños comprenden su función dentro de su esfera social de la cual forman parte y la interacción con el medio en el que se desenvuelven. El estudio de campo concluye este proceso de investigación y da paso a futuros cuestionamientos respecto a los resultados encontrados durante el mismo, con este compilaremos resultados sobre la respuesta de la población seleccionada ante un instrumento elaborado a partir de un modelo cognitivo de tres niveles (semántico, simbólico y físico) cuyas características formales fueron elegidas a través de un análisis formal de la teoría abordada en capítulos anteriores. El estudio de campo consiste principalmente en aplicar el instrumento de medición a la población seleccionada para posteriormente analizar los resultados obtenidos partiendo de dicho sistema de tres niveles y poder realizar una aproximación teórica a la “emancipación emocional” como concepto partiendo de la construcción del imaginario de niños entre 4 y 7 años y la función de la animación como modelo sistémico comunicacional.

4.2 Unidades de análisis.

Niños de entre 4 y 7 años que puedan tener acceso a una tableta, computadora o celular por medio de un adulto como facilitador con disposición de participar en el estudio.

4.3 Objetivos

5.3.1 Objetivo general del estudio empírico

Correlacionar la construcción del imaginario de niños entre 4 y 7 años y la función de la animación como modelo sistémico comunicacional con el desarrollo integral de los mismos.

4.3.2 Objetivos particulares del estudio empírico de campo

- Identificar la reconfiguración de las unidades de análisis en sistemas funcionales
- Identificar el distinto desarrollo cognitivo dentro del sistema de tres niveles de cada uno de los niños que participan dentro del estudio
- Construir mapas cognitivos partiendo del reporte de resultados que reflejará el instrumento de medición.

4.4 Hipótesis operacional y pregunta de investigación

4.4.1 Hipótesis operacional:

Las representaciones no lingüísticas o preconceptos (micro expresiones) dentro del material animado intervienen en el desarrollo emocional y cognitivo del preescolar y dicha interrelación se ve reflejada en el proceso y habilidades de adaptación.

4.4.2 Pregunta de investigación

¿Cuál es la relación entre la función de la animación como modelo sistémico comunicacional y la construcción del imaginario en niños de 4 a 7 años?

4.5 Metodología empírica

Durante la primera etapa de investigación se seleccionaron diferentes materiales animados que cumplieran con ciertos requisitos para ser analizados y formar los criterios con los cuales debía contar el instrumento de medición utilizado en esta investigación, dentro del material analizado se encontró una constante temática que permitió construir el contenido y variables dentro del instrumento de medición, coherencia, fidelidad, probabilidad y narrativa. Partiendo de dicho análisis, se aplicó el método SCAMPER⁴¹ correlacionando elementos identificados en cajas morfológicas que posteriormente dieron vida a los personajes de la aplicación. Cada personaje representa una emoción básica en específico asignando un código de color y cada una de dichas emociones tiene cinco cambios gestuales o microexpresiones correspondientes a las cinco emociones básicas identificadas en el ser humano y cada variable se configura en ecuaciones diferentes

---

⁴¹ Método creativo para la generación de ideas, su nombre es una sigla formada por las palabras Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner usos, Eliminar y Reducir.

correspondientes a cada nivel de cognición dentro del sistema del cual se parte y el conjunto de elementos de interacción dentro de la red de comunicación e información (app). A partir de los resultados de la aplicación se verifica el grado de identificación de cada emoción en cada uno de los niveles que componen el modelo cognitivo, la relación emoción-color y expresión facial- expresión oral; mostrando a la empatía como constante a partir de la imagen.

La siguiente tabla muestra el material seleccionado para el análisis previo a la elaboración del instrumento, se seleccionaron en total nueve cortometrajes y un largometraje que integraran las funciones socio-emocionales y lingüístico-comunicativas características del paradigma narrativo; que dentro de la narrativa se subjetivara al otro y permitiera la construcción de realidades a partir de las relaciones establecidas con el mundo animado y como es percibido, es decir, la construcción del imaginario a partir del material animado; .

También se buscó en el material cierta relación con la generación de competencias comunicativas y argumentativas en la interacción con el espectador.

ANIMACIÓN	DIRECCIÓN	AÑO	DURACIÓN	PAÍS DE ORIGEN	TÉCNICA
The present	Jacob Frey	2014	4:18	Dinamarca	CGI
Sun Knapping	ESMA movies	2012	6:34	Francia	CGI
Monsterbox	Bellecour Ecole	2012	7:38	Francia	CGI
ALike	Daniel Martínez Lara Rafa Cano Méndez	2015	8:01	España	CGI

ANIMACIÓN	DIRECCIÓN	AÑO	DURACIÓN	PAÍS DE ORIGEN	TÉCNICA
Watch your feelings	Ying Wu y Lizzia Xu	2016	3:06	Estados Unidos	CGI
Runaway	Emily Buchanan, Esther Parobek y Susan Yung	2013	3:37	Estados Unidos	CGI
Dear Alice	Matt Cerini	2018	3:41	Estados Unidos	CGI
Cuerdas	La fiesta, Producciones Cinematográficas S.A.	2013	10:52	España	CGI
Intensamente	Disney Pixar	2015	94 min	Estados Unidos	CGI
Brain Divided	Josiah Haworth, Joon Shik Song y Joon Soo Song	2013	5:01	Estados Unidos	CGI

Tras identificar las microexpresiones como preconcepto constante dentro del material analizado, se diseñaron los personajes identitarios de cada emoción básica elaborando hojas modelo y scouting de voces. Se aplicó un instrumento de medición compuesto por seis niveles exploratorios que permitió medir variables con relación a un modelo de cognición de tres niveles.

4.7 Población

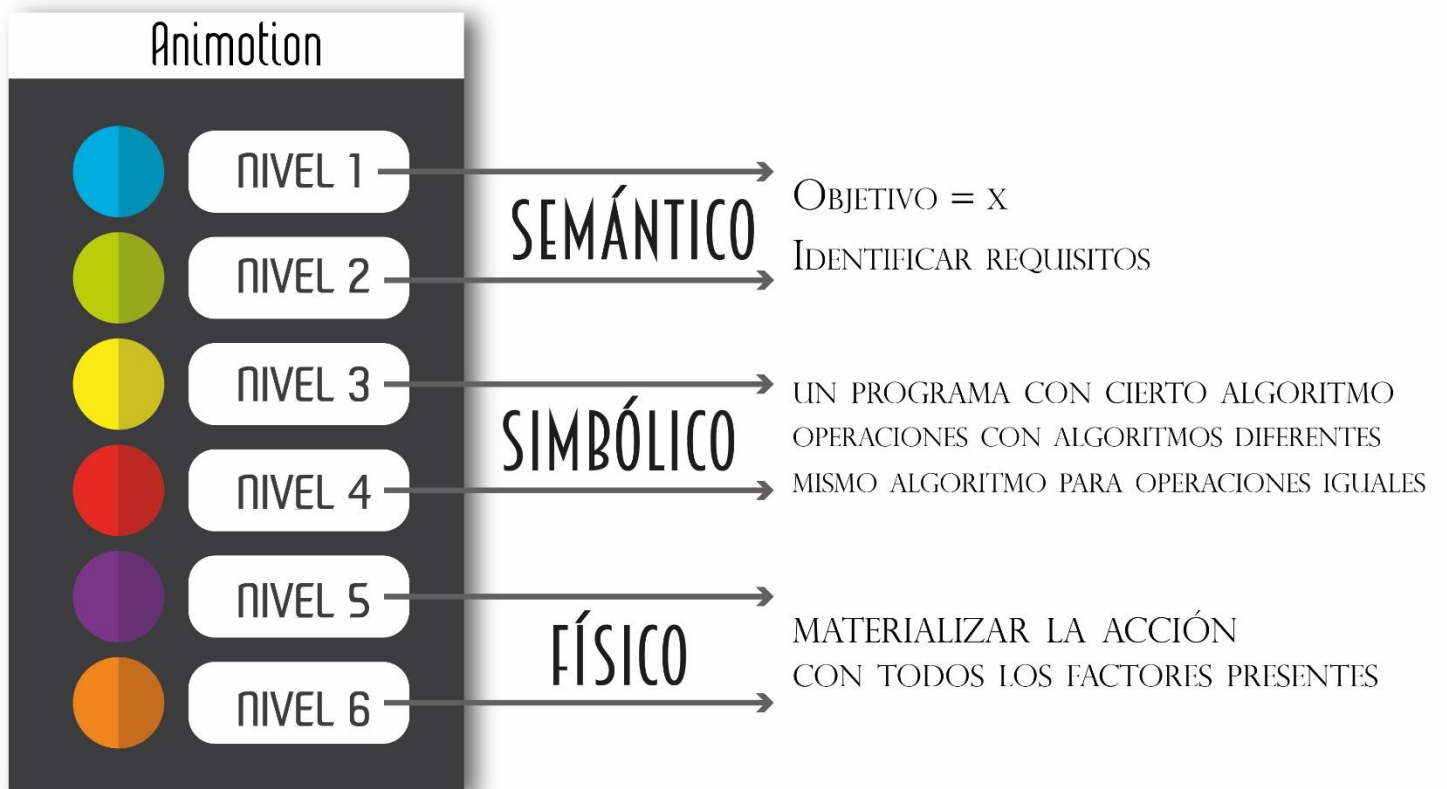
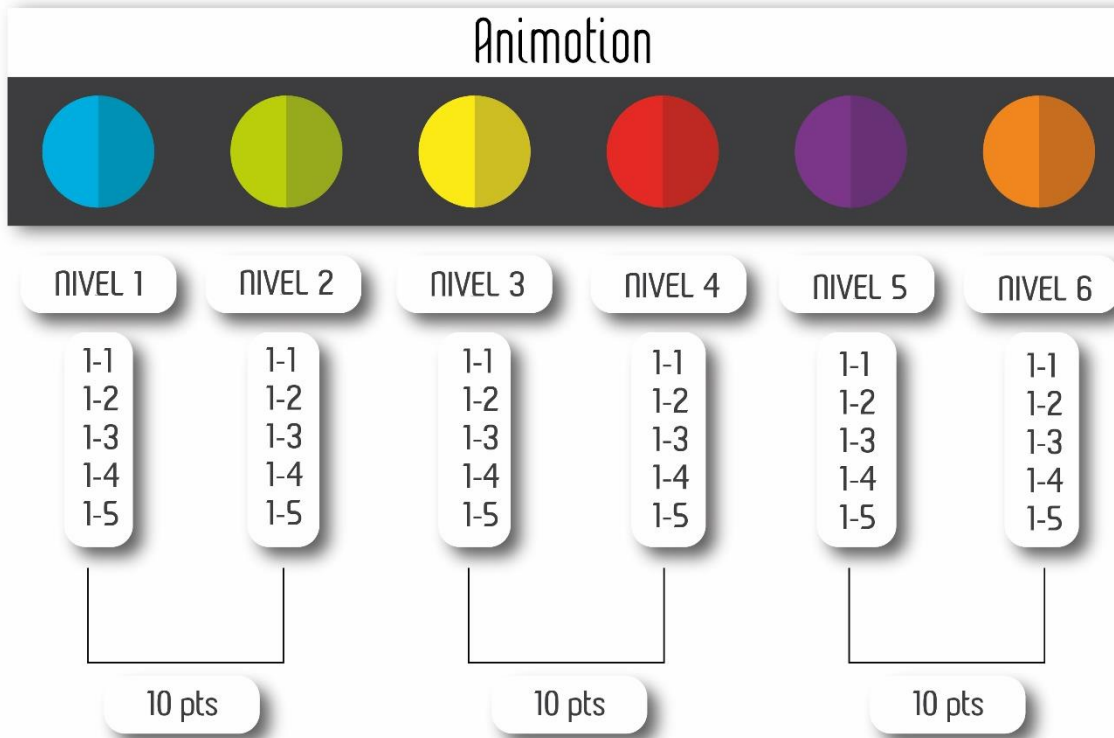
Las unidades de análisis deberán al menos cumplir con las siguientes características:

- Tener entre 4 y 7 años.
- Estar expuesto a material animado
- Disposición de un adulto facilitador con acceso a tableta, computadora o celular para aplicar el instrumento.

