



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD 094 CENTRO

**“EL ARTE Y EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL NIÑO”**

**PROYECTO DE INNOVACIÓN
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN EDUCACIÓN**

P R E S E N T A :

CLAUDIA PATRICIA MOLINA VALADEZ

ASESOR:

DR. JUAN BELLO DOMÍNGUEZ

MÉXICO, D.F., 2011.

**DICTAMEN PARA EL TRABAJO DE
TITULACIÓN**

México, D.F., a 09 de julio de 2011.

**PROFRA. CLAUDIA PATRICIA MOLINA VALADEZ
P R E S E N T E**

EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN DE
ESTA UNIDAD Y COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A SU
TRABAJO TITULADO:


“EL ARTE Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO”

OPCIÓN: PROYECTO DE INNOVACIÓN

A PROPUESTA DEL ASESOR DR. JUAN BELLO DOMÍNGUEZ, MANIFIESTO
A USTED QUE REÚNE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO POR LA INSTITUCIÓN.

POR LO ANTERIOR SE DICTAMINA FAVORABLEMENTE SU TRABAJO Y SE
LE AUTORIZA A PRESENTAR SU EXAMEN PROFESIONAL, DE LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PLAN 94.

**A T E N T A M E N T E
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”**



**MTRA. MARICRUZ GUZMÁN CHIÑAS
DIRECTORA**



Dedicatorias

A mis padres

Por regalarme un hogar lleno de amor y valores, gracias por formarme una mujer de trabajo y darme la fuerza para alcanzar mis objetivos, pero sobre todo por otorgarme la vida.

A mi hija

Tú que me has apoyado incondicionalmente, que has vivido esta travesía a mi lado, porque eres el motor de mi vida y mi inspiración, gracias mi amor.

A mi esposo

Por ser el compañero que yo elegí, por todo lo que me has dado, por tu amor y fidelidad.

A mis hermanos

Jazmín, Daniel, Roberto y Alejandrina, por hacerme sentir una persona afortunada al saber que cuento con seres maravillosos, como lo son ustedes.

A mis abuelas

Luz: tú me enseñaste a perseguir mis ideales, me alimentaste para tener sed de superación y con tus palabras sabias, lo logré, nunca dejaré de agradecerte.

Ofelia: la sensibilidad que sembraste en mí, hoy es fruto de mi esencia, porque yo soy una extensión de tu ser, es para ti, en donde quiera que estés.

Tía Lore

Por los momentos maravillosos que paso cuando sonreímos, por tus consejos, por el apoyo intelectual, por ser impulsora en mi formación profesional.

Tía Ara

A ti en especial por tus palabras que enriquecieron mi espíritu, para seguir luchando por mis metas, este logro también lo comparto contigo.

A mi asesor

A usted Doctor Juan Bello por inyectar en mí parte de su sabiduría, por su tiempo, paciencia y consejos, por el apoyo incondicional recibido.

A mi maestra Tony

Por compartir conmigo la alegría que emana de su ser, por los conocimientos que sirvieron como cimientos en mi formación docente y por los momentos especiales en el aula.

ESTE LOGRO LO COMPARTO CON USTEDES

CON TODO MI AMOR...

CLAUDIA PATRICIA MOLINA VALADEZ

Í N D I C E

Introducción.	1
CAPÍTULO I. Comunidad y práctica docente, una breve reflexión problematizadora.	
a) Ecatepec: una mirada a la cultura y el arte.	5
b) La escuela, segunda institución de los infantes.	13
c) La guía en la proyección pedagógica de su quehacer cotidiano.	23
d) ¿Praxis estática o crítica innovadora?	33
CAPÍTULO II. Entre la teoría, el arte y los pequeños artistas.	
a) Desarrollo y aprendizaje desde un enfoque psicológico.	36
b) Estado actual de la educación artística en la escuela.	48
c) El arte como elemento importante en la sociedad.	60
CAPÍTULO III. El derecho de las niñas y los niños mexicanos, para conquistar espacios de libertad.	
a) Los sustentos legales, un pilar de la educación.	66
b) Planeación y estrategias, una interacción hacia sensibilidad.	69

3.1 Expresión y apreciación plástica. Dibujo, pintura, collage, vitral, modelado.	70
3.2 Expresión y apreciación teatral. Expresión corporal, proceso dramático, modalidades de representación: pantomima, teatro de sombras, teatro con títeres.	93
3.3 Expresión y apreciación musical. Ritmos, audición, el canto.	105
3.4 Expresión corporal y apreciación de la danza Expresión corporal, danza.	110
Conclusiones.	114
Bibliografía	118

Introducción

El arte ha estado relacionado con el ser humano desde tiempos muy remotos. Le significó al hombre un modo de expresión y de comunicación, y que ahora lo podemos disfrutar en diversas manifestaciones como: la música, la danza, la escultura, la pintura y el teatro, las cuales suelen ser para algunos un bálsamo para el alma.

El arte ha sido explicado por filósofos, artistas, psicólogos y educadores, quienes han aportado concepciones muy diversas. Ha sido considerado como un medio para descargar energías; como una actividad placentera; como una forma de evadirse de la vida; como la posibilidad de alcanzar un orden, una integración armoniosa y equilibrada, siendo un medio para lograr un aprendizaje emocional.

La educación artística en México, es demeritada, es evidente, que en nuestra escuelas públicas y privadas, no se le da la importancia que merece; y que a su vez, se desconoce por parte de los padres, profesores y de la sociedad, los alcances que se pueden lograr en el desarrollo integral de los infantes.

Aunque nuestra cultura es rica y vasta por sus tradiciones ancestrales ligadas al arte, y siendo un país lleno de gran creatividad, en que se podría utilizar esta sensibilidad para mejorar nuestro entorno; no existe un acercamiento al mismo; de igual manera existen programas y difusión, pero el pensamiento del mexicano se limita a enfocarse a otro tipo de actividades vanas y vacías, desgraciadamente con frecuencia a ser solo espectador y no actor de su crecimiento intelectual, creativo y sensitivo. “En Arte no se pretende formar artistas profesionales, sino formar un pueblo que practique y disfrute actividades artísticas, y reivindicar los lenguajes artísticos como formas estéticas de comunicación entre los hombres” (Stokoe, 1990)

Este proyecto va encaminado a realizar una investigación, sobre la práctica docente, la escuela y la sociedad en relación a la educación artística, en el aula; a cuestionar y exhortar, sobre la importancia del arte en la vida escolar del infante. Y a sustentar con bases teóricas, los procesos de desarrollo y aprendizajes, que se pueden lograr, dentro de la relación infante - praxis.

En el presente trabajo, se muestra desde el contexto de la comunidad, hasta los procesos de aplicación en el aula. La educación artística no sólo se debe ser considerada como un adorno o una asignatura más; por el contrario, debería estar integrada al proceso metodológico de la enseñanza. Esto parece difícil, pero es necesario reconocer la importancia de que el niño aprenda en la escuela a través del arte, y se deriven de ello estrategias de enseñanza que permitan un aprendizaje más enriquecedor.

Uno de los aspectos, que fue un detonante para realizar este proyecto, fue la observación sobre los comportamientos que tiene la sociedad con relación a la concepción del arte, de ahí deriva una problemática crucial, porque si la sociedad, la comunidad educativa, los maestros y los padres, no conocen, ni fomentan y además escasamente participan; es en ese momento cuando nace la inquietud por investigar, los alcances que tendría fomentar este bálsamo que le hace falta a nuestra sociedad, de esta transformación que se puede realizar desde el aula y mi humilde practica docente.

En esta investigación se acrecentaron mis saberes con relación de teorías que me acercaron, a comprender los procesos: psicológico, pedagógicos y sociales, en los que se involucraron los más selectos conceptos expresados por teóricos de relevante trayectoria en el campo de la investigación, esto abrió en mi camino otra expectativa mas clara y amplia, para comprender la jerarquía que tiene el arte en la transformación de los infantes.

Nuestra educación, ha tomado los lados más deshumanizados: lo científico y lo técnico, y ha hecho un falso culto de lo racional, considera que el ámbito del arte nos parezca algo mágico, irracional e inapreciable, imposible de organizar metodológicamente y, por tanto, no evaluable.

En el campo educativo, existe la ausencia del trabajo creativo y expresivo, esta situación tiene como base, la situación de escasos maestros interesados en la práctica y promoción de actividades relacionadas al arte, así como la desvalorización y el desinterés de parte de las Instituciones con relación al currículo, porque dentro su concepción, consideran que tiene más importancia alimentar los procesos cognitivos y no los creativos.

Dentro de la propuesta pedagógica no se propone hacer de los niños artistas, sino acercarlos a los lenguajes de las disciplinas artísticas, que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando sus procesos cognitivos y sociales, a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad.

Considerando que el arte es de vital importancia en la educación, ya que es un generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, así como de los valores sociales, morales y de autoestima; y que tiene como finalidad, introducir al niño en la ardua y fascinante tarea de la apreciación artística, factores que contribuyen a enaltecer y nutrir el espíritu creativo y social de todo individuo.

La maestra en su papel de guía y promotor de conocimientos y aprendizajes, es un factor preponderante, para motivar la enseñanza de una práctica creadora en el alumno, por medio de experiencias enriquecedoras como: el teatro, la música, la danza y las artes plásticas; invitando a los alumnos y padres para que disfruten de museos, conciertos, obras de teatro y exposiciones.

Otra parte importante en la que la maestra puede influir es, sembrando conciencia en los niños, sobre elementos externos que atrofian la educación artística, incitándolos para ser más críticos y selectivos; sobre todo de programas televisivos y ocios enajenantes.

Es así como la maestra promoviendo los espacios creativos y de libertad en el aula, daría como resultado, el desarrollo de componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos, en sus infantes.

El desarrollo de la apreciación y expresión artística, logran integrar la personalidad del alumno, el cual puede llegar a ser terapéuticos, ayudar a liberar tensiones y a proponer soluciones creativas en la vida cotidiana, así como contrarrestar la violencia, en estos tiempos tan difíciles que está pasando nuestro país, en donde los jóvenes y niños con facilidad pueden extraviarse por no encontrar una identidad propia, o un camino sano en el cual, pudieran expresar sus ideas, inquietudes, sentimientos, emociones y fantasías.

Es por ello que en este proyecto de innovación, se pretende exponer una diversidad de lenguajes artísticos y actividades, que conlleven al disfrute y descubrimiento de actitudes y capacidades creativas, por medio del maravilloso mundo del arte.

CAPÍTULO PRIMERO

Comunidad y práctica docente, una breve reflexión problematizadora.

a) Ecatepec una mirada a la cultura y el arte ...

Ecatepec es la región, a la cual referiremos nuestro estudio de investigación; en su entorno cultural y artístico.

El nombre oficial de este municipio es: Ecatepec de Morelos, llevando el apellido en honor de José María Morelos y Pavón, por el suceso histórico que se llevo a cabo en esta ciudad, este personaje, fue fusilado en el actual Museo Casa de Morelos, el cual fue sepultado a un costado de la iglesia de San Cristóbal, posteriormente sus restos fueron exhumados para ser re inhumados en la columna de la Independencia; y Ehecatepetl, que en la lengua náhuatl significa “cerro del viento”.

A partir de 1980 es considerada una Ciudad, y al municipio, se le ratifica el nombramiento de Ecatepec de Morelos, su centro es San Cristóbal, en él podríamos observar un grandioso movimiento vial, de comercios formales e informales, y que en cada fecha importante, se colocan los puestos de coloridas artesanías y diversos productos; cerca de ahí se encuentra la cabecera Municipal, en donde día a día acuden un sin fin de personas para resolver asuntos, en la parte de enfrente podemos apreciar, el jardín en el que cada fin de semana, se reúnen las familias para disfrutar de los eventos que se presentan, algunas exposiciones, o simplemente caminar y tomarse un helado, o un algodón de dulce; cabe mencionar, que con frecuencia es triste observar la realidad, porque solo en los eventos populares, se nota una relevante asistencia, un ejemplo que se podría citar, es el espectáculo (si así se puede llamar), de un payaso que todos los fines de semana se presenta en el jardín principal de San Cristóbal, en el que los padres acuden con sus hijos, y se escuchan insultos y mofas al público, esto a los presentes, les es atractivo.

En una ocasión se presentó una pianista en el Centro Cultura de Ecatepec, el evento era gratuito, de música clásica, en un teatro para cien personas, a lo que solo acudió una cuarta parte, y el porcentaje escaso que asistió, fueron obligados por sus maestros, no por iniciativa propia, o disfrute.

Pero a modo de presumir, a un costado de este jardín, podemos admirar los arcos con sus fuentes y la iglesia, que data de los tiempos en que llegaron los españoles; pero uno de los sitios que es de relevante interés, es la construcción que se encuentra a unos pasos de la iglesia, es el Centro Cultural Regional Ecatepec “José Ma. Morelos y Pavón”, en honor al sacerdote y héroe de la independencia, quien fuese fusilado en este municipio; este importante espacio fue inaugurado en 1981, su arquitectura es de tipo colonial, cuenta con una hermosa fuente de piedra, en medio del amplio patio, al caminar se pueden observar los techos altos y los arcos, y el largo de los corredores, que denotan su antigüedad; cabe mencionar que alguna vez esta construcción albergó lo que fue un convento.

En este espacio se lleva a cabo el cultivo de actividades relacionadas al arte, invitando a los pobladores, para que participen en diversas disciplinas como danza clásica y contemporánea, música, artes plásticas, pintura, fotografía, enseñanza de lengua náhuatl; y por si fuera poco, cuenta con una biblioteca que te incita a quedarte por horas, consultando un libro, el cual te espera con sus hojas abiertas, como si fueran brazos cálidos; en este recinto también se llevan a cabo actos culturales como: conferencias, mesas redondas y exposiciones.

Otro espacio que sería inevitable observar, si uno transita por el jardín de San Cristóbal, es el Centro Cultural al Aire Libre, El Reloj, es un espacio que han ganado los artistas plásticos independientes para presentar sus obras pictóricas, estas creaciones van desde los dramáticos cuadros, conteniendo temas diversos de la conducta humana, expresando desde del dolor hasta la euforia, así como temas políticos, utilizando diversas técnicas; usualmente tienen actividades los fines de semana.

Uno más de los sitios con el que cuenta Ecatepec, y que no se pueden dejar de apreciar es: el Museo Puente de Arte, ubicado en el puente siglo XIX, conocido

como Puente de Fierro, obtiene su nombre por su peculiar ubicación, éste formaba parte de la antigua carretera México-Pachuca, el antiguo puente quedó en desuso al construirse en sus cercanías una vialidad más moderna; y es en el año 2000 cuando las autoridades deciden convertirlo en el Museo de Arte Contemporáneo, conocido en la región como “Puente del Arte”, dirigido y coordinado por el artista plástico Manuel Bueno Herrera, el cual me consta, que ha realizado obras pictóricas hermosas, y que también exhiben en este museo, el recinto lo considero único, por el espacio en el que se encuentra, al entrar parece que estás situado, entre estructuras de fierro gigantes, no es muy luminoso, ni siquiera ostentoso, inclusive puedes escuchar el ruido de los vehículos que circulan a un costado, pero cuando lo empiezas a explorar con lo primero que te encuentras, es con el mural de Manuel Bueno, en el que describe la historia de Ecatepec, desde la época prehispánica hasta los tiempos modernos.

En este museo se exhiben las obras de artistas contemporáneos, se imparten clases, cursos y conferencias, todos de múltiples temáticas y disciplinas; con el fin de estimular el desarrollo artístico, el disfrute del arte y sobre todo, para la difusión cultural, no sólo de Ecatepec, sino de zonas y municipios que se encuentran a su alrededor. Como un dato interesante en que realizaron una entrevista a Manuel Bueno, por parte del periódico El Universal, en la cual lamenta Bueno, que por parte del gobierno ya no es prioridad sustentar los gastos del “Museo”, este recinto que fue hecho en la época porfiriana y que fue diseñado por Eiffel, citando lo siguiente de palabras de Bueno: “El Puente del Arte fue realizado por Gustave Eiffel en 1870, ingeniero francés que construyó la emblemática Torre Eiffel Torre en París, Francia”.¹

A unos pasos del Museo Puente del Arte nos encontramos El Museo Casa de Morelos, que está dedicado a José María Morelos y Pavón. Este inmueble data del año de 1747, que sirvió de alojamiento a Virreyes, en esta edificación, pasó sus últimos momentos el Siervo de la Nación. Al observar la fachada, parece una casa muy antigua, y al recorrer sus habitaciones se puede percibir el olor a historia, y el escuchar el crujir de las maderas, nos detiene a imaginar cuantos

¹ Periódico El Universal, Cultura, 3 de Agosto de 2010.

personajes han pasado por el mismo camino; a las afueras se encuentra una carreta, que utilizó Morelos, en el centro del patio se localiza una fuente, que si pudiera hablar nos contaría, con el caer de sus gotas uno a uno los sucesos, que ahí se vivieron; al fondo podremos descubrir un famoso hallazgo...la osamenta de un mamut, la cual, fue hallada, muy cerca de ahí, y que actualmente esta resguardada por el INAH. El museo conserva y difunde diversos objetos relacionados con Morelos. Este, ofrece una gama de actividades culturales y artísticas, que están abiertas para toda la comunidad.

Cabe mencionar que Ecatepec cuenta con una escuela de Bellas Artes, la cual, anteriormente tenía sus instalaciones en la Universidad Pedagógica de Ecatepec, en donde tuve la fortuna de realizar mi servicio social. A esta escuela la trasladaron en la cúspide de un cerro, que es llamado de la "Cruz", el más representativo de Ecatepec; sus instalaciones cuentan con una espectacular vista, pero con un pequeño obstáculo, es de difícil acceso, pues no existe transporte, y para llegar, se tiene que caminar escalando casi el cerro, por lo que esto, aunado a otros factores, impide una difusión masiva del arte., fracturando así el acceso, y la motivación, para asistir, a este ,maravilloso recinto.

La construcción es austera, los salones son pequeños, en donde el material esta aglutinado por falta de espacio, se puede observar que los salones fueron contruidos improvisadamente; realmente no es una edificación apta para el desarrollo de las artes; que comparado a otras prioridades que tiene el municipio, como el remodelar una infinidad de veces su cabecera municipal a capricho de cada cambio de gobierno, y destinando presupuestos para comprar aviones que se ocuparan, para que la comunidad las observe solamente, o inaugurando sus parquecitos; y dentro de este contexto, yo me pregunto: ¿porqué no se destinan recursos para que exista la infraestructura y los espacios adecuados, para fomentar el arte y la cultura en la población?, y así beneficiar a jóvenes y niños, para un acercamiento más sano y benéfico, para la sociedad.

Regresando en la descripción del espacio donde se imparte las manifestaciones del arte, se puede apreciar a la salida de la escuela, unas escalinatas que nos conducen a un escenario al aire libre, el techado es monumental, es lo único que resalta a lo lejos, desde ese punto, se puede apreciar la luminosa ciudad al caer la

tarde, este lugar está rodeado por árboles y a lo lejos se puede escuchar el canto de algunas aves que rompen el silencio, es ahí donde hace honor el nombre de Ecatepec, porque sientes la caricia del viento. En esta Institución se imparte talleres de artes plásticas, danza folclórica mexicana, música, danza clásica y actuación, pidiendo un mínimo de requisitos para el ingreso, y una cuota módica, y su población en su mayoría son niños y jóvenes; los cuales son para mi, como pequeñas semillas, que en unos meses empiezan a florecer, porque los riegan con elixir de arte.

Esta Institución, año con año, abre una convocatoria dirigida a nuevos aspirantes, para cursar la Licenciatura en Danza Folclórica Mexicana, formando así a nuevas generaciones de jóvenes interesados en una rama del arte.

Ecatepec es una comunidad, rica en tradiciones y cuenta con una gama interesante de eventos culturales, uno de ellos es el Festival de Cultura y de Arte; el primer festival se presentó en el mes de Julio de 2007, con el tema “Ecatepec, donde los alientos crean el viento de una identidad multicultural”, este evento tiene como misión fomentar la participación de academias e institutos para exhibir diversas disciplinas de arte, además de expresar la multiculturalidad y pluralidad de disciplinas relacionadas al arte. El ya citado, tiene una ambiciosa visión, el de convertirse en el festival más importante de la zona norte y oriente de la Ciudad de México. Los proyectos que se presentan son relacionados con artes plásticas, arte popular, música, danza, teatro, literatura, cine, gastronomía, historia regional, fotografía, espectáculos y actividades infantiles.

De manera coincidente este festival se lleva a cabo con las fiestas patronales de San Cristóbal, es una celebración muy esplendida, con un sin número de actividades recreativas, como las corridas de toros, los voladores de Papantla, que año con año se presentan para deleitarnos con su colorido e intrépido rito; el teatro del pueblo, en donde se presentan artistas de diversos géneros, bailes regionales, payasos, comediantes e imitadores, siendo un escenario no solo para personalidades reconocidas, sino también abierto a la juventud de Ecatepec.

Como se podrá apreciar Ecatepec, está abierto a la cultura y a la práctica de las artes, pero a pesar de los esfuerzos que hace el municipio y las Instituciones encargadas de la difusión de las actividades artísticas, sigue siendo escasa la población que acude a estos encuentros.

La asistencia en los eventos culturales, es esporádica, a veces escasa, esto se ve reflejado cuando invito a los padres y niños de mi aula, y comunidad, para presenciar eventos de corte cultural o artístico; lo más triste y decepcionante es que algunas maestras, difunden pero condicionan a cambio de calificaciones frías y calculadoras, cuando debería de verse como una oportunidad para crecer, para observar, para sentir, deleitarse y gozar.

En la comunidad lleve a cabo encuestas, en las que me revelo que, una minoría asiste a los centros en donde se enseña alguna actividad relacionada al arte, otra parte no sabe que existen, otros nunca han asistido a alguna exposición o museo cercano, y otra parte no le agrada el arte porque nunca han tenido acercamiento, o inquietud, esto me lleva a reflexionar que se debe de realizar un arduo trabajo en mi comunidad.

La población de la Ciudad de Ecatepec según el “censo de 2010 se estima a 1.658.806 habitantes”², de clase media baja en su mayoría; son la minoría nacidos en este que era un gran pueblo, esta pequeña parte conserva sus grandes terrenos y casas amplias, que han heredado de generaciones atrás, los nativos se conocen y pueden contar largas historias de vida de las familias residentes. Parte de su población proviene de la reubicación de los afectados del sismo de 1985, Ecatepec es conformada por 1 ciudad y 8 pueblos, estos pueblos siguen conservando sus tradiciones y festividades coloridas, como los hermosos tapetes de flores y aserrín que elaboran en las calles, el adornar sus casas con flores cuando hay festividades de los patronos, las corridas de toros, los bailes gruperos, el escuchar la banda sonora por el pueblo, pasear al patrono sobre una camioneta adornada, escuchar y ver surcar por el cielo estrellado, los juegos pirotécnicos

² <http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/preliminares2010.aspx>

multicolores.

Por otra parte citaremos otro aspecto de la vida de Ecatepec, debido a su rápido crecimiento el municipio enfrenta graves problemas de insuficiencia en los servicios, además de que la mayoría de sus habitantes se trasladan al Distrito Federal, para realizar sus actividades, ya sean académicas o laborales.

La cercanía de Ecatepec a la ciudad de México se ha vuelto conflictiva por la falta de planeación en vialidades, a una demandante población, que por diversas necesidades sigue teniendo un contacto muy estrecho con la misma. En la actualidad es una de las ciudades más pobladas del país. Cabe señalar que las obras de infraestructura construidas por los gobiernos estatal y municipal son escasas, a pesar de las necesidades de la población, una de las prioridades sería vías alternas y el transporte, que se encuentra en condiciones inoperantes, además de la inseguridad y de su alto costo.

En la actualidad este municipio enfrenta grandes desafíos, tales como la falta de servicios básicos como agua, energía eléctrica, infraestructura urbana, densidad poblacional, drenaje, entre muchas más; una problemática severa de inseguridad pública, y lo que llama el gobierno “crimen organizado”, a causa de esto, Ecatepec, se cita casi a diario por periódicos con alguna nota roja.

La economía de Ecatepec se basa en la industria el comercio y los servicios. Existe una gran cantidad de fábricas en las que podríamos citar, Termoeléctrica, Jumex, Bayer, Penwal, La Costeña, Almexa, en las que se albergan fuentes de empleo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes laboran en Ecatepec, no es suficiente la oferta de empleos, teniéndose que trasladar al Distrito Federal, Tlalnepantla, Cuautitlán y Pachuca.

“Por el número de industrias medianas y pequeñas (1,550), el municipio ocupa el cuarto lugar de los municipios más industrializados del país.”³

El municipio cuenta con 979 escuelas; que prestan servicios en diversos niveles, preescolar, primaria, secundaria-(técnicas y tele-secundaria), educación para adultos, capacitación para el trabajo, bachillerato, media técnica, normal,

³ <http://www.inegi-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010>

educación complementaria y extraescolar, las cuales son atendidas por un total de 14,698 profesores. La Institución de máxima nivel educativo es el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, en donde se imparten diversas licenciaturas y maestrías.

En esta ciudad la demanda de educación superior es alta, en la cual, se encuentra una considerable cantidad de universidades privadas y públicas, en las que destacan, Escuela Normal de Ecatepec, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Unidad Académica Profesional de Ecatepec (perteneciente a la UNAM), Universidad Pedagógica de Ecatepec, así como la Vocacional del IPN.

b) La escuela, segunda institución de los infantes.

“La comunidad tiene una visión determinada, sobre el papel que juega la escuela, en lo que respecta a su función y a la proyección comunitaria, esta visión esta determinada por múltiples factores: patrones culturales, experiencias previas, expectativas con respecto al beneficio de la educación para sus hijos”⁴

En San Cristóbal Ecatepec, es la comunidad donde ejerzo la docencia, en una escuela que se denomina: Centro Universitario Oparín.

Fundada en 1972, la comunidad educativa cumple actualmente 35 años de servicio. El ya prescrito, inicio sus servicios para la educación secundaria y media superior en Av. Morelos poniente n° 51, posteriormente abrió sus puertas para otros niveles, como: universidad, primaria y preescolar; las actuales instalaciones, se ubican en Isabela Católica n° 29, en San Cristóbal centro.