4.8 Diseño de instrumento

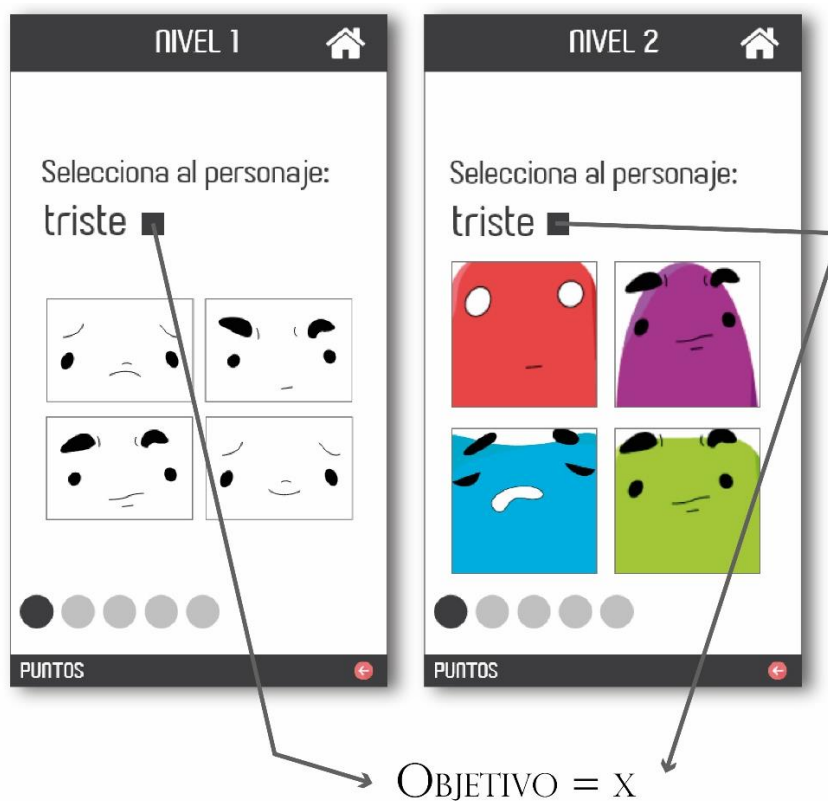
En esta investigación se plantean dos momentos durante la aplicación del instrumento de medición. En el primer momento se aplicó el instrumento a un sujeto de prueba dentro del rango de edad de la muestra requerida para verificar el funcionamiento de este y en la segunda etapa se aplicó dicho instrumento a la población seleccionada para realizar este trabajo de investigación.

Se desarrolló una aplicación como instrumento de medición partiendo de un modelo cognitivo de tres niveles (semántico, simbólico y físico), está compuesta por 6 etapas de juego/exploración por cada uno de los niveles dentro del modelo cognitivo con combinaciones específicas de sistemas y conjuntos. Los personajes dentro del instrumento son amorfos y humanizados con expresividad y relacionados con las cinco emociones primarias. Cada etapa del instrumento tiene 5 posibilidades de configuración correspondientes a cada emoción básica y la micro expresión que la representa.

4.5.1 Nivel semántico

Dentro del nivel semántico (objetivo= x) el objetivo es identificar requisitos en dos niveles de cognición: 1) identificar la correlación entre una microexpresión aislada en blanco y negro y la emoción que representa; 2) identificar la correlación entre una microexpresión aislada con códigos de color representativos y la emoción que representa.

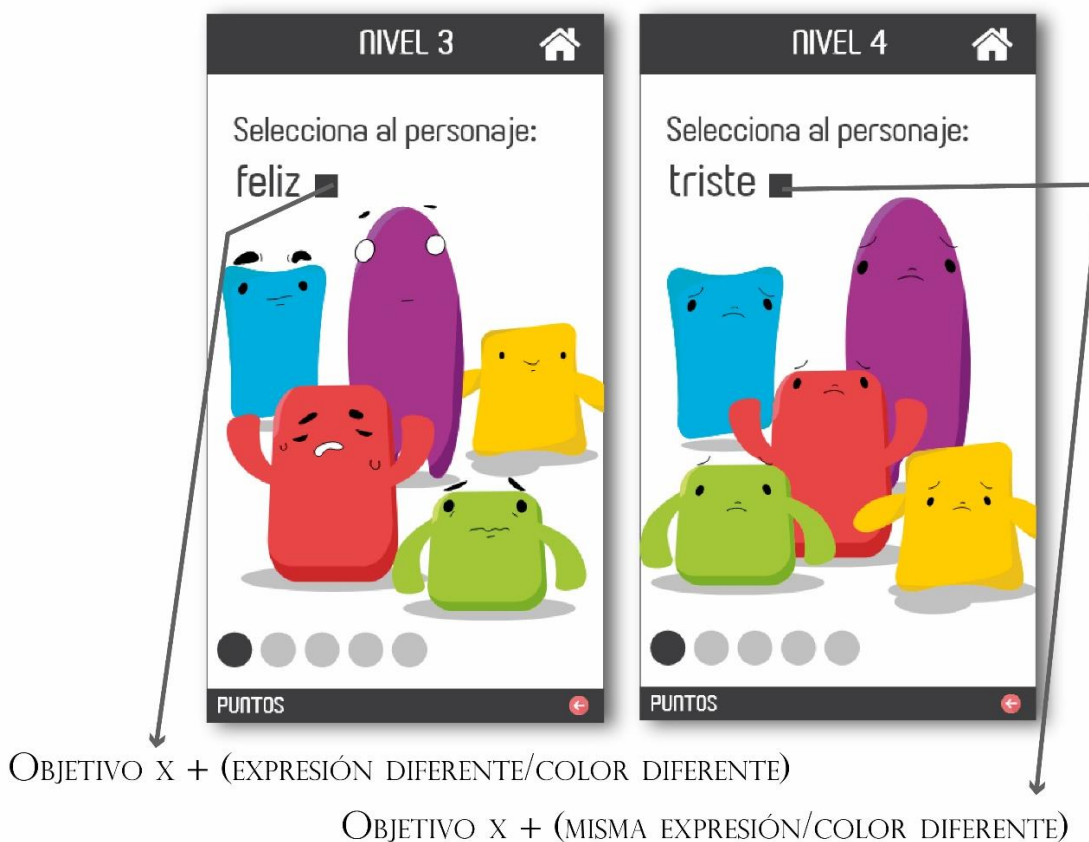

NIVEL	VARIABLE DEPENDIENTE	VARIABLE INDEPENDIENTE
1	Expresión	Emoción

NIVEL	VARIABLE DEPENDIENTE	VARIABLE INDEPENDIENTE	VARIABLE INTERVINIENTE
2	Expresión	Emoción	color

4.5.2 Nivel simbólico

Dentro del nivel simbólico el objetivo es: 3) identificar a un individuo dentro de un sistema contrastante de emociones; 4) identificar a un individuo dentro de sistema contrastante de color (variable estadística).

NIVEL	VARIABLE DEPENDIENTE	VARIABLE INDEPENDIENTE	VARIABLE INTERVINIENTE
3	Expresión	Emoción (variable)	Color (variable)

NIVEL	VARIABLE DEPENDIENTE	VARIABLE INDEPENDIENTE	VARIABLE INTERVINIENTE
4	Expresión	Emoción (constante)	Color (variable)

4.5.3 Nivel físico

Dentro del nivel físico el objetivo es materializar la acción relacionando al personaje con un probable sonido representativo: 5) identificar la correlación entre n sonido y dos microexpresiones; 6) identificar la correspondencia en un sistema de 3 sonidos y una microexpresión.

NIVEL	VARIABLE DEPENDIENTE	VARIABLE INDEPENDIENTE	VARIABLE INTERVINIENTE
5	Expresiones	Emoción (variable)	Color (variable)

NIVEL	VARIABLE DEPENDIENTE	VARIABLE INDEPENDIENTE	VARIABLE INTERVINIENTE
6	Expresión	Emoción (variable)	Color (variable)

4.9 Análisis de resultados

A continuación, se presentan las tablas y gráficos realizados a partir de los resultados obtenidos por cada participante manera individual en cada uno de los niveles cognitivos registrado durante el primer contacto con la aplicación.

La base de la transformación colectiva no puede ser otra que la transformación integral del individuo, los niveles de inteligencia y de consciencia son orquestados por el mismo motor que los ponen en marcha. Al cuantificar los resultados generales obtenidos mediante el instrumento de medición, observamos que el porcentaje de identificación por nivel cognitivo está por encima de la media en todos y cada uno de los casos con frecuencias distintas y ciertas particularidades, son un sistema formado por componentes, una complejidad organizada, un conjunto de energía, materia e información.

La experiencia del niño influye en la elección de los conceptos adquiridos, y por ende, los primeros usos de significados y construcción de significantes forman pares de expresiones con objetos y personas que mantienen un contacto directo con el niño como sujeto integral de naturaleza sistémica.

La población general participante dentro de esta investigación identifica con mayor facilidad la relación empática con la emoción transmitida a nivel físico con un 75% de rango; esto refleja que el sujeto integral de naturaleza sistémica da cuenta de la relación que mantiene cada concepto en relación al significado que debe identificar, establece

diferentes tipos de relaciones intuitivas entre los elementos representados en los primeros niveles del instrumento, los niños se comunican por medio de gestos y vocalizaciones. El desarrollo semántico refuerza la función intencional del mensaje y a partir de estos resultados podemos observar el nivel de identificación del niño, más allá del simple hecho de nombrar el concepto.

El niño puede afectar el comportamiento de los otros sujetos dentro de su sistema mediante la fuerza elocutiva del mensaje adquirido. Las primeras referencias vinculadas con objetos o sucesos se encuentran en el medio físico, pero perciben un cambio ambiental por medio de la identificación de expresiones en función al lugar que ocupan los objetos vinculados a dicho concepto, en este caso la emoción con su expresión y el porcentaje de identificación. Las acciones y procesos que el niño ejecuta y expresa están incorporados en la significación del referente que deben identificar. En las primeras etapas de desarrollo la mayoría de las expresiones dirigidas al niño se acompañan de gestos y microexpresiones, los niños prestan atención a estos referentes y encaran que dentro del contexto situacional son capaces de determinar la adquisición de significantes a partir de los referentes insertos en cada interrogante.

Los niños crean el significado central de cada concepto partiendo de una categoría semántica objetual y a través de la experiencia y la manipulación activa del referente construyen el imaginario.

El nivel semántico se encuentra en segundo lugar y las emociones representadas fueron identificadas al 73% , el desarrollo de significados a partir de referentes se sustenta en que la percepción de las relaciones cognitivas entre pares con las entidades objetuales o los conceptos a identificar y los procesos, en esta fase de desarrollo semántico, teniendo en cuenta el contexto pragmático, el niño adquiere conocimiento al contacto y va poco a poco discriminando ciertas relaciones semánticas entre entidades referenciales que facilitarán posteriormente el desarrollo sintáctico.

Se puede concluir entonces que los niños comienzan a adquirir referentes a partir del contexto pragmático y de referencia y construyen a partir de ellas sus imaginarios. Si bien se considera que la referencia dentro del nivel semántico es adquirida, no quiere decir que sea un proceso simple o breve, la comprensión del concepto o del referente es el indicador implícito del concepto representado y los procesos involucrados a partir del mismo. Durante la primera infancia los niños se comunican a partir del contacto físico, visual, emocional y gestual; adaptan sus interacciones a partir de la experiencia observada en las personas que los rodean.