La escuela cuenta con espacios de esparcimiento y culturales, en los que destacan un auditorio con capacidad de 1000 personas, un foro con butacas (tipo teatro), para 180 personas, biblioteca, y 4 aulas interactivas, que sirven como apoyo a los profesores y alumnos, estas aulas cuentan con tecnología de vanguardia; en el área cultural durante el ciclo escolar se fomentan conferencias para padres, alumnos y maestros, así como visitas de personajes del circulo literario, teatral y de la política, llevándose acabo exposiciones de ciencia, danza y pintura.

El auditorio es utilizado durante todo el año para presentar diversos eventos, el cual siempre es decorado de manera diversa. Iniciando con la semana cultural en el mes de Octubre, y continuando en Noviembre con la exposición de ofrendas y la inauguración de las olimpiadas, en el mes de Diciembre, el festival de navidad, en Mayo, las celebraciones del día de las madres y concluyendo en el mes de Julio con la clausura del ciclo escolar.

⁴ Schmelkes, Sylvia. “Estudio exploratorio en la participación comunitaria en la escuela rural básica formal ” en Antología Escuela, comunidad y cultura local..., UPN, México 1994 p.67

Iniciaremos la descripción de actividades del mes de Octubre con la Semana Cultural, para celebrar el aniversario de la fundación de la Institución, se lleva a cabo un programa amplio de actividades artísticas, como teatro, música, danza y conferencias; por lo cual la Institución invita a toda su comunidad escolar, y a padres de familia, para que asistan a las actividades culturales.

En la función de teatro han llegado a presentar obras de todo género, a las que han asistido actores de la talla de Ignacio López Tarso; en cuanto a música llegan asistir pianistas y concertistas; en danza se habrá el espacio para la participación de diversos tipos como la folclórica y contemporánea; y en las conferencias, se imparten diversas temáticas; uno de los personajes expositores que ha asistido a dar una conferencia es: Miguel Ángel Cornejo.

En el mes de Noviembre se construyen altares, con variados decorados, técnicas y creaciones, resaltando las costumbres de diversos estados de la república mexicana; los jóvenes y niños participan activamente en la elaboración de los mismos, ya sea con material o en la producción; y así deleitarnos visitando, la exposición que está abierta a todo el público.

También en este mes como cada año se realiza la mini-olimpiada, en donde se utiliza el auditorio para inaugurar la actividad con una ceremonia y desfile similar a la de los juegos olímpicos, después los niños participan en diversas disciplinas deportivas que se llevan a cabo en la ciclo pista de la escuela, entre las actividades deportivas destacan carreras atléticas, relevos, lanzamiento de disco y bala, así como partidos de fut-bol, y para hacer más interesante las competencias, se otorgan medallas de primer, segundo y tercer lugar. Dentro de la participación, los padres asisten para apoyar a sus hijos, llevando pancartas, matracas y porras.

Para las festividades decembrinas, cada nivel lleva a cabo su festival, este se presenta una tarde, antes de salir de vacaciones de diciembre, se preparan cuentos musicales, villancicos o números dancísticos, apoyados por la maestra de danza y el maestro de música.

En Enero se convoca a toda la comunidad, para que donen un juguete y lo regalen a niños que no cuentan con recursos económicos, contando con la participación

de parte de los padres de familia y de la escuela, que también sufraga con juguetes y dulces, este programa se efectúa en las inmediaciones del auditorio.

Los niños que deseen adquirir un juguete, se forman a las afueras de la Institución, y el personal de la escuela principalmente las docentes de preescolar, se disfraza para recibirlos; otorgándoles un boleto, con el cual pasan a una rifa, y posteriormente se les reparten bolsas de dulces.

En el mes de Marzo se lleva a cabo un desfile, es un evento que requiere la colaboración de toda la comunidad educativa y docentes, por la magnitud que este implica, se requiere la preparación de un mes de anticipación, para el decorado de un trailer por nivel, en caso de preescolar son dos. Se reúnen los directivos de cada nivel, para acordar sobre una temática en común, con el propósito para que se adornen los tráileres; estos han sido en años anteriores temas sobre películas, países, entre otros; todo esto para conmemorar la llegada de la primavera.

Para el gasto de este evento se realizan previas ventas de comida a lo que denominan compra-venta para obtener recursos económicos, y así financiar el decorado del trailer; venta de boletos para las reinas que representaran a cada nivel, y en el caso de preescolar se elige a su reina y a su rey, con un concurso del “Rey y la reina de la simpatía”, en el cual los niños que deseen participar se inscriben, y presentan un número de baile o poesía para esto invitan a alumnos de licenciatura, para que emitan su voto, y así elegir a los reyes que nos representarán; solo pueden participar los niños de preescolar de tercer grado.

Este evento es muy vistoso, porque se desfila por las calles y avenidas principales del centro de San Cristóbal, arriba de los tráileres, figuran las docentes y los niños disfrazados de acuerdo con la temática, los padres nos acompañan bailando, en lo que llamaríamos la comparsa, llevando banderines, silbatos, pompones y antifaces.

La preparación del material para el adorno se lleva a cabo por comisiones, parte de la utilería la elaboran rotulistas o costureras, y otra segmento la elaboran las docentes y los padres de los niños que ganaron el concurso de los reyes de la simpatía, elaborando los tronos de los reyes.

En el mes de Mayo, conmemoramos a madres, con un festival, en el cual participan los niños, involucrándose las docentes de cada grupo en coordinación con la maestra de danza y el maestro de música para desarrollar bailes y cantos, todo esto se efectúa con dos meses de anticipación para los ensayos. Los padres de familia apoyan proporcionando el vestuario. En este festival, también se presenta alguna temática a fin, como por ejemplo un carnaval de Brasil, en el que los niños muestran y bailan la tradicional batucada.

En Julio para cerrar el ciclo escolar, se presenta la clausura, llevándose acabo en el auditorio de la escuela, en el cual se hace entrega de certificados y diplomas a los alumnos; se presentan bailes y palabras despedida.

La Institución en su conjunto, se encuentra en óptimas condiciones, contando con prestigio y reconocimiento por su nivel académico, y por su preocupación por inculcar valores cívicos y morales para una educación integral.

El nivel en donde laboro es en el jardín de niños, es un área sumamente atractiva por sus instalaciones, ya que fue especialmente construida, para las necesidades de los infantes. Esta edificación se encuentra dividida en dos niveles, y cuenta con una extensión considerable, en la que se divide diversos espacios, aptos para el desarrollo de los niños.

En una parte de esta estructura, encontramos la Dirección y 12 aulas, de las cuales 9 son utilizadas para los diferentes grados de preescolar, estas aulas están en óptimas condiciones, la aulas son espaciosas, cuentan con ventilación e iluminación natural, porque sus ventanales son amplios, el mobiliario es nuevo, colorido, las mesas son cuadradas para 4 niños, sus sillas son cómodas; dentro de los salones encontramos pizarrones blancos, y todos los salones tienen escritorio, se cuenta con dos libreros para cada salón, estos se utilizan para el material didáctico, como de: construcción, de ensamble, rompecabezas de madera, material para artes plásticas como: plastilina, pinturas dactilares, acuarelas, pinceles, semillas, papel de diversos tipos y colores, confeti, serpentinas, crayones, plumas.

Estas aulas se encuentran decoradas de acuerdo a la temática del mes; en la decoración utilizan personajes de Disney y de programas de televisión, y solo una de las docentes recurre a otras alternativas para el decorado, estas alternativas son litografías, carteles, mapas, obras arquitectónicas, involucrando a sus alumnos en la elaboración del decorado, utilizando diversas técnicas.

Aunque se cuenta con un salón, que se le llama “aula interactiva”, en la cual encontramos material como: de ensamble, para ensartar, de oficios, supermercado con frutas, verduras y carritos para las compras; una biblioteca con libros de diferentes tamaños, un área con instrumentos musicales como: panderos, castañuelas, claves, maracas, xilófonos; pocas veces se llega a utilizar, por la carga curricular que se debe de cubrir. Esta área solo es aprovechada y utilizada, por los profesores en música, danza y coordinación, y es en este espacio es en donde imparten sus clases.

El profesor de música, sí hace uso de los instrumentos, incluso el profesor lleva a su clase algunos instrumentos extra, como: guitarra y teclado, enseñándoles cantos y ritmos. También esa área cuenta con una televisión, un dvd, cañón y pizarrón interactivo. La televisión junto con el dvd, es utilizado cuando se tiene programada una película los días viernes, estas proyecciones por lo regular son de corte infantil, de películas y producciones clásicas de Disney; aunque a veces alguna docente pide el espacio, para proyectar documentales, sobre animales, países, paisajes naturales, historia o personajes; el pizarrón interactivo, no está siempre disponible, porque se llevan parte del equipo, a otro nivel, y esto hace que se retrase en tiempos lo planeado, o se desgaste el interés de los niños.

Este es un servicio que se ofrece dentro de la propaganda, muy poco se lleva a la práctica, por la ineficiencia de la disponibilidad del material, siendo que con este recurso, la docente podría apoyarse para la enseñanza o la reafirmación de contenidos educativos, aunque se cuente con material en discos de diversas temáticas, y que desgraciadamente queda nula la posibilidad de ejercerlo con eficiencia.

El espacio de preescolar cuenta con un área verde muy grande, en donde hay

árboles frutales pasto y plantas ornamentales, ahí los niños disfrutan el recreo, las clases de educación física y las ceremonias cívicas. El recreo lo toman los niños en diferentes horarios, porque son nueve grupos, y por seguridad se dividen los tiempos, cada turno consta de veinte minutos; los niños se juntan en grupos, por lo regular juegan con los de su género, y en contadas ocasiones se combinan los géneros. Los infantes disfrutan sus juegos organizados como el fútbol, la casita, a la mamá, a los dinosaurios, al salón de belleza, imitan a los luchadores, a las escondidas, se entretienen con algún insecto que se encuentran en el jardín o simplemente juegan a perseguirse.

Una vez a la semana se lleva a cabo en el patio la clase de educación física esta la imparte un maestro, al igual que la clase de natación; el maestro tiene la formación docente, es egresado de la Escuela Nacional de Educación Física; él se apoya con un programa de la SEP, y con frecuencia requiere de materiales que son solicitados a los padres de familia, estos materiales son variados como: pelotas, aros, paliacates, sombreros, platos de unicel, cajas de zapatos, palos de escoba, llantas; al iniciar su clase utiliza música, con el propósito de un previo calentamiento corporal, estos ejercicios son: caminar en puntas, con un costalito de semillas en la cabeza o rodando una llanta alrededor de la ciclo pista, para después dar seguimiento a las actividades físicas planeadas.

La clase de natación es ejecutada en un chapoteadero que aunque está techado siempre se encuentre en optima temperatura; cuenta con casilleros para que dejen los niños su toalla y sandalias, esta clase dura aproximadamente 50 minutos, en los cuales los niños tienen que desvestirse y vestirse para ingresar a la alberca, el profesor enseña algunas técnicas de respiración, braceo y para flotar, también realiza previo calentamiento; hay observaciones en las que el personal docente y los padres de familia llegan a externar y estas son la falta de vestidores.

Como cada lunes la actividad de los honores a la bandera le corresponde presentarla a una maestra diferente, el programa se divide en: la ceremonia cívica, y la presentación de las efemérides, continuando con algún número de baile, un cuento actuado por los niños o la recitación de una poesía; en la cual se cuenta con participación de los padres, apoyando a sus hijos, en la elaboración de carteles, disfraces o con la colaboración de estudio del aprendizaje

memorístico en textos.

Por lo regular los bailes que presentan son: de música moderna, sin material, en donde solo utilizan su cuerpo, sin vestuario; cuando presentan algún cuento si llegan a disfrazarse los niños, algunas veces utilizan material de utilería para la escenografía; en el caso de las representaciones históricas, solo llegan a caracterizarse algunos niños, por ejemplo el 15 de septiembre se visten de héroes de la Independencia, revolución mexicana, u otros; en las poesías, se presenta todo el grupo, y recitan de memoria sin material de apoyo, por lo regular las poesías son cortas y no son de autores conocidos; con la observación, de que los infantes, no ejercitan ninguna expresión corporal o emotividad.

Las ceremonias suelen ser repetitivas, con escasa proyección y contenido, lo que es observable es que, en cada ceremonia, es difícil mantener la atención de los niños, más aun, cuando hay que saludar y entonar los cantos patrios, porque siendo una escuela que cuenta con diversos factores óptimos para el desarrollo de los niños, no cuenta con un equipo de sonido y micrófono, por lo que demerita la participación de los niños; los cantos patrióticos se realizan a capela y no se aprecia la pronunciación correcta, algunas docentes inclusive cantan muy bajito, y no transmiten el vocabulario que se utiliza en los himnos. Considerando que hay que implementar estrategias para que estas posean impacto en los infantes fomentando el respeto y amor a los símbolos patrios.

Otras de las actividades que ofrece la institución son las clases de danza y coordinación, las cuales se imparten una vez por semana y se encarga una profesora especializada en el área.