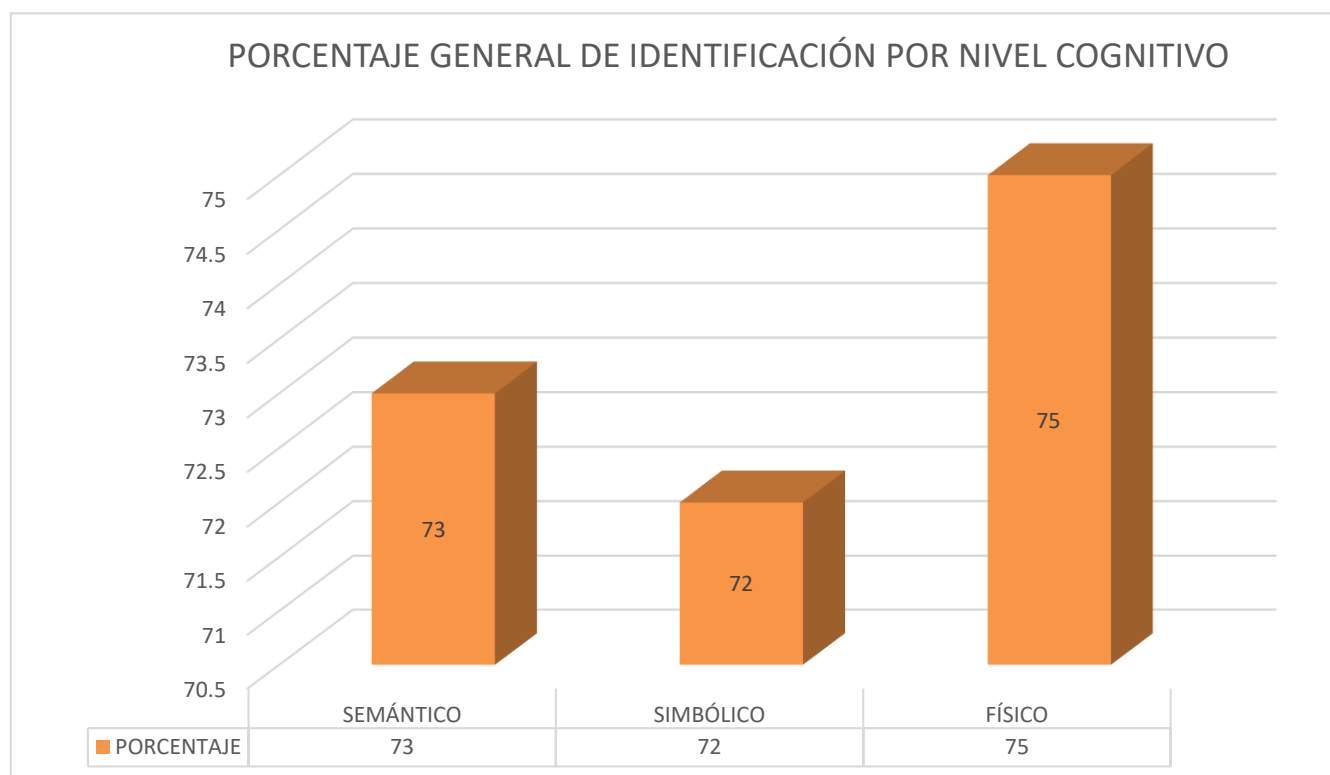
La atención compartida juega un papel fundamental en los procesos involucrados en el desarrollo comunicativo y referencial. Al aprovechar todos los canales de comunicación conjunta como se comprueba a partir del nivel simbólico, fue identificadas en un 72% de los reactivos, la relación entre interrogantes, los niños buscan dirigir la atención hacia algún evento o entidad externa al concepto, pero alineada dentro del campo

semántico correspondiente a la identidad, los niños expresan interés a la entidad y la interrelaciona con elementos correspondientes. Los niños desarrollan distintas habilidades de comunicación referencial y el nivel físico utiliza diversos estilos de interacción. Siempre ha existido cierta tendencia a buscar la causa de los problemas en situaciones cercanas de espacio y tiempo, pero a veces el problema es consecuencia de la dinámica o funcionamiento de sistemas mayores y de factores que a simple vista no podemos percibir.

El nivel de comprensión simbólica debe ser tal que los niños reconozcan que las palabras y expresiones simbolizan representaciones, más que unidas a una dimensión física de los referentes. Dicha comprensión acabada de la referencia supone la comprensión de las intenciones comunicativa a partir de las expresiones y configuraciones gestuales

A partir de este nivel físico de cognición se describe la relación con las estrategias interactivas y los comportamientos referenciales, estas estrategias determinan las habilidades comunicativas de los niños, ellos deben ser capaces de mirar o de emitir un gesto hacia la entidad referida en respuesta a una expresión. Posteriormente la población seleccionada para este trabajo de investigación continuó con la aplicación del instrumento en dos momentos más y al estar familiarizados con la dinámica del instrumento y su funcionalidad, el porcentaje de identificación por nivel cognitivo aumentó considerablemente; obteniendo así un 97% de identificación a nivel semántico, 98% a nivel simbólico y un 100% de identificación a nivel físico en ambos intentos.

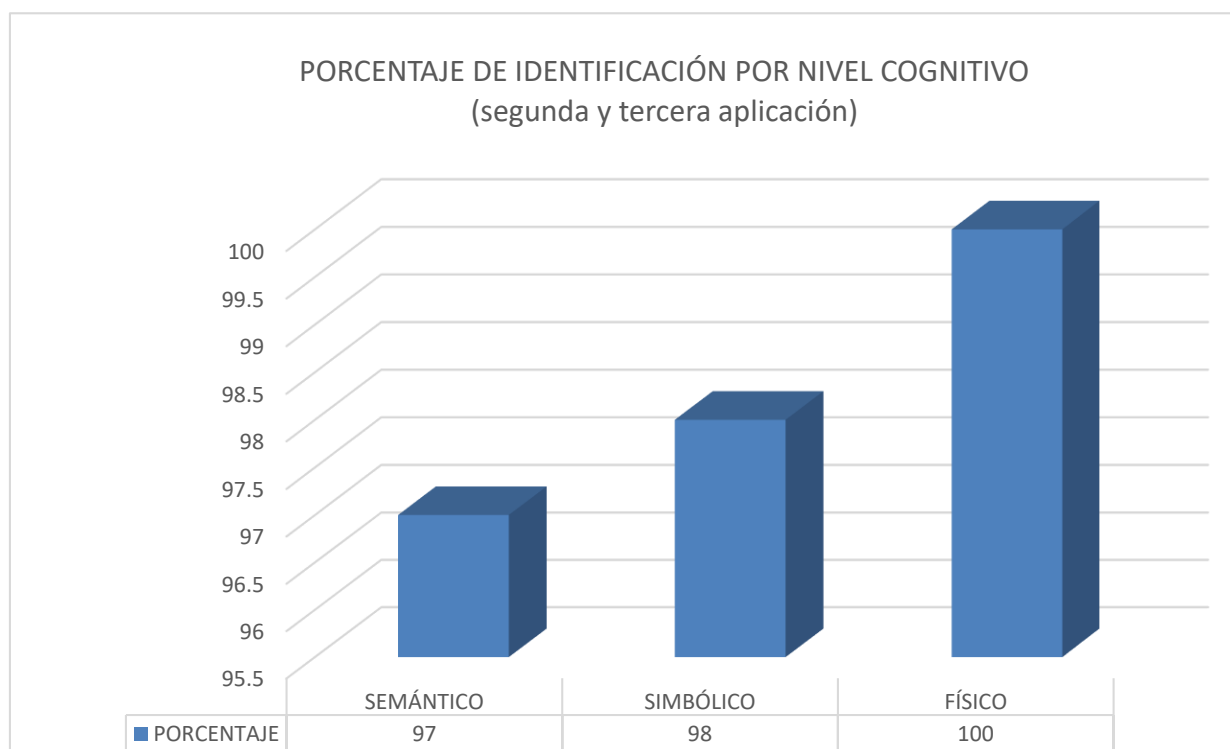
Los niños aprenden gradualmente a restringir la desambiguación a conceptos nuevos y actúan bajo diferentes principios cuando desambiguan dichas palabras a partir de un patrón sistemático y almacena la información en la memoria activa. Esto significa que pueden producir referentes adecuados en el proceso de adquisición de conocimiento.

La experiencia previa ayudó a los niños a determinar que los objetos dentro de las categorías nominales sostienen una relación con el espacio que habitan y construyen en relación con el mundo. El reconocimiento propio a partir del otro, establecen un discurso afectivo dentro de la condición corporal y se visibiliza la importancia del rostro en la construcción de la esfera social. Esto ocurre en la medida en que los niños adquieren los fundamentos cognitivos para comprender las funciones primarias del sistema del cual forman parte.

La capacidad social de los niños emerge del aprendizaje y el reflejo del otro, son la base del desarrollo comunicacional y conforman hechos referenciales esenciales de la adquisición del contenido semántico, simbólico y físico del mensaje mediante la interacción convencional; y la categorización por niveles de cognición permite la construcción del universo sistémico en el cuál habitan.

El conocimiento de lo que refleja una significante no requiere solo señalar vagamente al referente, sino que requiere de la indicación de entidades que distingan las funciones específicas del mensaje que se desea transmitir y el aumento gradual de comunicación referencial utilizando a la animación como modelo sistémico comunicacional. La alternancia de gestos y expresiones proporciona a los niños un nuevo recurso para la comunicación asertiva.

Se produce una comunicación asertiva cuando los mensajes se transmiten con claridad y la gestualidad lo complementa, al mismo tiempo, se transmite una actitud empática hacia el interlocutor. En otras palabras, significa comunicar creando un clima positivo.

Ponerse en el lugar del otro y gestionar los sentimientos frente a los demás observando una conducta específica determinando la auto gestión y auto conocimiento. La herramienta principal para fortalecerla es la empatía, de construir un espacio relacional.

4.9.1 Resultados por nivel exploratorio.

A continuación se muestran también las gráficas de identificación por nivel exploratorio, recordemos que el instrumento de medición consta de seis niveles exploratorios separados en pares correspondientes a cada nivel cognitivo dentro del modelo de Kosslyn; cada uno de los seis niveles tiene como objetivo principal identificar una variable X en relación con diferentes variables referentes a la comunicación no verbal, uso de microexpresiones y paralenguaje⁴² dentro de la animación como un modelo sistémico comunicacional.

---

⁴² Comunicación transmitida por la entonación de voz y otros componentes vocales del habla que no depende de las palabras pronunciadas.

En términos básicos, la gestión emocional es la base de la educación a partir de un modelo emocional asertivo, el instrumento como aportación a las humanidades digitales⁴³, al instaurar una serie de reglas y constructos dentro de la esfera social, un niño va construyendo una relación mundo-individuo a partir de la experiencia personal; y los acompañantes ayudan a incentivar, redirigir hacia el bienestar del sujeto sistémico o detectar problemáticas en la interacción mundo-niño. La comunicación no solo transmite información, sino que también establece esquemas conductuales.

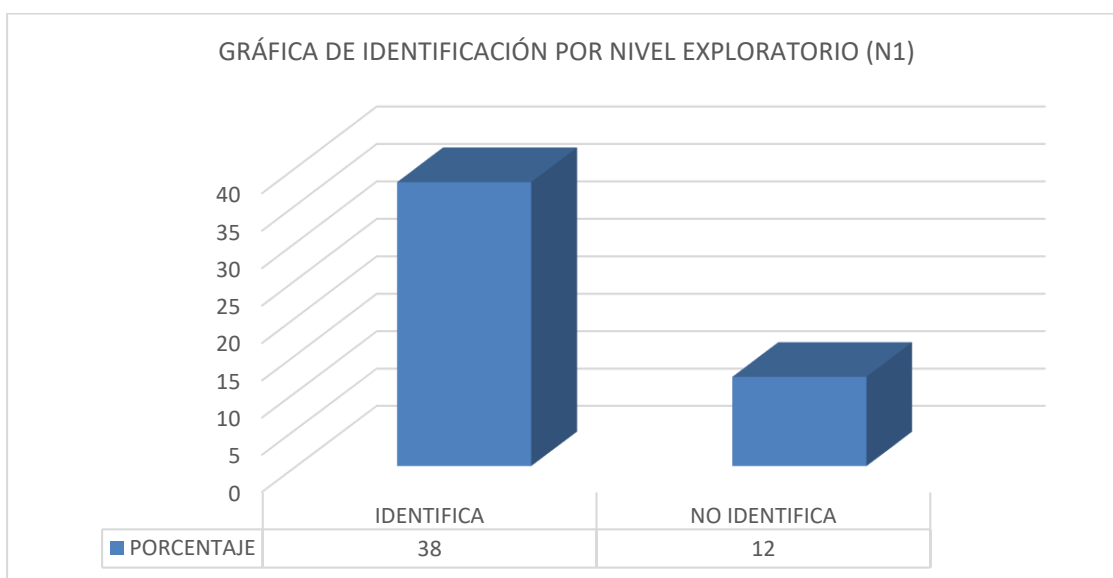
La atención que se presta a la comunicación digital, ha aumentado en función al proceso evolutivo de cada especie, se considera más adecuada para el intercambio de información sobre los objetos y transmitir conocimiento de manera colectiva.

Toda comunicación está formada por dos elementos, el aspecto de contenido y un aspecto de relación. Uno de ellos, el de relación, es complementaria cuando los sujetos parecen estar en disposición de un sistema dominante por haber iniciado la acción y esta parece seguir en otra dirección. En el primer nivel exploratorio, la premisa es encontrar un objeto “x” a partir de una representación simple, relacionar la emoción con su expresión sin usar color como variable interviniente; este nivel corresponde al 50% total del nivel cognitivo “SEMÁNTICA”.

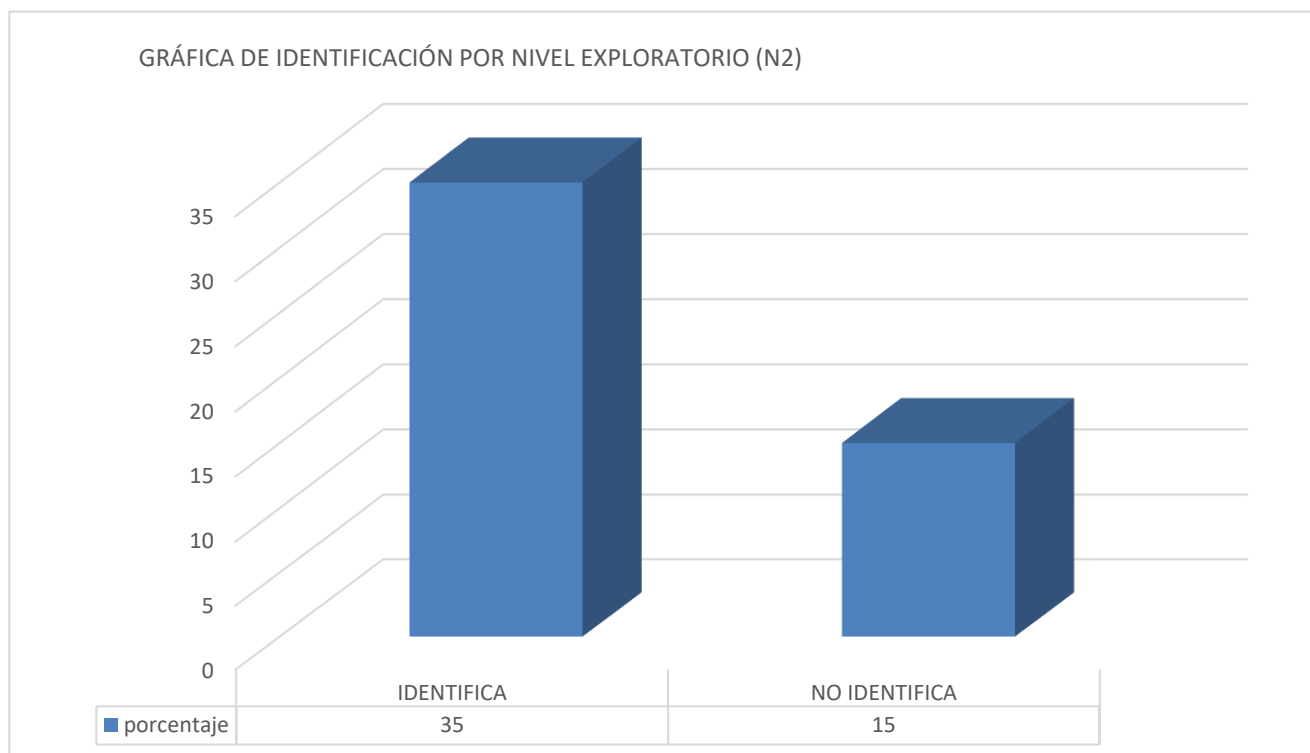
---

⁴³ Término que engloba este nuevo cambio interdisciplinario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías en el quehacer de la investigación en Humanidades.

En este nivel exploratorio la premisa es identificar una emoción a partir de una representación gestual sin referente de color, es decir, en monocromo, de entre un grupo de cuatro posibilidades. El nivel básico de la mente representativa a partir del cual se crean los signos, designa la realidad a partir de la relación que tiene con ella. Se genera una separación entre el signo que trata de representar la realidad y la realidad misma y se crean símbolos como representación de la realidad; tras representar el signo y agruparlo en símbolos, se encuentra el nivel mítico de la representación.

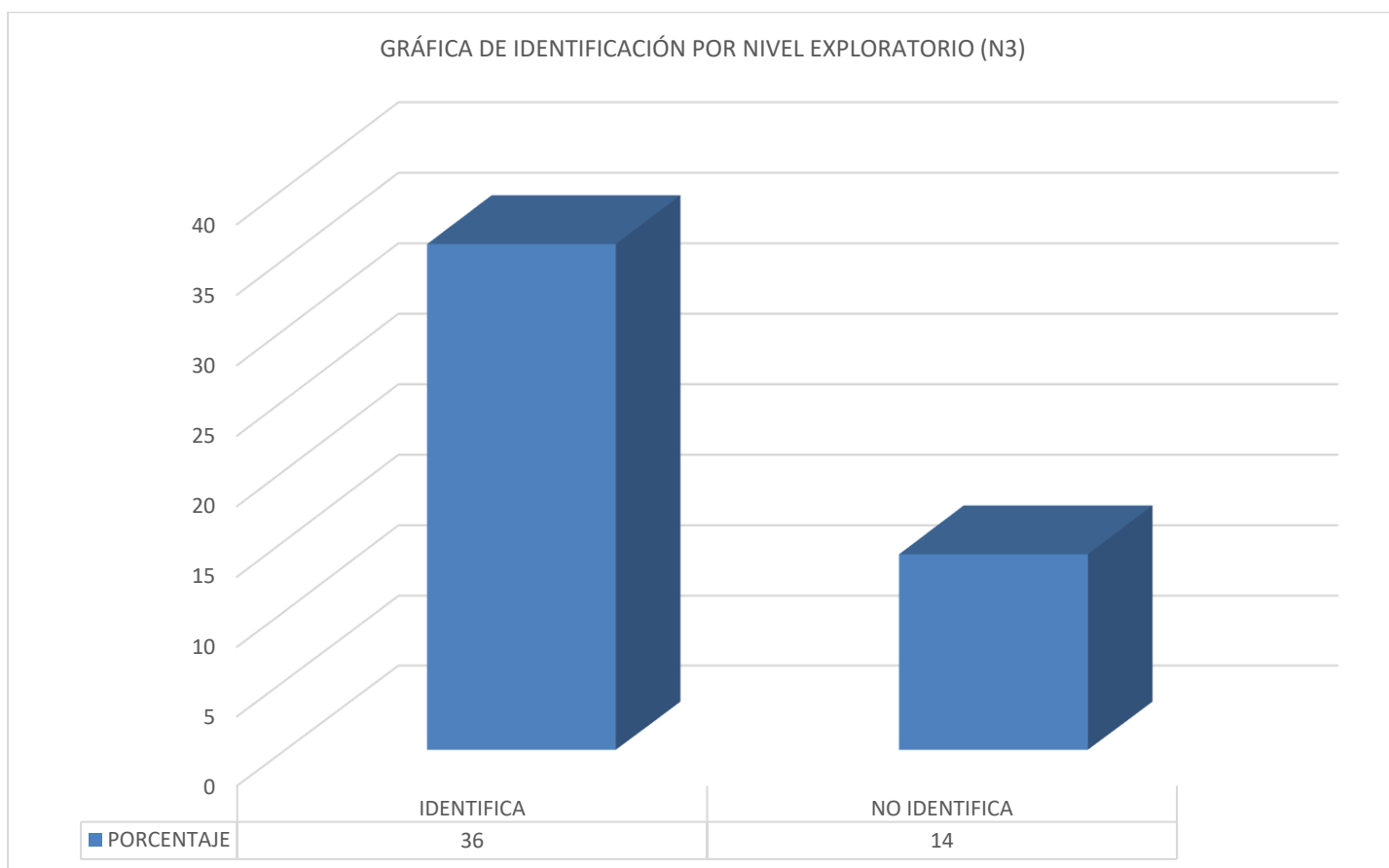

En el segundo nivel exploratorio, la premisa es encontrar un objeto “x” a partir de una representación simple, relacionar la emoción con su expresión utilizando el color como variable interviniente; este nivel corresponde al 50% restante del nivel cognitivo “SEMÁNTICA”

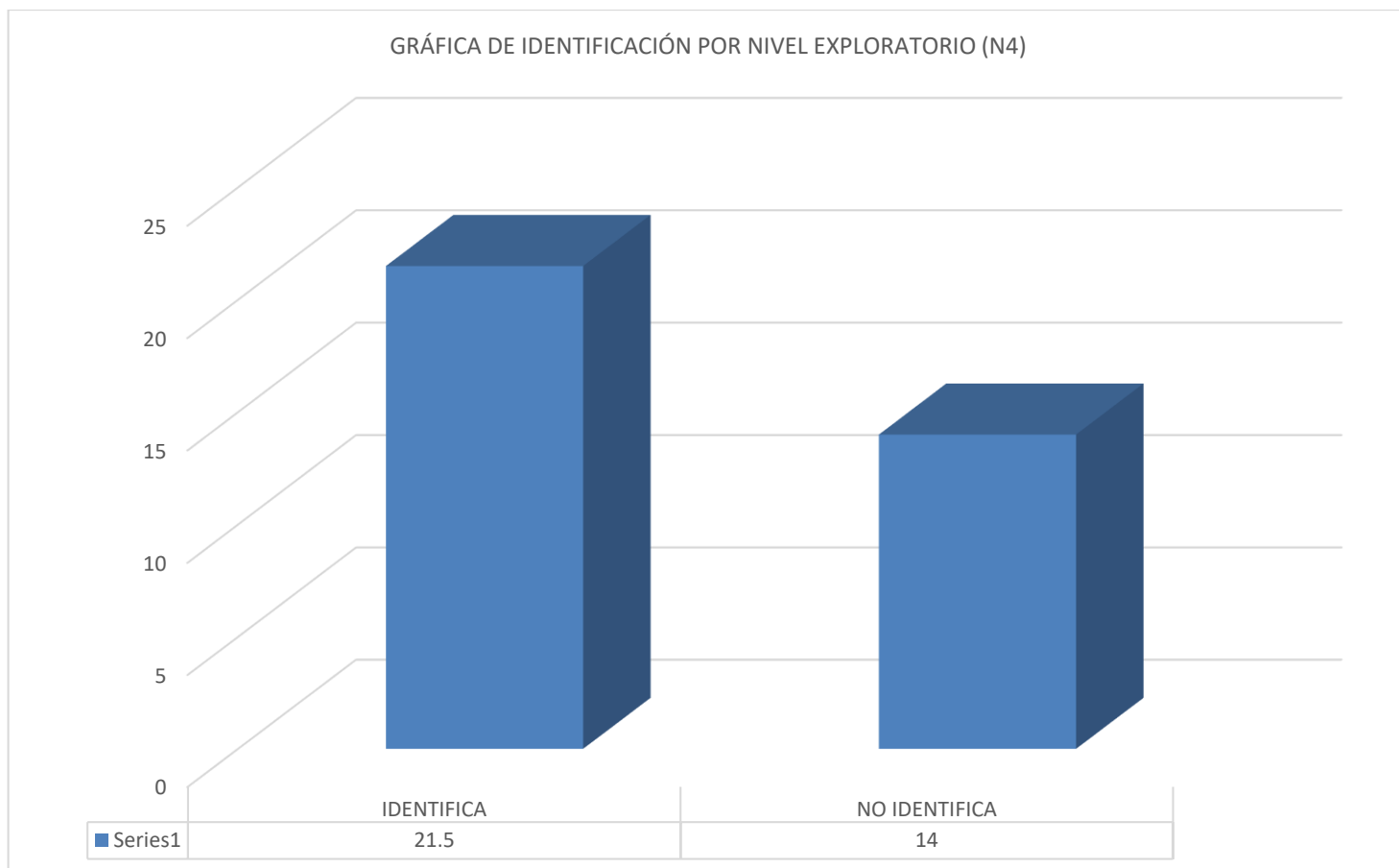

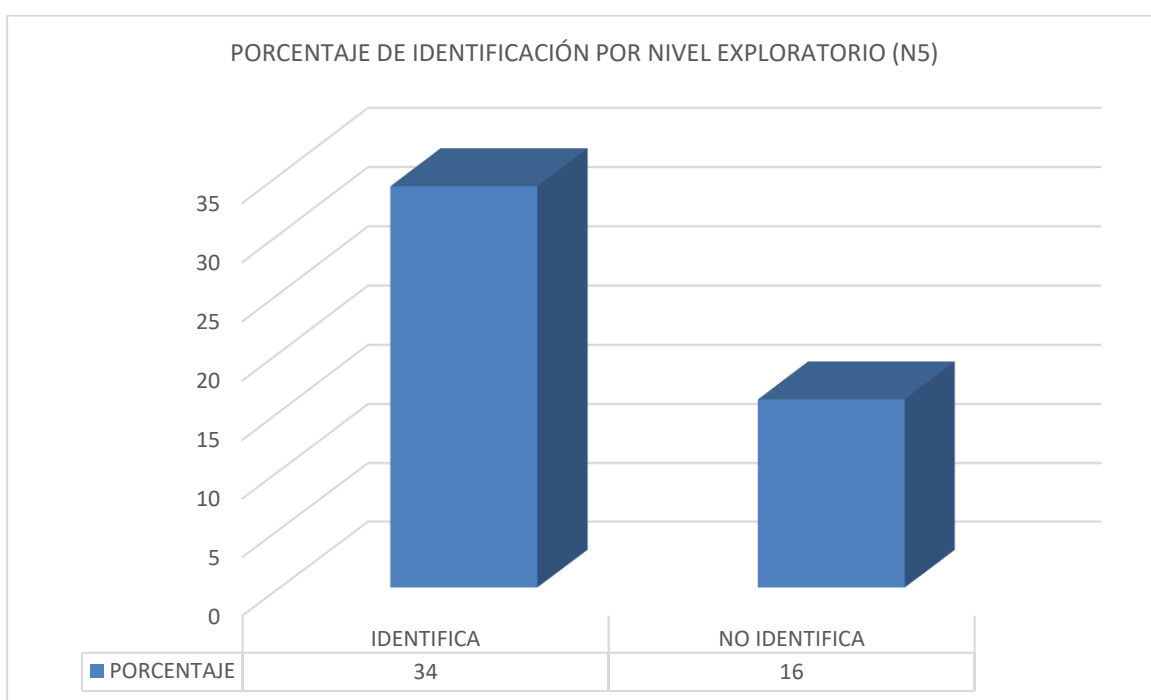
En el tercer nivel exploratorio, la premisa es encontrar un objeto “x”, relacionado la emoción con su expresión a partir de un conjunto de personajes con colores y expresiones diferentes; este nivel corresponde al 50% total del nivel cognitivo “SIMBÓLICO”