La clase de danza al igual que la de coordinación se llevan a cabo en el aula interactiva o en un salón especial con el que cuenta el jardín de niños, este tiene un área aproximada de 12 metros y tiene un piso de tapetes de fomi de colores, la profesora estipula dos uniformes, para la clase de danza las niñas deben de venir con el cabello recogido; escasamente utiliza material de apoyo, espontáneamente llega a solicitar listones, pelotas o paliacates, apoyándose con una grabadora y discos que la docente aporta, por lo regular no se observa que planeen sus clases, en este ciclo escolar ya le nombraron un coordinador, que le supervisa su

trabajo en cuanto a la planeación; por lo regular son repetitivas sus clases sin algún propósito particular.

En los eventos artísticos de mayo y junio, los directivos y docentes organizan los festivales, sugiriendo música y coreografías.

La planilla de preescolar se encuentra conformada por una directora, dos subdirectoras, una que atiende el rubro administrativo y otro académico, nueve profesoras titulares, tres auxiliares, tres maestras de inglés, una maestra de danza, un maestro de música, una maestra de computación, un maestro de educación física y natación y una conserje.

Solo dos de las profesoras que laboramos aquí tenemos la formación de la Universidad Pedagógica Nacional, otras compañeras docentes son psicólogas o auxiliares educadoras, la directora es egresada de la normal. La relación que se establece entre compañeras es agradable, de respeto y colaboración, mostrando actitud positiva en el trabajo colectivo, para alcanzar un fin común, estos son: consejos técnicos, ceremonias cívicas, festividades y eventos especiales; con frecuencia se llevan acabo diversas actividades culturales y sociales, que requieren de la participación de la comunidad educativa.

La directora es una persona muy comprensiva, accesible y empática, teniendo este cargo en esta Institución, desde hace 14 años, y por lo regular procura establecer relaciones óptimas para desarrollar el trabajo, solo que a veces en cuanto a la organización de la actividades culturales o festividades, con frecuencia cambia las estrategias o el plan trazado, y esto retrasa causando malestar entre el personal, trayendo como consecuencia, la desorganización de todo lo planeado; los viernes convoca a junta interna para organizar el trabajo de la siguiente semana o eventos que tengamos en puerta.

La familia constituye un modelo fundamental en los niños pues, es la primera Institución que conoce el niño, en la cual transmiten sus costumbres, creencias, formas de actuar y pensar, estas contribuyen a formar características muy particulares en cada infante. Los padres de familia que asisten a esta escuela son de recursos económicos desahogados, esto se observa porque tenemos alumnos de personas que trabajan para la política, empresarios, comerciantes y personajes

de alto rango en la educación.

En su mayoría viven por los alrededores de San Cristóbal, denotando la elección de la Institución, por sus instalaciones, plan de estudios, clases extracurriculares, y otros por recomendación. Los padres en su mayoría son amables y dispuestos a cooperar, pero exigentes en cuanto al rendimiento académico, y delicados en insignificantes detalles; en lo que respecta al descuido de los niños, casi no se presenta este tipo de problemática, por el contrario se exterioriza con frecuencia la sobreprotección.

La mayoría de los padres tienen una preparación de por lo menos nivel medio superior o licenciatura, por lo que denotan que están conscientes de la importancia de involucrarse en la educación de sus hijos. Las relaciones con los padres hacia el personal de la Institución son de respeto y cortesía, cuando tienen alguna pregunta o inquietud recurren a las profesoras del grupo correspondiente, para disipar sus dudas, y si por alguna razón no se encuentran en ese momento, es entonces cuando recurren a la directora.

Cuando llevan a sus hijos al jardín los despiden con cariño, deseándoles que tengan una jornada de trabajo provechoso. La relación entre padres es escasa, en algunos casos no se conocen entre ellos, porque alguna parte de la población educativa requieren del servicio de transporte, y es por eso que no asisten los padres a dejar, o a recoger a sus hijos; asistiendo solo en eventos especiales o juntas, pero a pesar de que no asistan, siempre está pendientes de lo que requieren sus hijos y la escuela, teniendo como medio de comunicación una libreta para recados, en la docente y padres intercambian inquietudes, dudas o comunicados.

El Jardín de niños está incorporado a la SEP, contando con una población de 170 alumnos, repartidos en los diferentes grados. Existen tres grupos de primer grado, tres grupos de segundo y tres de tercero de preescolar. El Jardín de niños presta sus servicios en un horario de 8:00 de la mañana a las 2:30 de la tarde, en este plan de estudios se cubren diversas materias extracurriculares.

En los grupos de primer grado, tienen su maestra titular y una auxiliar, para el

apoyo que se requiere por el control de esfínteres.

El estilo de enseñanza de cada una de las maestras es propio, por lo que existe un respeto en la forma de impartir enseñanzas, siempre y cuando se enfoquen al programa que nos rige actualmente (PEP-2004), para alcanzar las competencias, llevando una serie de instrumentos para evaluar la práctica docente y a los alumnos, enfocándonos a propiciar situaciones didácticas que nos conlleven al desarrollo integral de las capacidades de los infantes, teniendo la facilidad, de trabajar con la modalidad que más les convenga; estas pueden ser taller o proyecto, así como seleccionar temas, problemas o motivos que le interesen a los alumnos, y de este modo propiciar aprendizajes.

En lo que respecta los contenidos cada grado lo seleccionan en colegiado, y por lo regular cada viernes se llevan acabo actividades para todo el jardín, estos son talleres en colectivo o a elección de cada grupo.

Se observa que las docentes en su práctica le restan créditos al aprendizaje de factores culturales y de arte, y por consecuencia no enseñan a sus alumnos a desarrollar la sensibilidad y creatividad, quedando nulo los espacios y tiempos para generar ambientes que se favorezcan en este ámbito, observándose que las clases son muy dirigidas; trayendo como consecuencias irreversibles, porque el niño empieza a perder desde ese momento, la capacidad de expresarse, de imaginar, de comunicar y sobre todo de tener un encuentro desde lo más profundo de su ser.

Por otra parte las profesoras en general no involucran a los niños, en actividades artísticas, solo ocurre esto, cuando elaboran el decorado del aula, o para completar tiempos que les sobra; solo hay una profesora que frecuentemente incluye dentro de su planeación actividades artísticas aunadas con los contenidos establecidos por la Institución.

Considerando que la creatividad es expresión, se tienen que buscar soluciones educativas para que los niños puedan seguir manifestando sus poderes intuitivos y personales, plasmando constructivamente sus emociones y su libertad.

Es así que el Jardín, tiene un compromiso moral y social para propiciar una estancia feliz, motivadora e integradora para los niños.

c) La guía en la proyección pedagógica de su quehacer cotidiano.

De aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño, si queremos propiciarle base suficientemente sólida para su actividad creadora. Cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, tanto más considerable y productiva será su imaginación⁵

Los recursos

El grupo que atiendo es tercero de preescolar, y está conformado por 24 alumnos, 13 niñas y 11 niños, de entre 4 y 5 años de edad, la mayoría de ellos han cursado 1 ó 2 años de preescolar, y son egresados de la institución, este ciclo escolar tuvo demanda por lo ingresaron nuevos alumnos de otras escuelas, en mi grupo se encuentran 4 alumnos nuevos.

Me asignaron un salón de aproximadamente 20 metros cuadrados, el mobiliario están en excelente estado, cuento con un librero-estante en donde puedo usar para el material de artes plásticas, como: (plastilina, crayones, acuarelas, pinceles, pinturas, papel, diamantina, harina, sopas, jabón, entre otros); una pequeña biblioteca, para los libros y cuentos que aportan los infantes; aparte tengo otro mueble para usos diversos, el pizarrón es de tamaño considerable, mi escritorio es amplio, el salón tiene ventanales, lo que permite que entre luz natural, contamos con considerable material de papelería y didáctico (el cual ya fue descrito), para el apoyo de las clases.

La Familia

La familia como primera institución generadora de saberes.

Al inicio de cada ciclo escolar para mi es de suma importancia conocer a mis alumnos, por lo cual realizo a cada padres de familia de forma particular, una

⁵ SEP. Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar, Vol. II, México, 2005, p.149

entrevista, en donde pregunto acerca de su vida personal, el nacimiento de su hijo, su situación económica, los gustos de sus hijos, la relación de padres – hijos; y sobre todo me remito a preguntar ¿con que frecuencia tienen contacto con las actividades de corte artístico? como : la visita a museos, obras de teatro, y presentaciones de danza o música; otro factor es ¿cuánto son los tiempos que dedican a la convivencia familiar?, ¿cuánto tiempo están solos sus hijos?, y ¿quién los cuida?, ¿cuánto tiempo trabajan los padres?, ¿cuál es la prioridad de los padres? ¿qué tipo de programas televisivos acostumbra? entre diversos factores que me arrojan datos para conocer el ámbito familiar de mis alumnos; desgraciadamente, me arrojan datos desoladores, en esta época en la que los patrones del círculo familiar cambia por la demanda económica, y que en su mayoría mis alumnos son niños hijos que educa la televisión, los videos juegos y la computadora, anulando su desarrollo artístico y creativo.

Mediante la observación en el aula y en el espacio del recreo, me doy cuenta de algunos factores y conductas en los niños. Algunas veces me acerco a ellos y les realizo preguntas que me inquieten. Toda esta información la anoto y elaboro un diagnostico individual. Es ahí en donde trato de conocer el grupo con el que trabajaré en el nuevo ciclo escolar.

La familia como primera institución generadora de saberes juega un papel preponderante en el desarrollo del contexto del infante desde el decorado de su hogar, los viajes placenteros en donde existe un bagaje multicultural de vivencias y en donde se recrea con paisajes, visitas a museos o la simple conversación y respuestas a sus dudas. Rescatando este panorama de las condiciones de vida, en las cuales se desarrolla el niño, me permite apreciar los aspectos que en el sentido estético, puede o no desarrollar un grado de sensibilidad en los niños.

La praxis

En lo particular considero que para mi es un gran reto, el papel que desempeño como profesora; al esforzarme para construir, enriquecer y sembrar, día a día el aprendizaje significativo y crítico en los niños, diseñando estrategias para que la enseñanza sea activa; pero desgraciadamente, con frecuencia existen factores, que frenan para no llevar a cabo lo planeado, por las exigencias, intereses y

políticas de la Institución; cuando la escuela debiera de ser un espacio, para la reflexión y la libertad; pero en cambio se convierte en un lugar donde la demanda de conocimientos y actividades vacías y superfluas es lo primero, y sobre todo el llenado a como de lugar de libros.

Como si terminarlos, garantizara que el niño ha crecido con un criterio más amplio, como si leer sin entender, fuera suficiente; y conocer de nuestra historia y de otras, fuera aprenderse memorísticamente fechas, y no actos y consecuencias que tiene nuestro país, para estar en la situación en que se encuentra, a causa de nuestra ignorancia; y que decir de las llamadas “reformas educativas”, que en realidad ni siquiera nuestras autoridades e Instituciones saben como, desarrollar las “habilidades” del niño; para que supuestamente entremos a un entorno globalizado; siendo tan penosa y lamentable está situación, habiendo hambre y pobreza en las escuelas rurales, como lo expresa en su libro “ El valor de educar” del célebre escritor Fernando Savater, en un texto que nos refleja una exactitud social: “uno de los ingredientes más perversos de la miseria, es la ignorancia”⁶; que estas comunidades, tan olvidadas y lejanas, se conformarían con contar con un espacio para la enseñanza y un desayuno, para tomar clases; otro aspecto que me es importante mencionar, son los exámenes de enlace, ¿cuántos factores ocultos hay en todo este proceso? ¿qué pretenden evaluar? ¿con base en qué? ¿cuánto dinero destinan a está practica?.

Y solo por citar un dato interesante, Eduardo Andere, profesor investigador de la Facultad de Pedagogía, en un artículo de la revista Educación, nos escribe: “Ni la SEP ni el INEE, han desarrollado un sistema de evaluación de la educación”⁷; siendo está una realidad cruda de la educación en nuestro país; teniendo conciencia de solo determinados factores, de entre miles, que se manejan en la instrucción; es por eso que me atrevo, a reflexionar sobre:

¿Qué estoy haciendo dentro del aula, con mis alumnos, con los padres de familia?
¿Podré contribuir a un cambio de conciencia y de concepción en la educación?

⁶ Savater, Fernando; El valor de Educar; Edit. Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, México, 1997, p.186

⁷ Andere, Eduardo; “Enlaces y desenlaces de ENLACE”, en la revista Educación num.149,México,2007, p.9

En 2004 entra en vigencia una reforma para preescolar, en el que todas las docentes, teníamos que actualizarnos, para conocer nuevos términos, conceptos, estrategias de aprendizaje, para desarrollar “competencias”. La planeación de acuerdo al nuevo programa de educación preescolar de la Secretaria de Educación Pública, entrado en vigencia a partir de este año, tiene un carácter abierto, esto significa que es la profesora quien debe de seleccionar el formato de la planeación y diseñar las situaciones didácticas, según las necesidades de los alumnos, con el propósito que desarrollen las competencias propuestas y logren los propósitos fundamentales, así como establecer la modalidad de trabajo, siendo este: taller o proyecto.