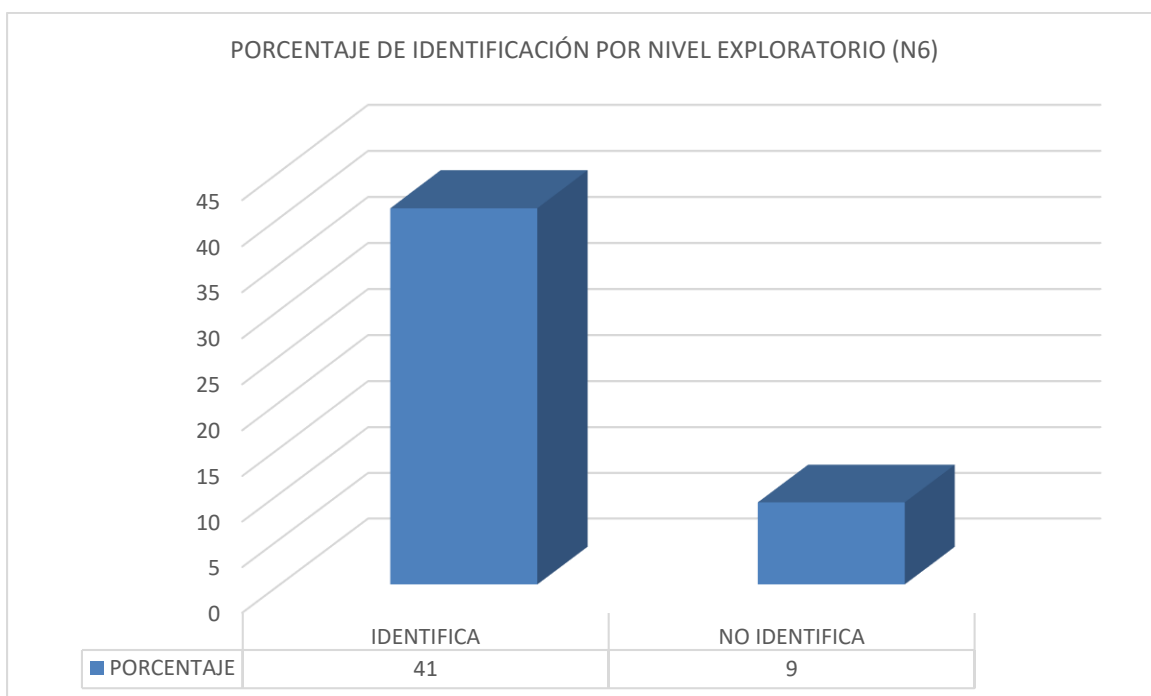
En el cuarto nivel exploratorio, la premisa es encontrar un objeto “x”, relacionando la emoción con su expresión a partir de un conjunto de personajes con colores diferentes y expresiones idénticas; este nivel corresponde al 50% total del nivel cognitivo “SIMBÓLICO”

El quinto nivel exploratorio, la premisa es encontrar un objeto “x” en conjunto con una de sus representaciones no verbales o paralingüísticas y su relación con el personaje, relacionando la emoción con su expresión a partir de un conjunto de personajes con colores diferentes y expresiones idénticas; este nivel corresponde al 50% total del nivel cognitivo “FÍSICO”

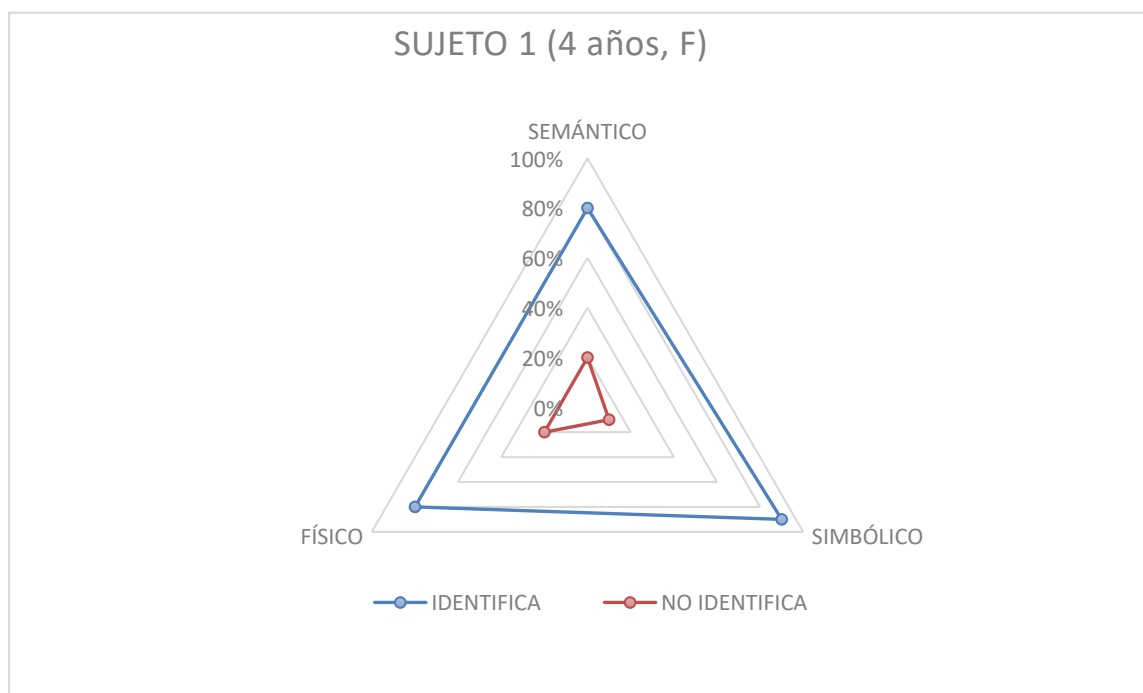
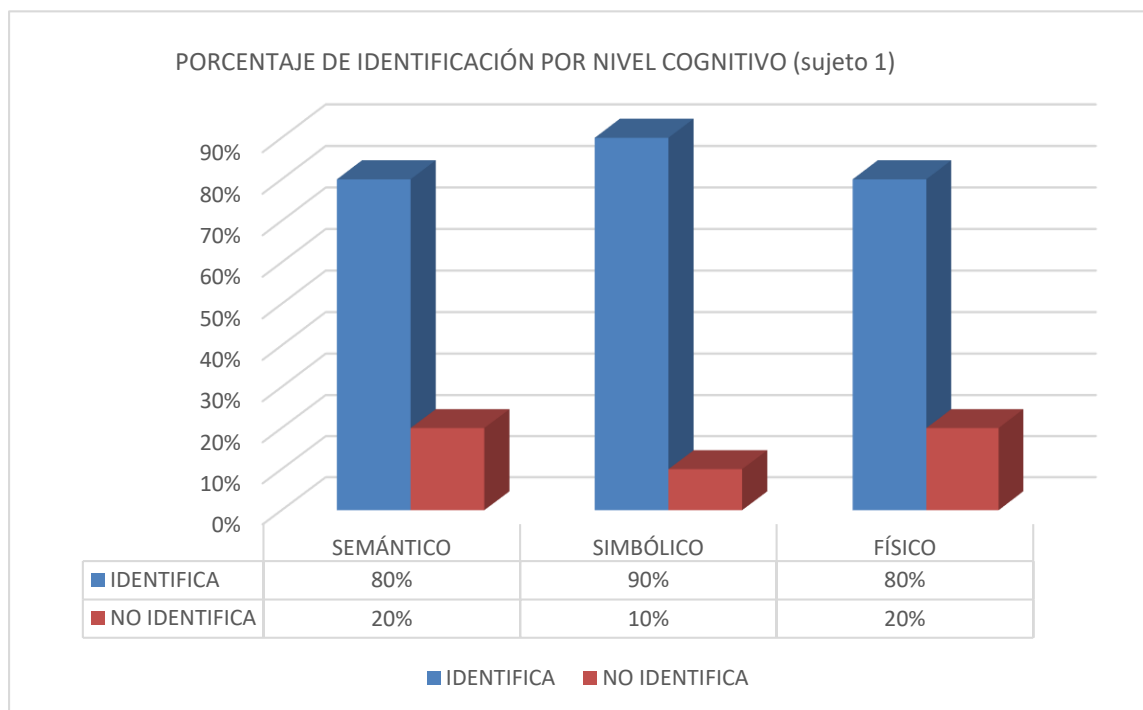

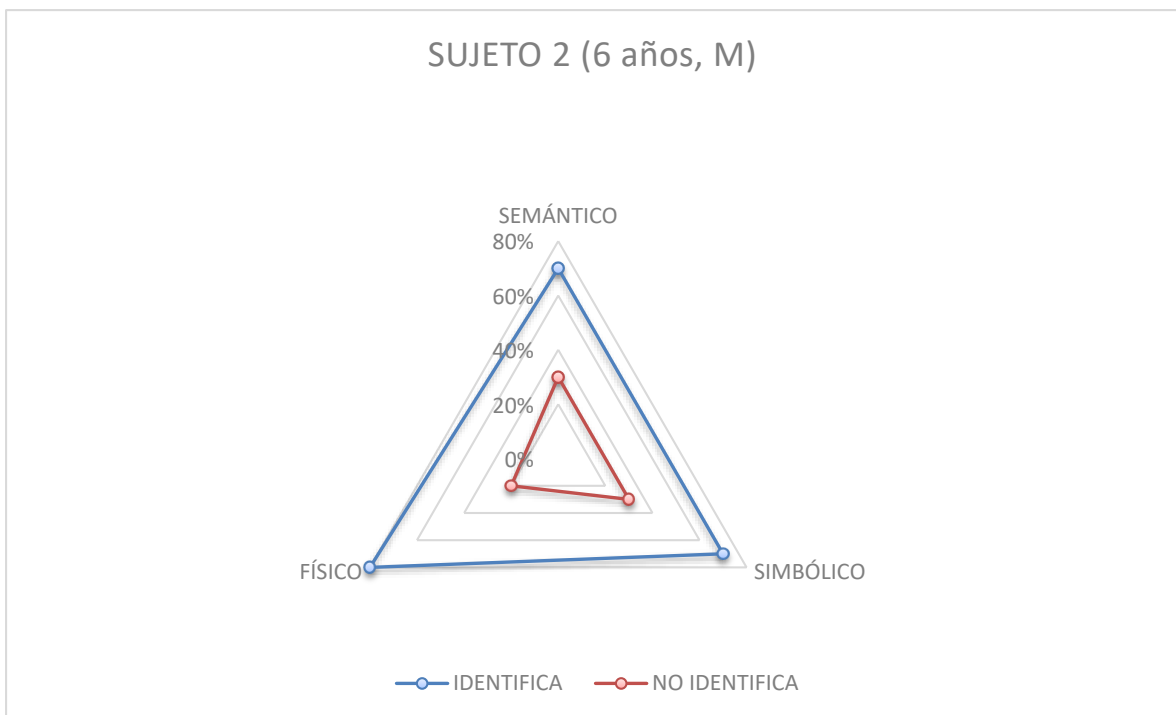
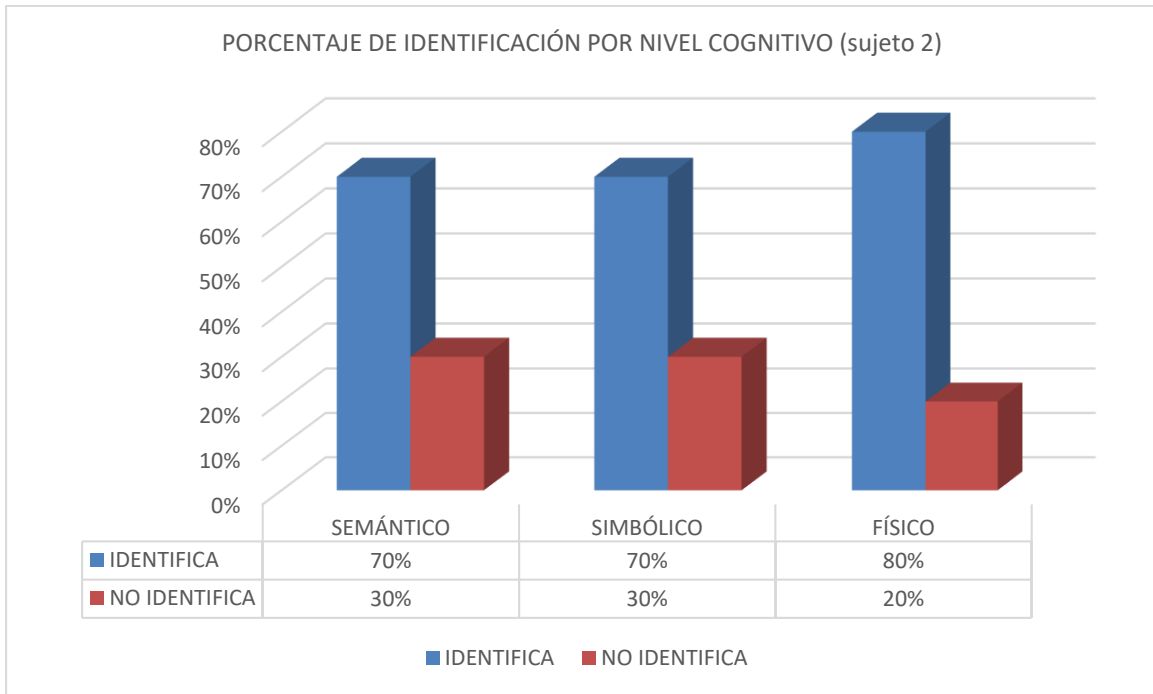
En el sexto nivel exploratorio, la premisa es encontrar un objeto “x” en conjunto con una de sus representaciones no verbales o microexpresiones y su relación con el personaje a partir de un conjunto de representaciones paralingüísticas; este nivel corresponde al 50% total del nivel cognitivo “FÍSICO”