En lo particular me es interesante y ambicioso este programa; porque lo leí, y destine tiempo para conocerlo en los talleres de actualización; su fundamentación e investigación realizada, fue hecha por estudiosos en la materia; pero lo que considero fue atrayente y sugestivo para mí, fue explorar el documento y descubrir, que están tomando en cuenta un aspecto importante para el desarrollo integral del niño, y este es: el campo formativo de expresión y apreciación artística; que está destinado a potenciar en los infantes, la sensibilidad, la espontaneidad, la imaginación, la creatividad, las emociones, el gusto estético; mediante experiencias, que propicien la expresión personal, a través de diversos lenguajes del arte. Este trabajo pedagógico se basa principalmente, en la creación de oportunidades que la profesora proponga para sus alumnos.

Este sería un punto importante en el que pueda sustentar, lo importante que es dentro de la educación, el compartir espacios dedicados al arte.

En la Institución con anterioridad nos proporcionaban un formato a seguir para la planeación, cuando según el Programa de Educación Preescolar, proporciona la apertura de diseñar tu propio formato; entonces es cuando yo me pregunto: ¿se siguen criterios según las conveniencias de la Institución?.

La planeación es revisada por la subdirectora o directora, cada dos semanas, y también es examinada por la supervisión de zona, que nos efectúan una visita al año, verificando que se lleve acabo el nuevo programa PEP 2004.

Como una forma de organizar el trabajo docente, es necesario planear con

anticipación, las actividades que se realizarán durante la semana, tomando en cuenta las prioridades y exigencias de la Institución, y dejando a un lado los intereses de los niños.

Lenguaje y comunicación y pensamiento matemático, es un campo al que se le debe dar mayor peso, por la demanda de los padres, porque consideran que lo más trascendente e impactante en el desarrollo de sus hijos, es que aprendan a leer y a escribir y a sumar y restar, no tomando en cuenta factores primordiales como: si su hijo toma correctamente el lápiz, la postura corporal, o si su coordinación motriz gruesa y fina, están en óptimas condiciones para tal evento, o si simplemente, se encuentra motivado y estimulado emocionalmente, para emprender el viaje hacia el aprendizaje; y que al desconocimiento de los padres, pasan por alto todos los procesos previos, que se necesitan para llevar a cabo la adquisición de esta habilidad.

A los padres lo único que les interesa es que sus hijos aprendan a leer y a escribir, ¿no sé por qué solo se enfocan en la importancia de esa habilidad en las escuelas particulares?, siendo que la educación, debiera ser un espacio destinado, a desarrollar conscientemente las habilidades de sus hijos, y sobre todo en el contexto social, el de las emociones, relaciones y el autoestima.

Dentro esta Institución, existe una sobre carga libros de trabajo, por lo que es preocupante, al menos para mí, porque es una prioridad para los intereses de la institución y de los padres el termino de los mismos, sin que les importe a los padres, si el aprendizaje fue o no significativo; porque, en su errónea concepción sobre la “educación”, consideran que entre más “planas” y tareas elaboren los niños, mejor ha sido su aprovechamiento escolar.

Durante mi intervención docente lo primero que realizo es indagar los saberes al respecto del tema para cuantificar y así partir de los parámetros que ellos mismos me marcan, es entonces cuando yo intervengo para servir como andamiaje y guía, de lo que se pretende enriquecer.

Me agrada recrear el conocimiento con juego, materiales concretos, visuales e inclusive auditivos; para ampliar la enseñanza, y estimular los aprendizajes,

pretendiendo que sea eficaz y efectivo; posteriormente utilizo el pizarrón para exponer el objetivo e intercambiar opiniones con los niños, para después llegar a una deducción, y por último aplicarlo en el plano de libros y cuadernos; dejando abierta la posibilidad de investigación y ejercicios; cerrando para constatar la cuantificación de aprendizajes con sesiones en donde exponen lo que les agrado y lo que no, pidiendo sugerencias de lo que les agradaría hacer posteriormente.

En cuanto la enseñanza como puntualicé utilizo diversos recursos como: libros, películas, pizarrón electrónico, cuadernos, frisos, juguetes, espacios como el patio, carteles, biblioteca, programas de televisión, visitas a museos, etc.

En el proceso a la enseñanza, suelo variar las actividades, para no hacer tan rutinaria la clase, a mi me corresponde básicamente la enseñanza de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y conocimiento del mundo, teniendo a la par otras materias extracurriculares, que son parte del currículo de la institución. Teniendo así que cubrir los intereses y programas que me exige la escuela particular.

Dentro de las actividades de enseñanza, involucro aplico y relaciono actividades artísticas, como de técnicas plásticas, teatro o danza en los temas, fechas conmemorativas, decorado del salón, el aprendizaje de alguna consonante, al presentar ceremonias, clase muestra.

Existe un aprendizaje que me agrada instituir en el aula, involucrando a los infantes y padres, con el propósito de que se propicie la investigación, el acercamiento a la cultura general, el desenvolvimiento y seguridad en ellos mismos, el desarrollo del lenguaje, la soltura corporal; y estas son: las exposiciones de países y del nuestro, con el propósito de conocer nuestras raíces, cultura, arte, arquitectura, costumbres, gastronomía, etc.

Esta temática se lleva acabo cuando los niños escogen un país y realizan una investigación junto con sus padres, apoyándose del material que elaboren según su creatividad; en las presentes exposiciones se presenta la bandera, situación geográfica, música, representación de pasos, costumbres, personajes relevantes, monumentos arquitectónicos, y algunas veces algo sobre historia.

Toda la información la utilizo y la relaciono con escritura, lectura, matemáticas y

exploración y conocimiento del medio social; plasmándola en cuadernos o friso, realizando enunciados sobre el país, investigando más a fondo algún personaje relevante, pintando la bandera del país, ilustrando por medio de dibujos el país, con la música practicamos algunos pasos representativos del país, cuando no los conocemos los imaginamos como sería y los inventamos, o simplemente bailamos como consideremos el ritmo de la música, algunas veces degustamos platillos típicos de la región, o inventamos un cuento con base en la historia del mismo.

Cuando planeo una situación didáctica sobre alguna fecha conmemorativa, la recreamos con una escenificación; primero narro en forma de cuento la historia, y espontáneamente improviso a los personajes de los mismos niños, ellos se entusiasman y van escogiendo su personaje para representarlo en la escenificación, otras veces invito a los padres a que ellos sean los que representen y se caractericen del personaje, y así presentarla ante los ojos y el asombro de sus hijos, porque para ellos es un orgullo ver a sus padres participar.

Los niños por naturaleza se muestran impacientes y para relajarlos y sensibilizarlos, realizamos una dinámica de relajación, salimos al jardín y nos recostamos, poniendo música suave para que realicen ejercicios de respiración y observen la naturaleza, el cielo, el movimiento de las nubes, los árboles, las flores; esto también lo practicamos en el aula, cerrando los ojos y describiendo un paisaje, ya posteriormente, leemos junto una poesía que previamente se encuentra en el friso, o cantamos una canción.

Algunas veces realizamos ejercicios de gimnasia cerebral, nos quitamos los zapatos, colocamos tapetes para recostarnos, prendo un incienso y música suave, clásica o instrumental, y en ese momento cerramos los ojos, y comenzamos a imaginarnos un lugar maravilloso, a la vez que nos relajamos y llenamos nuestros pulmones y oxigenamos nuestro cerebro.

Cuando planeo, algunas veces no se realizan las actividades propuestas, por lo que trato de ajustarme a situaciones que se presentan de improviso, estas causas pueden ser: porque se realice una exposición en el auditorio de la escuela; porque tenga que ausentarme del grupo debido a algún trabajo administrativo; porque como lo exprese anteriormente con frecuencia, esta institución esta llena de

actividades, en las cuales los profesores en su conjunto tenemos que organizar para realizar trabajos extras para la organización y la elaboración de material, por este motivo los tiempos se agotan para una educación de calidad y cualitativa.

La socialización dentro del grupo es óptima, a pesar de que los alumnos estaban en diferentes grupos y otros niños procedían de otras escuelas se integraron con facilidad, pero no dejo de lado, que los niños son selectivos por naturaleza; en general, no tengo conflictos de altercados o situaciones en las que surjan agresiones; en lo que si encuentro un inconveniente es que todos quieren hablar al mismo tiempo y a gritos, por lo que tengo que diseñar estrategias para evitar esta problemática.

Dentro del aula me agrada dar la libertad de elegir con quien quieren compartir la jornada escolar. Considero que soy abierta en el sentido de pedir la opinión en algunos aspectos y a la vez ejercer la democracia para la decisión de actividades, y esto hace que la relación afectiva y de comunicación sea de confianza.

Para mí es de suma importancia la participación de los niños, en el proceso de aprendizaje, porque he constatado que entre ellos aprenden, utilizando en su intercambio de ideas y un lenguaje coloquial; corrigiéndose entre sí; y no solo eso postulan teorías y explicaciones que se hacen entender, constatando sus conversaciones, porque me doy la oportunidad de deambular por las mesas de trabajo.

Cuando a los niños, les propongo que realicemos una actividad relacionada a artes plásticas, se denota un momento especial en el aula, desde que toman su material en orden, hasta la infinita concentración que se siente, al contemplar a los infantes en un momento de catarsis creativo.

Existe una alternativa para usar didácticamente las paredes de la escuela, dicha alternativa consiste en colocar reproducciones de pintores consagrados, para que los niños convivan con auténticos espacios didácticos, que propician el goce estético...⁸

⁸ SEP, Op.Cit. p.152

El decorado del salón de clases por lo regular se cambia cada mes, en el cual involucro a los infantes, con actividades artísticas-manuales, que vayan relacionadas con la temática del decorado, narrando o explicando lo que representa el decorado principal, cada uno de los niños le agrega su toque personal a su trabajo manual haciéndolo único, a su vez que coloco al alcance de su apreciación, litografías de algún pintor, para que la observen, y si algún niño pregunta por curiosidad, lo considero como una oportunidad para comentar, sobre el autor, o preguntarle: ¿qué es lo que te gusta de la obra pictórica?

“Cantar da placer a los niños, quizá es la alegría de los sonidos o de producirlos...”⁹

Una de las actividades que observo que disfrutaban los niños son los cantos y juegos; para esta clase salimos al patio, y con el apoyo de una grabadora, disco, sonajas, maracas, panderos, etc., la llevo a cabo estimulando el lenguaje, los movimientos corporales, la memoria, la expresión, el seguimiento de instrucción, espacio gráfico; y cuando cantamos juegos tradicionales es lo que más les agrada a los niños, algunas veces no falta los niños que pierden el interés pero trato de involucrarlos siendo ellos los personajes principales de algún juego.

Dentro del aula, cuando los niños están elaborando algún trabajo, escuchamos música clásica, de algún autor conocido; con el propósito de sensibilizar y de apreciación de sonidos y matices.

Cuando festejamos alguna efeméride, investigo con anticipación, y me preparo para narrar el hecho en forma de cuento; invitando improvisadamente a alumnos, para que actúen dentro de la trayectoria del mismo, y recrear la historia. Considero de suma importancia narrar historias de personajes de toda índole, como: pintores, escultores, científicos, escritores y personajes de la historia.

Otro campo formativo a desarrollar es el de Exploración y conocimiento del mundo natural, este campo me ofrece un sin fin de oportunidades para acercar a los alumnos a percibir, para asombrarse y amar a la naturaleza en toda su expresión.

Y sensibilizar lo maravilloso que es, observarla, cuidarla y respetarla, desde las mascotas que pudieran tener en sus hogares, hasta los insectos que nos encontramos en el jardín, invitarlos a observar acostados sobre el pasto las

⁹ Ibid.p.128

nubes, el movimiento de las hojas de los árboles, tocar la lluvia, oler la tierra mojada, sentir el sol, mirar caer una hoja del árbol, hasta observar una mañana radiante.

Por lo que trato de ser muy cuidadosa en la dinámica de trabajo, sobre todo en mi actitud, porque tengo claro que mi papel como maestra es el de ser guía y orientadora, así como encaminar y promover la esencia creadora, con el propósito favorecer un equilibrio emocional en el niño.

d) ¿Praxis estática o crítica innovadora?

¿Cómo explorar y potenciar el desarrollo artístico?

“Los años preescolares se suelen describir como la edad de oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad artística”¹⁰

El análisis que he realizado, me ha permitido reflexionar sobre mi práctica docente, he llegado al punto de cuestionarme sobre el tema de estudio, para investigar si puedo modificar, crecer y enriquecer la praxis; y en esa medida darme a la tarea de innovar mi quehacer cotidiano, e invitar y contagiar a los que me rodean de que prueben este elixir de pasión y goce que es el ARTE.

Para algunos, potenciar la creatividad no tiene la importancia que se debiera dentro de la educación, considerándolo como algo superfluo en el sistema educativo, mientras que otros consideran, que es un pilar fundamental; y me pregunto:

¿Cuáles son los argumentos que justifiquen la necesidad, de planear actividades que me lleven a desarrollar, la creatividad en las diversas áreas de la educación artística?

Potenciar la creatividad en el terreno educativo es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del alumno, constituye un medio para comunicarse y expresarse en pensamientos y sentimientos; elementos que logran integrar la personalidad del alumno, pudiendo llegar a ser terapéuticos y ayudar a liberar tensiones; esto me lleva a reflexionar:

¿Cómo sensibilizar a los padres de familia sobre el valor que tiene el potenciar el desarrollo de actividades artísticas?

¹⁰ Gardner Howard. “Arte, mente y cerebro”, Paidós, España, 2003, p.107

¿Qué orientación conceptual explica la participación de la institución en el desarrollo de los niños?

He observado que los niños de nuestra época, son más propensos a percibir pasivamente, y no poner en juego sus cinco sentidos, infantes que viven prácticamente conectados a la televisión o a la computadora, como si fueran sólo receptores de estímulos, teniendo como consecuencia la anulación de expresión, libertad, sensibilidad y potencial creativo, todo esto me conlleva a preguntarme:

¿Qué planteamiento pedagógico me ayuda a comprender la importancia del desarrollo de la sensibilidad, y la creatividad?

¿En qué estudios psicológicos me puedo sustentar para argumentar los beneficios que ofrece el acercamiento de los niños en las manifestaciones del arte?

¿Qué estrategias debo implementar para estimular el interés de los infantes para desarrollar su capacidad creadora?

La educación desempeña un doble papel, cultivar o sofocar la creatividad, de modo que reside en nosotros, padres y maestros, la capacidad de optar por una u otra forma. Se ha constatado que las actividades artísticas en los niños despierta su curiosidad, creatividad, imaginación sentido estético, aunque para algunos sea considerado como la “ciencia de lo bello”, para mí será, no solo eso, si no más bien la ciencia de percibir de explorar los sentidos al oír, tocar, oler, moverse, en donde desarrollen lo más profundo de su ser:

“... el arte le permite al niño vivenciar el proceso creativo de una forma natural y la ejercitación de habilidades que promueven el desarrollo creativo”¹¹

Cuestionando el problema explícitamente y tomando decisiones concientes y específicas de:

¿Qué acciones debo de realizar, organizar y desarrollar las capacidades de goce, originalidad, creatividad, sensibilidad, libertad, e imaginación; en el niño?

¹¹ Waisburd Gilda, Expresión Plástica y Creatividad, Edit. Trillas, México, 1993, p.18

En este sentido tenemos un amplio campo de trabajo por realizar las docentes, la Institución, los padres de familia y yo; en cuanto al desarrollo de didácticas específicas, en los distintos campos del arte, teniendo congruencia con el enfoque del programa, porque en realidad existe un sin fin de documentos, libros e investigaciones y experiencias didácticas enriquecedoras, para potenciar la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad; solo hace falta el interés de nosotras las maestras, por involucrarnos en este maravilloso mundo.

¿Mediante cuáles enfoques podríamos desarrollar habilidades y capacidades artísticas?

¿Qué autores pedagógicos, psicológicos y sociales sustentan la importancia del aspecto artístico para el desarrollo integral del infante?

Todo este argumento me lleva a comprender que tengo que trabajar arduamente, para tener la conciencia de implementar una educación de calidad y responsabilidad, considerando que el arte no debe de ser una materia más del programa escolar, sino el alma de todo proceso formativo, fomentando en los niños, la capacidad de percibir y apreciar la naturaleza; y de ofrecerles ambientes favorables, en los que se pueden desarrollarse con libertad, porque ellos tienen una infinidad de formas de expresarse.

C A P Í T U L O S E G U N D O

Entre la teoría, el arte y los pequeños artistas.

... el arte representa, el centro de todos los procesos biológicos y sociales del individuo, en la sociedad, que es el medio de establecer el equilibrio entre el hombre y el mundo, en los momentos más críticos y responsables de la vida...¹²

a) Desarrollo y aprendizaje desde un enfoque psicológico.

La psicología de Piaget es una psicología del desarrollo. Dicho aspecto de su hipótesis tiene capital importancia, porque la intención de Piaget es explicar de forma lógica, consistente y autosuficiente el modo en que un recién nacido, por completo desconocedor del mundo, llega a entender gradualmente ese mundo y a funcionar competentemente dentro del mismo.

El empeño de Piaget no es otro que la explicación del cómo las estructuras mentales de un recién nacido llegan a convertirse en las estructuras de una inteligencia adolescente. Piaget sabía que estas dos situaciones extremas no eran iguales y que tenían que existir entre ellas los cambios que explicasen cómo la inteligencia se iba transformando, es así como lo define Piaget:

El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, así como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un nivel relativamente estable, así también la vida mental puede concebirse como la evolución hacia una forma de equilibrio final, representada por el espíritu adulto¹³

Mediante este sustento intentaré explicar y describir los procesos de aprendizaje del niño, sobre la base del concepto de desarrollo mental, ya que es una construcción continua, comparable al levantamiento de un edificio, así lo describe Piaget:

12 Vigotsky, L.S., "Educación", en Fundación Infancia y Aprendizaje, Salamanca, 2004, p.240.

¹³ Piaget, Jean., "El desarrollo mental del niño", en: Seis estudios de psicología. México, Seix Barral, 1997. p.11

...a cada elemento que se le añade, se hace más sólido o mejor aún, al montaje de un mecanismo delicado cuyas sucesivas fases de ajustamiento contribuyen a una flexibilidad y una movilidad de las piezas¹⁴

Las estructuras serán, las formas de organización de la actividad mental, por lo que este autor lo clasifico en seis estadios o periodos de desarrollo, el estadio al que nos referiremos en este proyecto, por la edad de los infantes al que está enfocado es: el que data del período (2 a 7 años preoperacional), cada estadio constituye por las estructuras que lo definen, una forma particular de equilibrio, y la evolución mental se efectúa , de una equilibración más avanzada, Piaget lo determina de la siguiente manera:

...en cada momento la acción se encuentra desequilibrada por las transformaciones que surgen en el mundo, exterior o interior, y cada conducta nueva no solo consiste en restablecer el equilibrio, sino que tiende también hacia un equilibrio más estable¹⁵

Es así como Piaget explica el funcionamiento de la inteligencia, que en cuantas experiencias tenemos, lo mismo cuando somos niños, bebés que adultos, son conducidas a la mente y obligadas a acoplarse a experiencias nuevas ya existentes, a esto lo denomina Asimilación.

Con cada nueva experiencia, las estructuras ya construidas necesitan modificarse para aceptar esa nueva experiencia, a este proceso del cual el intelecto se ajusta continuamente es lo que Piaget denomina: acomodación.

No puede dudarse que la vida mental es también una acomodación al medio. La asimilación nunca puede ser pura, porque al incorporar nuevos elementos a sus esquemas anteriores, la inteligencia modifica constantemente dichos esquemas anteriores, la inteligencia modifica esquemas para ajustarlos a los nuevos elementos, (nacimientos de la inteligencia).¹⁶

Estos dos procesos (asimilación-acomodación) permiten que los esquemas del sujeto se encuentren en constante adaptación y continuo crecimiento.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibid. p.13

¹⁶ Richmond, P.G., "Algunos conceptos teóricos fundamentales de la psicología de J. Piaget", en Antología El niño preescolar: desarrollo y aprendizaje, UPN, 1994. p.15

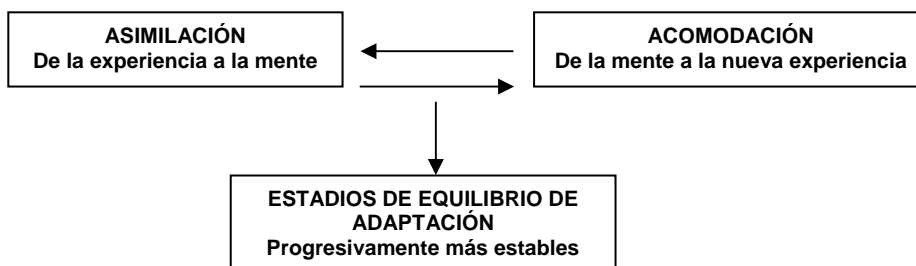
Cuando el sujeto aprende, lo hace modificando activamente sus esquemas ya existentes a situaciones nuevas.

Al explicar la teoría de la asimilación escribe Piaget:

...el nacimiento de la inteligencia constituye una actividad organizadora, cuyo funcionamiento supera en extensión el funcionamiento de la organización biológica, debiéndose dicha superación a la elaboración de nuevas estructuras.¹⁷

De acuerdo con estos preceptos, de Piaget, el niño interiormente construye todo ese proceso psíquico, con la ayuda de las experiencias exteriores que se le generen, en este aspecto, las profesoras también podríamos contribuir a este proceso, mediante el enriquecimiento de experiencias nuevas y significativas, y para sustentar citaré al autor con la siguiente idea:

En el aprendizaje el actor principal es el sujeto mismo que actúa, sobre la realidad, y la hace suya en la medida que la comprende y la utiliza, para adaptarse mejor a las exigencias del medio¹⁸



Estos dos procesos de asimilación y acomodación se interaccionan continuamente, dando como resultado, estadios de equilibrio, esto es: a cuantas más experiencias tenemos los seres humanos, son conducidas a la mente y obligadas a acoplarse a experiencias ya existentes.

A este cúmulo de experiencias que van teniendo los infantes y que después lo plasman por medio del dibujo o la pintura, lo llama Piaget “figurativo”, esto es

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Piaget, Jean., Psicología del niño, España, 2002, p.59

cuando los niños tratan de representar sobre el papel personas o cosas que existen en el mundo, y lo define de la siguiente manera: “El niño dibuja lo que conoce”¹⁹

Piaget argumenta que al dibujar algo que no está presente, el infante es capaz de construir una imagen mental asimilada del objeto, y que después es plasmada de acuerdo al nivel de desarrollo conceptual que tenga el niño, interviniendo en este acto el pensamiento y la comprensión.

Otro de los aspectos importantes de los que podemos citar de Piaget con base en su teoría Psicogenética, es cuando los alumnos participan activamente en los procesos de construcción de conocimiento a través de sus sentidos, mediante la interacción con el objeto físico, a través de acciones como tocar, ver, oler u oír, con las cuales: construye, crea e inventa, para ser protagonista de su propio aprendizaje; y citando sus palabras el autor nos dice:

...los individuos adquieren una considerable cantidad de conocimiento simplemente en virtud de sus interacciones con los objetos físicos y personales, buena parte de este conocimiento se adquiere a través de las percepciones sensoriales y la estimulación de estas capacidades.²⁰

En el que Piaget, nos deja abierta una interrogante: ¿cómo se construye el conocimiento? La concepción que tiene este autor es constructivista, y se fundamenta en la interacción entre las ideas previas del sujeto, el poner en juego sus percepciones y su actividad transformadora del entorno.

El aprendizaje y el desarrollo para Vygotsky, se encuentran siempre interrelacionados desde los primeros días de vida del niño, uno de los conceptos, que se han destacado de este autor es la Zona de desarrollo próximo (ZDP), que define de la siguiente manera:

La zona de desarrollo próximo, no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo

¹⁹ Piaget, citado por: Langford Peter, en: “Pintura y dibujo figurativos en los niños”. El desarrollo del pensamiento conceptual en la escuela primaria. Ediciones Paidós Ibérica, España.1989. p.53

²⁰ Gardner Howard, Educación artística y desarrollo humano,Ed.Paidós Educador, España,1994,p.55

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.²¹

La zona de desarrollo próximo (ZDP) se refiere al espacio, brecha o diferencia entre las habilidades que ya posee el/la niño/a, y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más competente; la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del niño y su potencial. Un primer nivel, es el desempeño actual del niño, consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, a esto se le conoce con nombre de nivel de Desarrollo Real.

El nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o brecha entre esos dos niveles de competencia, es lo que Vigotstky llama ZDP.

La idea de que un adulto significativo (o un par -como un compañero de clase-) medie entre la tarea y el niño es lo que se llama andamiaje. Este último concepto ha sido bastante desarrollado por Jerome Bruner y ha sido fundamental para la elaboración de su concepto de andamiaje en su modelo instruccional.

Es así que se retoman estos niveles evolutivos que Vigotsky magistralmente nos determina, para comprender el desarrollo y aprendizaje de los infantes, con la importancia que tiene el acompañamiento y la intervención de guía, en los procesos relacionados al arte.

Otro de los conceptos relevantes de Vigotsky es la internalización, la cual se entiende como el proceso que implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas y signos; este mundo herramientas y signos, que conocerá y manipulará el niño, se pueden relacionar con las que utilizarían en alguna disciplina del arte.

Vygotsky considera que la internalización, es un proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones progresivas internas, originadas por actividades de orden externo. El desarrollo de este fenómeno de

²¹ Vygotsky, L.S., "Zona de desarrollo próximo: una nueva aproximación", en El desarrollo de los procesos superiores. México, Grijalbo, 1968. p.131

internalización se presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, interactúa con sus congéneres en un medio familiar y escolar, experiencias que paulatinamente se van transformando en procesos mentales.

Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María Montessori, cuando llama la mente del niño de 0 a 6 años *Mente absorbente*, y la compara con una impresión fotográfica, en la que la mente absorbe el ambiente, las costumbres, las reglas sociales, el lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar.

En síntesis, en el marco de la teoría vigotskiana, los procesos de interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia individual y social. Son procesos fundamentales para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el que participan los instrumentos de mediación, especialmente el lenguaje.

En la psicología del arte de Vigotsky, participan tres ramas de la psicología teórica: la percepción, las emociones, la imaginación y la fantasía. La psicología de la percepción desempeña un papel terciario, porque los teóricos han abandonado ese genuino sensualismo, según el cual, el arte no sería otra cosa que el goce de las cosas bellas; porque el arte empieza con la percepción sensorial, también es de relevancia otras dos áreas: la emoción y la imaginación, siendo estas dos áreas las más oscuras.