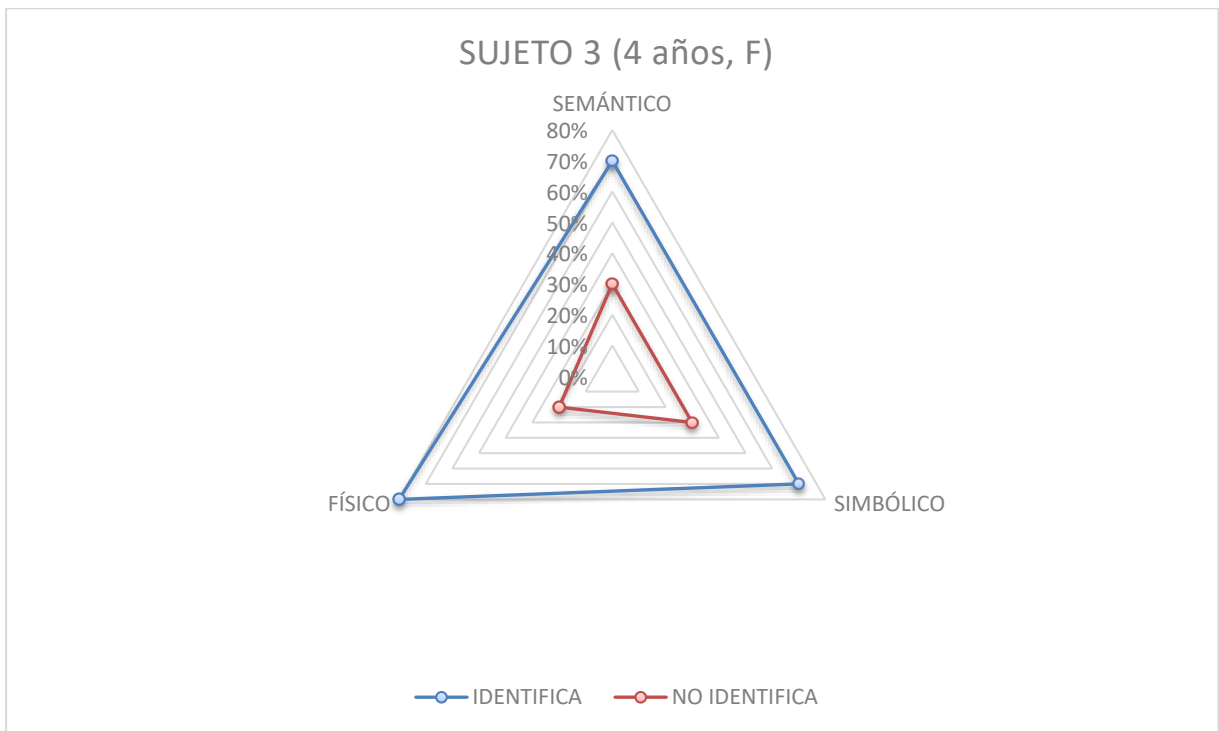
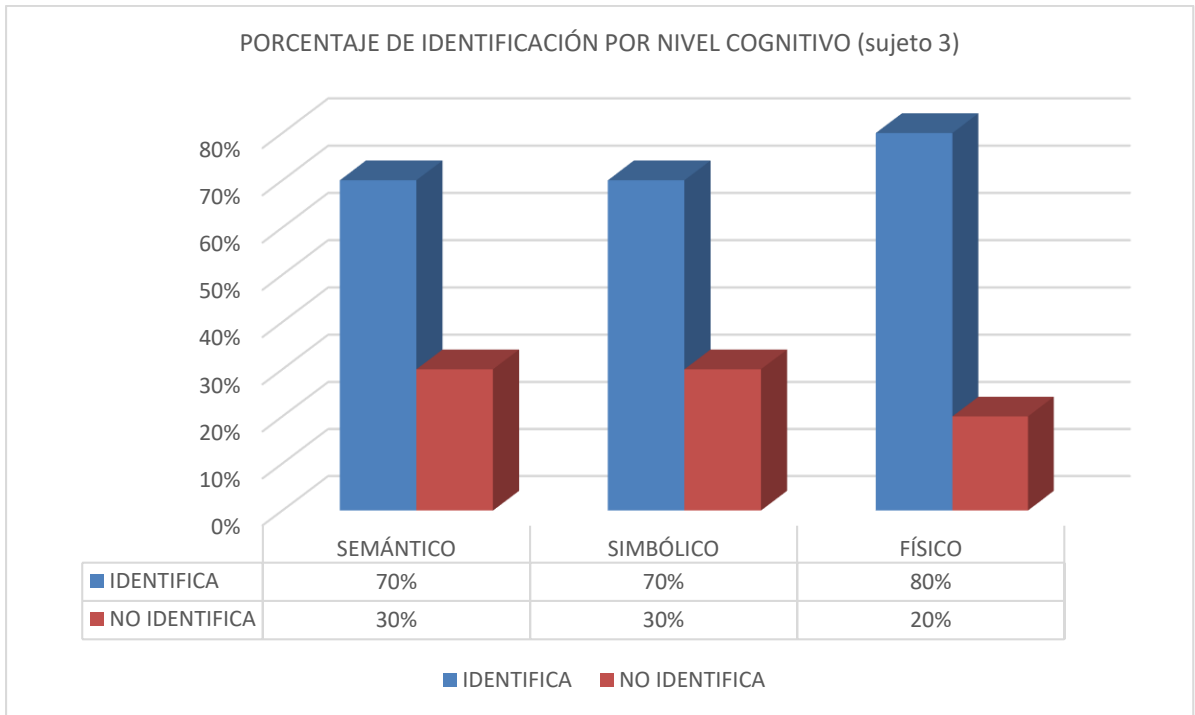

4.9.2 Resultados individuales de identificación por nivel cognitivo.

A continuación, se muestran las gráficas y tablas de la muestra con el porcentaje de identificación por nivel cognitivo de manera individual.

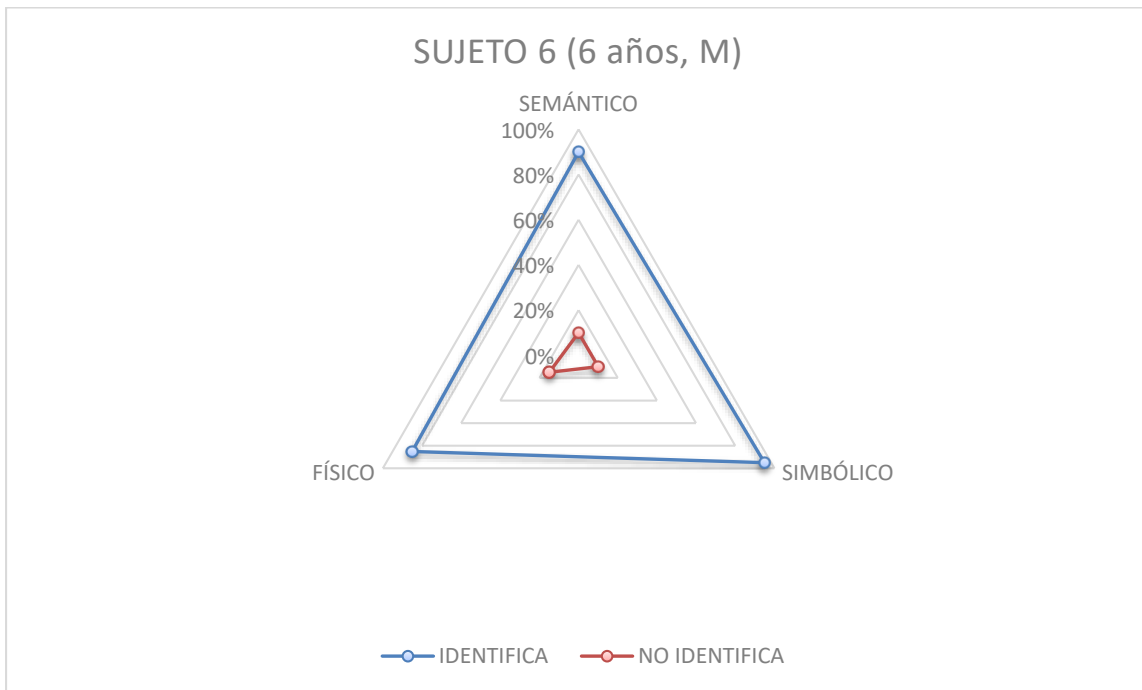
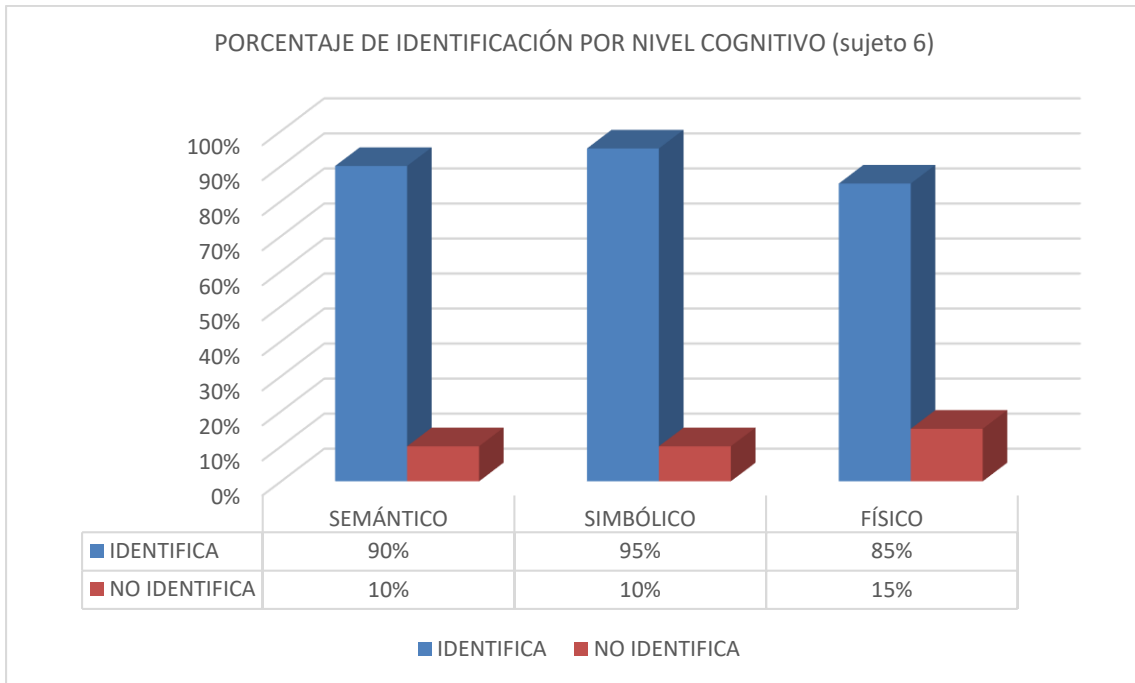