Las emociones deben de ser entendidas como una descarga de energía nerviosa, en la que Vygotsky en su obra: “La psicología del arte”, cita a Orshanskii, para explicar su concepto de funciones psíquicas superiores, en la que establece:

Nuestra energía psíquica se puede consumir en tres formas: la emoción que corresponde a la descarga, la voluntad se corresponde a la energía de trabajo y la energía intelectual.²²

Siendo un amante del arte, para Vigotsky es de vital importancia el proceso de internalización por el cual adquirimos conocimiento de nuestro entorno, y así, la cultura de nuestra sociedad se incrusta en nuestras características más profundas,

²² Vygotsky Lev, *Psicología del arte*, Paidós Ibérica, España, 2006, p.248

es aquí en donde este proceso, continuamente se reorganiza mentalmente. A la vez que el niño va incorporando las ideas de la cultura en su mente, se van desarrollando todos los procesos psicológicos superiores propios de la especie humana.

El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo.

Me remitiré a las palabras de L. S. Vigotsky:

Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano.²³

Toda actividad creadora posee como base a la imaginación que se encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, familiares y vivenciales de la vida del hombre. Es por ello que ejemplificaremos lo que Vigotsky nos transmite, ese encuentro del ser humano con su entorno y las repercusiones que puede tener este contacto social, para generar esa tarea creadora; pues bien llamaremos tarea creadora a toda actividad humana generadora de -algo nuevo – está se encuentra estrechamente vinculada con la memoria, es como una plasticidad de nuestra sustancia nerviosa, manteniendo la huella de lo que vivimos, por que nuestro cerebro conserva experiencias vividas y facilita su reiteración, un ejemplo sería:

cuando rememoras un viaje que realizaste, un suceso importante, no hacemos más que reproducir algo que tenemos delante, por lo que me remito a decir que es sencillo comprender la importancia que tiene para la vida del hombre la conservación de la experiencia anterior.

Si observamos la conducta del ser humano percibiremos fácilmente dos tipos de impulsos: uno de ellos lo llamaremos

²³ www.Psicopedagogía.com

reproductor o reproductivo.²⁴

Junto a esta función mantenedora de experiencias pasadas, el cerebro posee otra función no menos importante en la cual combina y crea, y nos referimos a la maravillosa imaginación, es así que cuando hablamos de imaginación, Vigotsky se refiere a la actividad creadora del cerebro humano identificando a la imaginación con lo irreal. Dentro de este fenómeno de la imaginación, la plasticidad es una forma de adaptación.

Toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, sino que cree nuevas imágenes, nuevas acciones, pertenece a esta segunda función creadora o combinadora.²⁵

Un ejemplo muy claro sería cuando nuestra madre o maestro, nos relata una historia, o cuando imaginamos como sería nuestro mundo en muchos años más, o cuando observamos un cuadro, y no nos limitamos a vivificar esas huellas ya existentes, y sin embargo podemos imaginarlo y formarnos imágenes nuevas.

Por lo tanto el cerebro no solo es un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencias, es un órgano combinador, creador, capaz de reelaborar planteamientos. A esta actividad creadora del cerebro humano, basada en la combinación, la psicología la llama imaginación o fantasía. La imaginación como nos plantea el autor es parte fundamental en la actividad creadora del ser humano, y me remitiré a su excelsa definición:

En este sentido, absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza es producto de la imaginación y de la creación humana, basado en la imaginación.²⁶

Entre las cuestiones más importantes tomaremos la actividad creadora en los niños a nivel social, es palpable observar cuando juegan, proponen y se organizan con sus iguales, y adaptan el medio para imaginarse mundos extraordinarios, en los que conjugan la realidad con la fantasía, y en ese afán de fantasear, entran en

²⁴ Vigotsky Lev, La imaginación y el arte en la infancia, Ediciones Coyoacán, México, 2001, p.11

²⁵ Idem.

²⁶ Ibid.p.13

una dimensión pura creadora.

Para comprender mejor el mecanismo psicológico de la imaginación y de la actividad creadora, es conveniente explicar la vinculación existente entre la fantasía y la realidad en la conducta humana; como una función vital y necesaria.

La primera forma de relación de fantasía y realidad consiste en que toda elucubración se compone siempre de elementos tomados de la realidad extraídos de la experiencia anterior del hombre.

Sería un milagro que la imaginación pudiese crear algo de la nada. A manera de ilustrar, este concepto de Vigostky, pondremos como ejemplo cuando contamos un cuento, combinando elementos de la realidad combinados con la fantasía. De esta forma, la fantasía se construye siempre con materiales tomados del mundo real, es así como la imaginación puede crear nuevos grados de combinación, a lo que el autor alude al siguiente texto:

...la función imaginativa, que podría formularse así: la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la diversidad de la experiencia acumulada por el hombre, porque esta experiencia ofrece el material con el que erige sus edificios la fantasía. Cuanto más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que dispone esa imaginación.²⁷

En el presente trabajo citaré a uno de los investigadores más notables de nuestro tiempo, que ha invadido con valentía zonas sutiles como el arte, en conjugación con la psicología, Nelson Goodman.

Goodman lleva el arte en la sangre, fue estudiante de bellas artes en Harvard, es el fundador del famoso Proyecto Zero, en el cual se han realizado investigaciones en las artes y la educación.

El Proyecto hoy en día mantiene vivas varias líneas de investigación en este campo; este Proyecto se convirtió en un vehículo de exploración de un sin número de temas fundamentales a cerca del desarrollo cognitivo y la educación.

²⁷ Ibid. p.18

Goodman en su obra nos acerca, al valor que tiene para el ser humano las emociones y lo describe de la siguiente manera: ...el creador artístico es el individuo con suficiente comprensión de ciertos sistemas de símbolos²⁸

El autor nos muestra de una manera sencilla, lo que representaría el simbolismo, un ejemplo sería una línea en zigzag en la que este garabato depende por entero de la interpretación que se le dé, la cual sería un registro mensual de la cotización de acciones en el mercado bursátil, entonces funcionaría como un símbolo, o una cadena montañosa, entonces se consideraría como un símbolo artístico, esta cita la fundamenta en que el hemisferio izquierdo del cerebro humano, es relativamente más eficaz que el derecho para operar con sistemas .

El hemisferio izquierdo piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva²⁹

Goodman sostiene que los diferentes sistemas simbólicos podían apelar diferentes clases de habilidades de utilización de símbolos por parte de los seres humanos, como lo expreso de la siguiente manera:

Cuando se considera que las artes y la ciencias implican operaciones –inventar, aplicar, leer, transformar, manipular- con sistemas simbólicos que se adecuan y divergen de un determinado modo específico, quizá podemos emprender una investigación psicológica directa sobre el modo en que las habilidades se intensifican.³⁰

La habilidad artística en coherencia con el análisis presentado por Goodman, considera principalmente un ámbito de uso humano de símbolos, en la que la habilidad artística se enfoca primero como una actividad de la mente, como una actividad que involucra el uso y transformación de diversas clases y sistemas de símbolos.; estos códigos simbólicos humanos a los que se refiere el autor son: el lenguaje, la gestualidad, la pintura y la notación musical; entre otras.

El Proyecto Cero se ha convertido en una de las fuentes intelectuales que

²⁸ Goodman Nelson, Lenguajes del Arte. Seix Barral, Barcelona, 1974, p.18

²⁹ http://es.Hemisferio_cerebral

³⁰ Goodman, citado por Gardner Howard, en Educación Artística y desarrollo Humano, Paidós Educador, España, 1994, p.28

alimentan el entusiasmo actual de la reforma educativa, en el cual se reconocen a las artes como un medio importante para el desarrollo cognoscitivo y afectivo del ser humano; Goodman, en su libro: *Lenguajes del Arte*, nos ilustra este postulado, “En una experiencia estética, las emociones funcionan cognitivamente”³¹. dentro de los fundamentos de este proyecto, una de sus metas es el de involucrar los misterios de la enseñanza y el aprendizaje en un nivel diferente, lo que podrían llamar una cognición de “alto nivel”, en los que involucran, la creatividad, el desarrollo de las habilidades, las disposiciones de pensamiento, y el juicio crítico así como el aprendizaje significativo.

Otro autor que nos habla sobre el simbolismo es el psicólogo es C. Rogers, en su teoría humanística, en la que destaca: “libertad psicológica: La creatividad surge cuando al niño se le da libertad que requiere la expresión simbólica”³², lo que nos quiere exponer el autor, es que el simbolismo, es el que construye internamente el niño y lo expresa externamente, por medio de su pensamiento, sentimientos, y de su actuar.

De acuerdo con las investigaciones del Doctor Sperry, el cerebro está dividido en dos hemisferios, cada uno de los cuales controla ciertas habilidades específicas; “el hemisferio izquierdo es el analítico, verbal y racional, mientras que el derecho es el intuitivo, perceptivo, emocional y creativo”³³.

Hasta la primera mitad del siglo XX se suponía que el humano era un ser racional, pero cuando se dio a conocer la investigación del Dr. Sperry mediante trabajo realizados en el Departamento de Conducta Humana de la Universidad de Stanford, acerca de las habilidades de los dos hemisferios cerebrales, se reconoció que en ellos reside lo lógico de lo ilógico, lo analítico y lo fantástico, lo rígido de lo flexible, comprobando que la escuela educa medio cerebro: el hemisferio izquierdo.

Sin duda este Proyecto Cero nos da una referencia de la importancia de tocar el

³¹ Goodman, Nelson, Op.Cit.p26

³² Rogers, C. El proceso de convertirse en persona, Paidós, Buenos Aires, 1975.p.35

³³ Dr. Sperry, citado por: Waisburd G., Sefchovich G, *Expresión Plástica y Creatividad*, Trillas, México, 1993, p.22

arte como medio de crecimiento intelectual, también nos ofrece una gama de investigadores que en la actualidad han marcado la orientación y la apertura al conocimiento de nuevas concepciones, como la “Teoría de las Inteligencias múltiples”, siendo el autor Howard Gardner, este intelectual ha centrado sus líneas de investigación en el análisis de las capacidades cognitivas en niños y adultos, a partir del cual ha formulado la teoría de las “Inteligencias múltiples”.

La teoría básica sobre las inteligencias múltiples puede resumirse según el autor en las siguientes palabras:

...todos los seres humanos poseemos los distintos tipos de inteligencias, en diferente medida y calidad, con una localización en la corteza cerebral, el desarrollo de estas inteligencias determina la personalidad y capacidad individual de cada ser humano.³⁴

Gardner nombra nueve inteligencias que a continuación citaremos:

Lógica–matemática, Lingüística, Espacial, Musical , Corporal o kinestésica , Interpersonal, Intrapersonal, Cibernética.
y Naturalista.³⁵

Naturalmente todos tenemos la nueve inteligencias en mayor o menor medida. Al igual que los estilos de aprendizaje, no hay estilos puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar.

Ya países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Israel e Italia, entre otros, están trabajando sobre este tema. En nuestro país hay gente capacitándose y algunas escuelas están iniciando la experiencia. Estados Unidos es el país que ha tomado la delantera, existen más de cincuenta escuelas estatales de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES en funcionamiento

³⁴ Gardner Howard, citado por: Smeke, Sofia. Alcanzando la Inteligencia Emocional. Ed. Ruiz, México,2006, p.9

³⁵Ibid.p.8

b) Estado actual de la educación artística en la escuela.

Los sentidos
Niño vamos a cantar
Una bonita canción;
Yo te voy a preguntar,
Tú me vas a responder:
-Los ojos, ¿para qué son?
-Los ojos son para ver.
-¿Y el tacto? -Para tocar
-¿Y el oído? -Para oír
-¿Y el gusto? -Para gustar
-¿Y el olfato? -Para oler
-¿Y el alma? -Para sentir,
Querer y pensar.

Amado Nervo.³⁶

¿Por qué fomentar el arte en la escuela?

El arte en la educación es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del alumno, constituye un medio para comunicar y expresar, pensamientos y sentimientos.

La educación artística en el nivel básico se encuentra relegada; se le da la prioridad a otras asignaturas, y solo en casos especiales, se retoma y se dedica de manera esporádica, estos casos serían cuando se realiza un festival o ceremonia cívica, reduciendo toda esa gama de posibilidades para el aprendizaje

³⁶ <http://www.elbloginfantil.com/poesía-infantil-sentidos.html>

de los niños. Los docentes carecen de una preparación especial en esta área, y no existen profesores dedicados específicamente a impartirla, como en el caso de la educación física. La pintura, la danza, la música y el teatro quedan limitados a muy pocos niños, y solo los que asisten a talleres o institutos especiales, tienen la posibilidad de probar y explorar, este mundo maravilloso.

Desde siglos anteriores ya se concebía la importancia que tiene el arte en la educación, y fue que desde la mitad del siglo XIX, empezó a gestarse la verdadera pedagogía del arte, con base en las ciencias de la educación, partiendo del conocimiento del niño. Y para sustentar este proceso se mencionaran a diversos pedagogos, que hicieron notar que el arte puede servir como un elemento educativo, destacándose con ello sus dos valores: el artístico: creador-emotivo y el psicopedagógico: expresión-comunicación, insistiendo en la idea de que, siendo medios de comunicación, deben aprenderlos todos, así como se hace con el lenguaje oral y escrito.