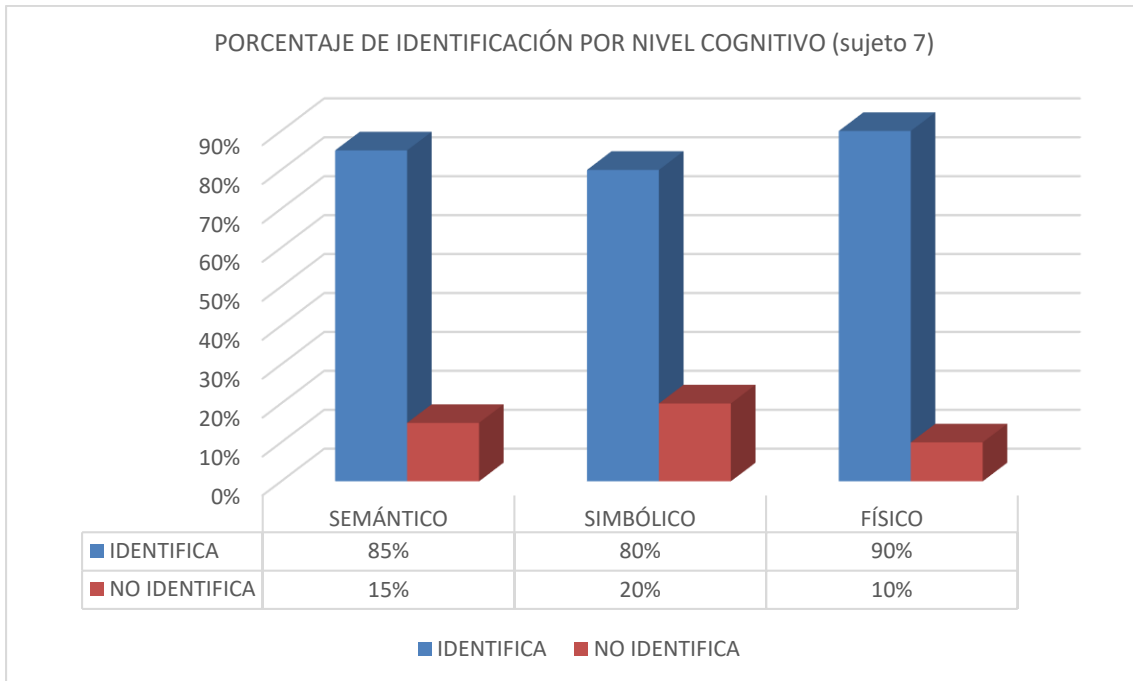

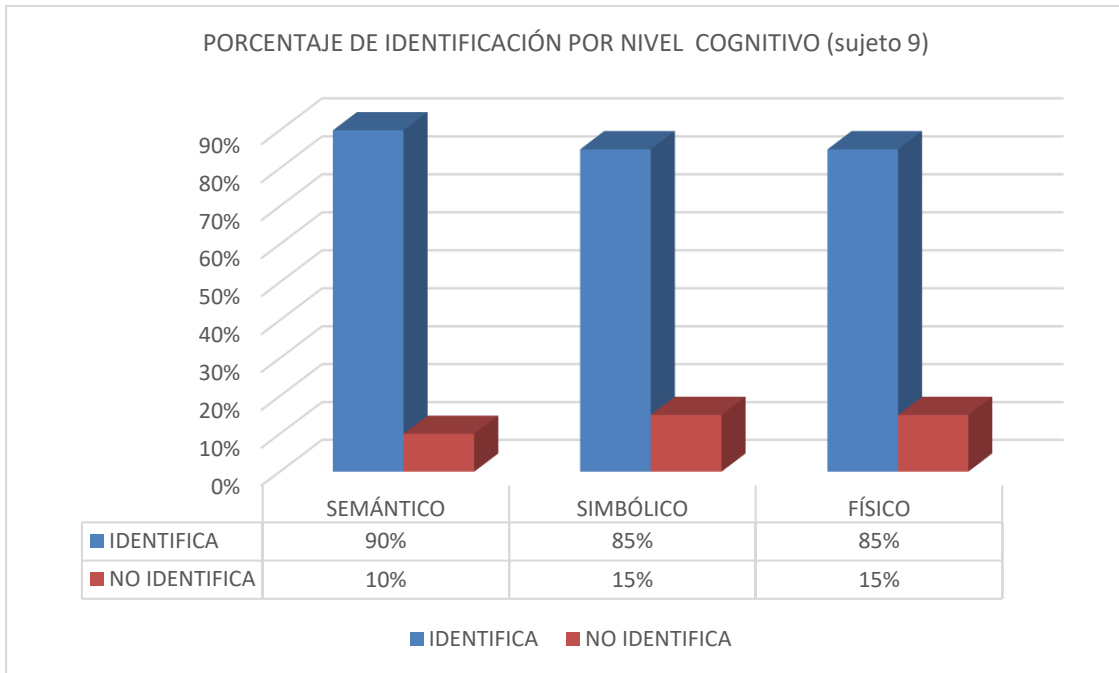

CONCLUSIONES

Comencemos por la afirmación del niño como sujeto integral de naturaleza sistémica, hablar sobre aspectos individuales y sociales en torno al niño como esfera sistémica dentro de una organización holárquica superior es hablar sobre dos aspectos esenciales del mismo sistema al que nos referimos, en este caso el niño. Cada individuo se reconfigura con su entorno en relación cuerpo-mente-sistema. El niño como sujeto integral tiene un comportamiento inteligente, se anticipa y aprende, no solo por su capacidad de procesar información externa para convertirla en representaciones conscientes sino por su capacidad de autorregular su dinámica, en este caso emocional, en función con los cambios en el entorno y de responder con asertividad. Dicha interacción permite al niño participar activamente en la generación de sentido y transformación a través de la generación de espacios relacionales.

La capacidad cognitiva y perceptual de cada niño es resultado de un proceso complejo por el cual atraviesan el cerebro, el cuerpo y el universo sistémico en el que está inmerso. Es un agente autónomo que mantiene su individualidad activa y constante pero que se reconfigura con sistemas de mayor complejidad interactuando por medio de construcciones semánticas y conceptuales a partir de, entre muchos otros factores, la imagen como un espacio relacional que nutre el sistema vivo en el que el sujeto integral fortalece su naturaleza sistémica.

Como sistema autónomo en proceso emancipación genera sus propios dominios cognitivos, sus propios espacios correlacionales y sus propios referentes que le permitirán interactuar con otros sistemas complejos que forman la esfera social a la que pertenece y también interactuar con esferas sociales próximas.

Cómo sistema dinámico genera y mantiene de forma activa ciertos patrones que identifica a partir de la imagen y los visibiliza como propios, estableciendo a partir de ellos una red conectora de sensaciones, percepciones y significantes como resultado de múltiples interacciones entre diferentes sistemas dinámicos dentro de su misma esfera social o dentro del universo correlacional al que pertenece, es decir en el campo de las relaciones sociales, culturales, interpersonales e intrapersonales.

El niño interactúa con el medio y está en contacto con la animación como un modelo sistémico comunicacional, a partir de este contacto puede identificar dentro de dicho material referentes que le permitan crear un proceso emergente, auto organizado dando pie a diversas actividades mentales como percibir, imaginar, soñar, sentir, recordar, etc. Esta interacción también permite que se creen conexiones a nivel consciencia para poder reconfigurarse con otros sistemas dentro del flujo continuo de energía que los envuelve internamente y los correlaciona con el mundo exterior o con esferas exteriores al universo que pertenecen.

Parte importante de la naturaleza sistémica del niño es que responde al principio de diferenciación e integración, reafirmando así su individualidad para reconocerse a partir del otro como una parte y como un todo a la vez, transitan por un proceso interno de comunión que se refleja en un proceso externo de integración sistémica. Un niño emocionalmente emancipado es aquel que ha podido reconocer en cada uno de sus elementos un sistema mayor que acoge y da coherencia y sentido a lo que cada una de esas partes expresa por separado. Es decir que de alguna manera inconsciente es consciente de que es un sistema complejo que forma parte a su vez de sistemas superiores. Para mantener latente la cualidad de sujeto emocionalmente emancipado es necesario mantener una relación estrecha entre las partes y a su vez las partes con el todo; cuando esta relación se detiene o deja de funcionar el niño, sujeto integral de naturaleza sistémica, pierde la capacidad de generar espacios relacionales y la comprensión del papel que juega dentro de la esfera social a la que pertenece, dentro de la holarquía que lo sostiene.

Al analizar las respuestas de los diez niños que conforman la muestra vemos que el resultado de las pruebas en un segundo momento obtuvo mayor porcentaje de aciertos, es decir que el grado de respuesta acertada fue mayor cuando cada uno de los integrantes de la muestra estuvieron familiarizados con los personajes, con el funcionamiento de la aplicación en general y con la identificación de las emociones a partir de la propuesta de personajes presentada dentro de la aplicación.

Dicho comportamiento abre una puerta hacia la idea de una mente colectiva y la construcción del imaginario partiendo de referentes presentados en la aplicación, resulta evidente la presencia de comportamientos colectivos que posteriormente serán replicados en la interacción sistémica local y con el entorno.

El niño como sujeto integral de naturaleza sistémica y la animación como modelo comunicacional construyen un ciclo de realimentación en equilibrio dinámico, es decir que las interacciones se repiten una y otra vez retroalimentándose unas a otras en un proceso de amplificación; el sistema complejo cambia de acuerdo con su propia dinámica hasta alcanzar una forma ordenada de comportamiento como resultado de un sistema inmerso en un proceso auto organizador. Cada niño es una partícula integral dentro de un sistema complejo poseedor de autonomía de funcionamiento y a su vez es un sistema complejo en constante interacción con el entorno que responde al principio de adaptabilidad.

Cada niño como sujeto integral construye sus referentes a partir de distintos factores y referentes que emergen de procesos auto organizados, trasciende desde un punto de vista individual y colectivo. Interpreta, se anticipa y aprende; tiene un comportamiento inteligente debido a la capacidad de autorregulación de la dinámica interna en función con su propio proceso de internalización de referentes y comprensión a través del proceso cognitivo; y dicha dinámica construye mediante el proceso de información externa convertida internamente en representaciones conscientes.

Es a través de este procesamiento de información que el sujeto integral de naturaleza sistémica regido por el principio de acoplamiento estructural mantiene su identidad y genera sus propios referentes, es decir que, se reconfigura en un sistema complejo que responde a la constante $1+1=3$. Durante el primer contacto con el instrumento la experiencia subjetiva central fue desarrollar procesos neuronales, corporales y relacionales a partir de la imagen como modelo comunicacional de naturaleza sistémica, implicó por tanto la experiencia de cada sujeto y la interpretación personal en función de la conexión o vínculo establecido con los personajes que componen dicho instrumento de medición y las articulaciones gestuales a las que están sujetos.

Cada niño es un sujeto integral de naturaleza sistémica, es un sistema autónomo al integrarse con su entorno y reconfigurarse con un sistema complejo superior (tal como lo plantea Wilber al hablar sobre organizaciones dentro de un modelo holocrático), es un sistema vivo que a pesar de no tener aun autogestión emocional, se redefine y reconfigura con otros sistemas dinámicos o esferas sociales, su estructura interna está en constante interacción y en estrecho vínculo a niveles cognitivo, físico y de entorno, gestiona el pensamiento, administra sus emociones y se desenvuelve dentro de la esfera social a la que pertenece como elemento importante dentro de la construcción de la misma.

Gracias a la consciencia podemos regular el flujo de información, de constantes y referentes que nos permiten reconfigurarnos con el universo en el que vivimos y con la esfera social con la cual convivimos. Los niños por igual atraviesan por este proceso

emergente y auto organizado de percibir, sentir, recordar, imaginar, pensar, soñar, etc. Inmersos en el flujo continuo de energía que los nutre, protege y constituye como sujetos integrales, esta energía adquirida de referentes sensoriales atraviesa un proceso mental regulador de información y generan a partir de ellos y su interpretación un espacio relacional a partir de un modelo comunicacional de naturaleza sistémica como lo es la animación.

Ahora, al hablar de a animación como modelo sistémico comunicacional refuerza esos principios de autonomía funcionales para que cada niño (o cada holón) pueda desarrollarse libremente a partir de sus propias reinterpretaciones y pueda también reconfigurarse en instancias o sistemas superiores, a partir de dichos referentes adquiridos y reconfigurados el niño construye redes de códigos y significaciones que le permiten integrarse con otros sistemas vivos en determinados niveles de acción a partir de un holón o un sistema con capacidades de establecer normas o acuerdos que permitan crear una diferenciación y fomentar la integración al sistema superior. El holón controlador, que en este caso sería la función del facilitador del dispositivo al realizar las pruebas, necesita cierta autonomía para interactuar con el sujeto integral (el niño) en beneficio del mismo. Ambos deben mantener una interacción constante, pero estableciendo ciertos límites o distancia para no transgredir los límites de autonomía y autogestión de cada una de las partes, tanto del sujeto o agente que interactúa con la herramienta como del agente gestor del dispositivo quien funge como acompañante y facilitador. No deben olvidar dichos límites impuestos para unificar y dar sentido al proceso de interacción. Este proceso de

integración o reconfiguración de sistemas bajo la premisa de $1+1=3$ es un proceso de reajustes continuos en función al flujo de información. Esta estructura sistémica reconfigurada compuesta de diversas esferas autónomas y funcionales tiene como objetivo e intención el organizarse en función del bienestar común dentro de la esfera social a la cual pertenecen, el propósito de integración es cuidar del bienestar de cada una de las partes que lo conforma reafirmando el valor sistémico integral de cada elemento y la importancia del mismo para el ecosistema al cual pertenece.

Un sujeto integral de naturaleza sistémica forma parte de una estructura holocrática, todos sus procesos internos y externos están regulados por patrones previos y estables que lo mantienen en equilibrio dinámico bajo un proceso auto organizado desde el principio de su vida, lo que fortalece la estructura y da como resultado un sujeto emocionalmente emancipado. Dentro de un sistema emocionalmente emancipado, cada elemento interviene en el proceso de regulación de cada sujeto que lo integra y establece códigos relacionales multidireccionales y multidimensionales. Las estructuras regular los procesos en diferentes lugares y a diferentes niveles del sistema que conforman, pero muchas veces utilizan o se rigen por patrones similares, estos patrones o imaginarios hacen posible la intervención o reconfiguración de constantes repensadas trasgrediendo fronteras semipermeables. Para poder explicar esta cualidad integral y sistémica a la vez es necesario entenderlo como una red interconectada de partículas o esferas particulares que se interrelacionan en un flujo constante de ideas, referentes, imágenes, constructos, variables y referentes reconfigurados en su propio sistema comunicacional. Cada sujeto integral que compone al sistema superior

integra a su vez diferentes sistemas subyacentes que coexisten dentro de esta misma red y cada una de ellas tiene la capacidad de modificar a todos y cada uno de los elementos que forman parte del sistema superior al que pertenece. Normalmente se rigen por patrones no lineales, pero llevar cierta interrelación entre ellos y dicha red de interacciones es solo una manifestación visible del espacio relacional que se genera a partir de distintos referentes adquiridos y reconfigurados, en este caso a partir de la imagen animada a la cual cada niño como sujeto integral toma como principio integrador y generador de espacios relacionales. Evidentemente existen muchos factores tanto internos como externos que también ejercen cierta influencia en el niño y en su naturaleza sistémica pero dentro de esta totalidad del sistema superior al que pertenece es probable que logre reconfigurarse como unidad de acción haciendo evidente su naturaleza sistémica.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcázar, J. A. (2001). *La inteligencia emocional*. España: Limusa.
- Álvarez-Gayou, J. (2004). *Cómo hacer investigación cualitativa*. México: Paidós.
- Amescua, V. (2004). *La magia de los niños, Psicoterapia Gestalt infantil*. México :
C.E.I.G.
- Augé, M. (1992). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la
sobremodernidad*. . Barcelona: Gedisa.
- Baeza, M. (2000). *Hacer mundo, Significaciones imaginario-sociales para construir
sociedad*. Santiago: RIL editoriales.
- Baeza, M. (2003). *Imaginario sociales. Apuntes para la discusión teórica y
metodológica* . Concepción: Universidad de Concepción.
- Bandura, A. (1980). *Aprendizaje Social y desarrollo de la personalidad*. Madrid:
Alianza.
- Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*,
122- 147.
- Bataille, G. (1967). *La part maudite*. París: Minuit.
- Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Reality. *Critical Inquiry*(18), 1-21.
- Buchanan, A. (2007). *Facial Expressions for Emphatic Communication of emotion in
Animated Characters* .
- Capra, F. (1999). *La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos*.
Barcelona: Anagrama.

- Castoriadis, C. (1975). *L'Institution imaginaire de la société*. París: Seuil .
- Castoriadis, C. (1989). *La institución imaginaria de la Sociedad* (Vols. 2, El imaginario social y la institución). Barcelona: Tusquets.
- Castoriadis, C. (2013). *La institución imaginaria de la sociedad*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Charles, M. (1990). *Educación para la recepción. Hacia una lectura crítica de los medios*. México: Trillas.
- De Mause, L. (1982). *Historia de la infancia*. Madrid: Alianza.
- de Vega, M. (1984). *Introducción a la Psicología Cognitiva* . Madrid: Alianza editorial .
- Durand, G. (1960). *Les structures anthropologiques de l'imaginaire: introduction à l'archétypologie générale*. París: Presses Universitaires de France.
- Eco, U. (2006). *La estructura ausente. Introducción a la semiótica*. . México: Random House.
- Ekman, P. (1972). *Emotion in the human face*. Malor.
- Ekman, P. (1997). *What the face reveals;: Basic and Applied Studies of Spontaneous Expression Using the Facial Action Coding System (FACS)* . EUA: Oxford University Press.
- Ekman, P. (2004). *Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life*. Henry Holt and Company.
- Erikson, E. (1993). *Infancia y Sociedad*. Buenos Aires: Lumen-Hormé.
- Fernández Berrocal, P. (2002). *Corazones Inteligentes*. Barcelona: Kairós.
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y Castigar*. Argentina: Siglo XXI Editores.

- Frey, J., & Kranzler, M. (Dirección). (2014). *The present* [Película].
- Gallegos Nava, R. (2006). *Spiritual Intelligence: Beyond Multiple and EMotional Intelligences*. México : Pax México .
- García García, E. (2001). *Mente y cerebro*. Madrid: Síntesis.
- García García, E. (2005). Teoría de la mente y desarrollo de las inteligencias. *Educación, Desarrollo y Diversidad*, 8(1), 5-54.
- Gardner, H. (1997). *La mente no escolarizada*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (2000). *La educación de la mente y el conociendo de las disciplinas*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (2001). *La inteligencia reformulada*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (2001). *La inteligencia reformulada*. Barcelona: Paidós.
- Gil Calvo, E. (1991). La emancipación de la infancia. *I Congreso internacional de Infancia y Sociedad*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales .
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. NY: Bantam Books.
- Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*. NY: Bantam Books.
- Gombrich, E. H. (1987). *La imagen y el ojo: nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Alianza.
- Guattari, D. y. (2000). Capitalismo y esquizofrenia. *Mil Mesetas*, 175,176.
- Haggard, E. &. (1966). Micromomentary Facial Expressions as Indicators of Ego Mechanisms in Psychotherapy. *In Methods of Research in Psychotherapy*, 154-165.

- Jenks, C. (1982). *The Sociology of Childhood. Essential Readings*. Londres : Gregg Revivals.
- Jones, W. (1962). *Physiological Psychology*. Holt Rinehart Winston.
- Knapp, M. (1982). *La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno* . Buenos Aires: Paidón .
- Kosslyn, S. (1981). The medium and the message in mental imagery: A theory. *Psychological Review*, 88(1), 44-46.
- Kosslyn, S. (1986). *Image and mind*. Cambridge, Mass: Harvard University Press .
- Kosslyn, S. (1996). *Image and brain*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press .
- Leff, E. (2010). Imaginarios sociales y sustentabilidad. *Cultura y representaciones sociales*, 42-121.
- Lévy, P. (1956). *Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio* . París.
- Lévy, P. (1994). L'intelligence collective. *París: la découverte*, 253-258.
- Llinás, R. (2003). *El cerebro y el mito del yo*. Bogotá: Editorial Norma.
- Lotman, I. (1996). *Acerca de la semiósfera*. Madrid: Cátedra.
- Manovich, L. (2006). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital* . Buenos Aires: Paidós .
- Martínez, I. (2002). *¿Quién decide lo que ven los niños?* . México: Pax.
- Maturana, H. (1999). *Transformación en la convivencia*. Santiago: Dolmen .
- Merleu-Ponty, M. (1945). *Fenomenologia della percezione*. Milán: Studi Bompiani .
- Mitchell. (2003). Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. *Estudios Visuales I*, 19-40.

- Moreno, R. (2002). Verbal redundancy in multimedia learning. *Journal of Educational Psychology*(94), 156-163.
- Morín, E. (1966). *El espíritu del tiempo . Ensayo sobre la cultura de masas*. Madrid: Taurus Ediciones, S.A.
- Morín, E. (1972). *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona: Editorial Seix Barral, S.A.
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París: Santillana/UNESCO.
- Morín, E. (2004). *Introducción al pensamiento complejo*. . México: Editorial Gedisa.
- ONU. (1959). *Declaración de los Derechos del Niño*.
- Paivio, A. (1971). *Imagery and verbal processes*. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Piaget, J. (1936). *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*. París: Delachaux et Niestlé.
- Piaget, J. (1982). *La construcción de lo real en el niño*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Pintos, J. (2015). Apreciaciones sobre el concepto de imaginarios sociales. *Revista de Investigación Miradas*, 1(13), 150-159.
- Pozo, J. L. (1989). *Teorías cognitivas del aprendizaje*. Madrid: Ed. Morata.
- Rizzolati, G. (2001). Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of affection. . *Nature reviews neuroscience* 2, 661-670.
- Rizzolatti, G. (2006). *Las neuronas en espejo: los mecanismos de la empatía emocional*. Barcelona: Paidós.
- Robles, T. (1990). *Concierto para cuatro cerebros*. México: Instituto Milton H. Erickson.

- Salovey, P. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition, and personality*(9), 185-211.
- Salovey-Mayer. (1990). *Inteligencia emocional*. México: Mc.Graw Hill.
- Schrödinger, E. (1944-1969). *¿What is life? The physical aspecto of the living cell*.
Lóndres-NY: Cambridge University Press.
- Schwarz, R. (2002). *The Skilled Facilitator*. . John Wiley & Sons.
- Shepard, R. (1978). The Mental Image. *American Psychologist*, 125-137.
- Singer, D. (2001). *Handbook of children and the media*. EUA: Sage Publications.
- Souto, M. (2009). Imaginario grupal y formaciones grupales en torno al saber. *Educação. Revista do centro de educação*, 437-452.
- Thorndike, E. (s.f.). Intelligence and its uses. *Harper´s Magazine*(140), 227-235.
- UNICEF. (1999). *Convención sobre los derechos del niño*.
- Varela, J. (1986). Aproximación genealógica a la moderna percepción social de los niños.
Revista de educación(281), 155-175.
- Verlee Williams, L. (1986). *Teaching for the Two-Sided Mind: A Guide to a Right Brain/Left Brain Education*. Reino Unido: Touchstone .
- Vygotsky, L. (1988). *EL desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores*. México: Crítica Grijalvo .
- Vygotsky, L. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.
- Vygotsky, L. (1993). *Obras escogidas I y II. Aprendizaje*. Madrid: Visor.

Warzlawick, P. (1990). *La realidad inventada ¿cómo sabemos lo que creemos saber?*

Barcelona: Gedisa.

Wilber, K. (1974). The Spectrum of Consciousness. *In Main Currents.*

Wilber, K. (1977). *The Spectrum of Consciousness.* Wheaton: Quest.

Wilber, K. (1982). *Eye to Eye: The Quest for the New Paradigm.* NY:

Doubleday/Anchor.

Wilber, K. (1986). *Transformations of Consciousness: Conventional and Contemplative*

Perspectives on Development. Boston: Shambhala.

Wilber, K. (1998). *The Essential Ken Wilber: An Introductory Reader.* Shambhala.

Wilber, K. (2005). *Sexo, ecología y espiritualidad. El alma de la evolución.* Gaia.

Williams, R. (2001). *The Animators Survival Kit.*

Wunenburger, J. (2003). *L'imaginaire* (2 ed.). París: Presses Universitaires de France.