Es entonces cuando realmente, empieza a despertar la idea del respeto al desarrollo individual, en el terreno educativo, tanto en la concepción como en la apreciación, de una manifestación estética y, lo que es más importante, considerar a esta manifestación como parte de una expresión libre, y no como la repetición inútil de cánones estereotipados.³⁷

Juan Amós Comenio, en su ensayo de pedagogía llamado: *Didáctica Magna*, nos señala que dentro de la educación debe existir un factor elemental para el desarrollo integral del ser humano, y es el contacto con las actividades del arte, él surge, que existan excursiones al campo, para tener contacto con la naturaleza, y propaga la importancia del desarrollo del sentimiento estético, en donde interviene el alma, en el arte. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje: la inducción, la observación, los sentidos y la razón, y primordialmente que aprenda haciendo, es decir activando todos sus sentidos; por que la educación debe ser comprensiva, y no memorística, y a su vez sean integradas las actividades creativas humanas. Es así como remitiré a su

³⁷ Consejo Nacional Técnico de la Educación, *Educación*, 4a. época, vol. VIII, núm. 41, México, 1982, p. 335

concepto de educación:

el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quién la enseña³⁸

La obra de Comenio es rica en contenidos pedagógicos, en los que involucra a todos los actores y factores que intervienen en la educación, es así como define al maestro: “El maestro, debe ser instruido como sea posible”³⁹ en el cual este actor debe estimular positivamente al niño, para que ame el conocimiento, y facilitándolo para la adquisición de manera sencilla, y primordialmente activando todos sus sentidos.

Los sentidos es una parte primordial para el aprendizaje de los infantes, estos pueden ser utilizados para estimular todo su ser, y Rousseau ha insistido detenidamente , sobre la educación sensorial, plasmado en su famosa obra “Emilio”, de la cual citaremos, uno de los móviles de la educación, en la que determina el desarrollo de las facultades intelectuales, y dice así:

El pensamiento comienza por las sensaciones; éstas, al combinarse, crean primero una razón sensitiva, ideas; y luego, mediante la combinación de ideas, producen la razón intelectual.⁴⁰

Los estímulos, visuales, auditivos, dentro del aula, son detonantes para acercar a los niños al arte, uno de los autores que nos habla de la importancia de los ya mencionado, es el pedagogo Emilé Chartier, conocido con el seudónimo de Alain, en su obra “Veinte lecciones sobre las bellas artes”, en la cual nos expone sus puntos de vista estéticos, cuyo fundamento esencial, reside en el acercamiento del niño hacia las manifestaciones artísticas, y lo plantea de la siguiente manera:

Que el niño escuche las cosa bellas como si fuera música; y que vea los hermosos dibujos de Rafael, de Da Vinci, de Miguel Ángel; que oiga a Beethoven...⁴¹

³⁸ <http://redie.ens.uabc.mx/vol3no1/contenido-lora.html>

³⁹ Comenio Amós Juan, citado por: Chateau, Jean. Los Grandes Pedagogos, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, p.122

⁴⁰ Ibid.p.187

⁴¹ Alain, citado por Chateau. Op.Cit. p.337

En la educación la maestra está obligada a poner mayor empeño en la presentación ordenada y coordinada de todo lo que los niños pueden percibir, convirtiéndose la “educación sensorial”, en parte importante del currículo.

Es considerable conocer el funcionamiento del sistema nervioso, para comprender, la importancia de incluir experiencias sensoriales en las que el niño conecte su aprendizaje de una manera más significativa.

El comportamiento y el aprendizaje académico de los niños son las expresiones visibles, de la actividad invisible del sistema nervioso⁴²

Las estructuras del sistema nervioso incluyen dos hemisferios cerebrales un cerebelo, un tallo cerebral, una médula espinal y cierto número de nervios que se extienden a cada parte del cuerpo. Cada una de estas estructuras contienen células nerviosas llamadas neuronas y cada neurona tiene una fibra que se ramifica y que conduce impulsos eléctricos, existiendo alrededor de 12 mil millones de neuronas en promedio en cada persona, esta cifra es extraordinaria.

Las neuronas que conducen impulsos del cuerpo se llaman neuronas sensoriales. La tarea principal de las neuronas es proporcionarnos información acerca de nuestro cuerpo y ambiente, que a su vez influyen en nuestras acciones y pensamientos.

Cada parte del cuerpo tiene órganos sensoriales receptores, por ejemplo: la retina del ojo es un receptor sensible a las ondas luminosas del ambiente y se procesa en el tallo cerebral, los vellos de la nariz reciben olores, el oído; las ondas sonoras que viajan por el aire estimulando los receptores vestibulares del oído interno para mandar impulsos a los centros auditivos del tallo cerebral; la lengua tiene terminaciones gustativas; la piel y sus vellos tiene numerosos receptores para recibir sensaciones táctiles además que es el sistema sensorial más grande y que tiene una función vital en el comportamiento humano, tanto físico como mental.

⁴² Ayres A. Jean, La Integración Sensorial y el Niño, Edit. Trillas, México, 1998,p.40

Es así como un solo sonido o el roce de un dedo puede producir un estado de conciencia, significado, comportamiento, pensamiento, emoción y aprendizaje; todo en un instante y para toda la vida.

Como anotara María Montessori: “la educación de los sentidos tiene una gran importancia pedagógica.”⁴³

Montessori ha resumido los principios que inspiran su método del siguiente modo:

Cuando la libertad y la disciplina se desarrollan juntas, cuando no se las separa y se procura que la una sea resultado y control de la otra, se agrega una nueva dimensión a la educación. Tenemos una clave para comprender el crecimiento psíquico del niño y obtener el resultado que acabamos de señalar, cuando ponemos en evidencia la existencia de “períodos sensibles” en el niño. Períodos sensibles son los momentos decisivos en un desarrollo, aquellos en que puede desarrollarse rápida y felizmente.⁴⁴

Los objetivos generales de la educación sensorial consisten en estimular los sentidos, como parte importante en el proceso de aprendizaje significativo.

La educación sensorial va encaminada al enriquecimiento y desarrollo del ser humano, para la formación de su personalidad, de un sentido crítico, del que se beneficiarán también todos sus actos expresivos y creativos.

No se trata de convertir el ojo del niño en un objetivo fotográfico ni a su oído en una fiel grabadora que recoja hasta el más mínimo decibelio; se trata de lo contrario, de que el niño sea capaz de interpretar, juzgar y disfrutar con las sensaciones recibidas, haciendo de ellas un uso apropiado y creativo. Otro autor que nos habla de la Importancia de la Educación a través del Arte es Abraham H. Maslow y dice:

La educación artística puede ser especialmente importante no tanto para producir artistas u objetos de arte, sino más bien para obtener personas mejores⁴⁵

⁴³ Montessori, citada por: Carretero Mario y otros, Pedagogía de la escuela infantil, España, Santillana, 1989, p.132

⁴⁴ Ibid, p.133

⁴⁵ Maslow, A. H., “Emotional blocks to creativity”, en: Pames, S. J. y H.F Jarding, (Eds.), A Source

Esto es, que si en lugar de concebir al desarrollo de la misma como un adorno, debería de ser una asignatura prescindible.

Pensemos en la enorme aceleración del ritmo de crecimiento de hechos, conocimientos, técnicas, invenciones y avances tecnológicos, y que esto requiere un cambio de actitud hacia el ser humano y su relación con el mundo, dicho esto, necesitamos una clase diferente de ser humano.

Todas estas consideraciones hacen que sea más deseable estudiar la creatividad en los niños, que debe de ir encaminada a la promoción de la sensibilidad y del nuevo ser humano que necesitamos, para estimular personas que improvisen, que tengan confianza en sí mismos y que sean autónomos.

¿Qué importancia tiene la educación estética en la escuela?

La educación estética en el aula, tiene por objetivos fundamentales el desarrollo de la sensibilidad para la belleza, de la capacidad expresiva y creativa, y el estímulo de la imaginación, así como poner activamente al niño en contacto directo con los lenguajes de las artes.⁴⁶

En el siguiente texto Marín Videl, nos presenta fundamentos que justifican la necesidad de actividades artísticas en la educación y los enumera de la siguiente manera:

Por su valor intrínseco:
“el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de las facetas fundamentales del saber humano.”⁴⁷

De ahí que en los programas educativos de cualquier país, se haga mención explícita a los valores estéticos y artísticos como objetivos fundamentales de todo proceso educacional, debiendo iniciarse éstos desde los primeros niveles de enseñanza.

Por su adecuación al desarrollo madurativo:
La psicología educativa ha puesto de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de las operaciones

Book for Creative Thinking,1962,p.93

⁴⁶ Marín Viadel J. M. y Marín Viadel R."Educación Estética", en Pedagogía de la Escuela Infantil, Santillana, España, 1989, p.287.

⁴⁷ Ibid.p.293

concretas, el período entre los dos o siete años está dominado por la función simbólica cuyas manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal.⁴⁸

Las tres manifestaciones que menciona este autor (dibujo, juego y lenguaje), se hallan íntimamente relacionadas, los juegos suelen ser acompañados de expresiones orales, incluso cuando se juega en soledad, y también es usual que el niño acompañe su dibujo con la correspondiente explicación verbal. Estas tres actividades (dibujo, juego y lenguaje oral) van a ser justamente los fundamentos sobre los que desarrollará las experiencias estéticas. Cuando el niño participe en la producción de actividades plásticas, literarias, teatrales y musicales, dentro del ámbito escolar, no sólo resultan agradables en cuanto a su realización, sino también necesarias para su formación, “Como desarrollo de la sensibilidad:

El conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial”⁴⁹

La educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones cognoscitivas e intelectivas del individuo, por que el niño está sumergido en un mundo eminentemente sensorial.

Es importante señalar puntualmente el papel que desempeña el profesor con relación al alumno; la comunión, empatía y trato, debiendo de ser reciproca, con el propósito de propiciar ambientes de libertad y respeto, facilitando el desarrollo de habilidades creadoras, sensitivas e imaginativas, como nos señala C. Rogers en su teoría humanista; él nos dice que deben de prevalecer condiciones propicias cuando se llevan a cabo actividades de arte, para el óptimo desarrollo del niño, estas condiciones son:

Condiciones externas: Seguridad psicológica, no debe de existir evaluación externa, El maestro facilitador debe de tener una comprensión empática; Rogers nos muestra en esta primera condición externa, que tiene tres apartados que el niño necesita un ambiente en el cual sea aceptado y de empatía, y que al sentirse aceptado, puede mostrar una actitud de apertura, tal actitud es necesaria para que se inicie en el proceso creativo.

⁴⁸ Ibid.p.294

⁴⁹ Ibid.p.295

Otra condición nos indica que el maestro facilitador debe de omitir juicios negativos hacia el trabajo del niño; y lo que sería óptimo es que se dedique a observar el proceso que vive el niño, durante la creación, la forma en que se acerca a los materiales, cuál es el tiempo que le insume concentrarse, la originalidad, el placer, la innovación.

Y por lo que se refiere a la última condición el autor nos puntualiza la importancia que juega la empatía, de lo que le sucede al niño; en esta condición, podría retomar lo que nos dice la “Inteligencia emocional” cuando el Dr. en filosofía Daniel Goleman, nos señala el papel que podría jugar el maestro con el término “caring”.

El autor define el concepto de libertad, el sentido de pensar, de expresar y de ser, no confundiendo el concepto con permisividad o indulgencia, en el que el maestro facilitador juega un papel sumamente importante para brindarle a su alumnos ambientes propicios para ejercer este tipo de condición dentro del aula.

César Lorenzano, realiza un interesante análisis de la relación existente entre el arte y el juego, y él nos plantea esta relación de la siguiente manera:

Para el artista, gran parte del placer de la creación consiste en recorrer sus operaciones interiores fundamentales, en exteriorizarlas y en conocerse a sí mismo al objetivarlas, cuando las recorre, una y otra vez, domina y transforma artísticamente el material concreto, y reencuentra el placer del juego⁵⁰

Para autor en la creación artística y juego, existe un ejercicio pleno, porque el niño pone en juego esquemas afectivos; y al activarlos continuamente, permite exteriorizar la afectividad contenida y, por lo tanto, al mismo tiempo, controlarla; en esto consistiría el efecto catártico del arte y del juego. Este autor plantea una descripción bastante precisa de lo que ocurre en el artista, al realizar su obra y lo describe de la siguiente manera:

⁵⁰ Lorenzano, César, *La estructura psicosocial del arte*, Siglo XXI, México, 1982, p. 102

Conocerse a sí mismo, reencontrar el placer del juego, crear un universo propio y cerrado, exteriorizar y controlar la afectividad contenida y producir un objeto nuevo⁵¹

Sus juegos y dibujos nos hablan de su personalidad, imaginación y memoria, de cómo él entiende y se emociona con lo que le rodea, de cómo el infante lo expresa utilizando su habilidad gráfica o verbal. Por tanto, la actividad artística infantil es un camino que nos conduce hacia el niño que la ha ejecutado, hacia su mundo inmediato y hacia la habilidad que ha desarrollado en los distintos medios expresivos.

Contemplando desde esta perspectiva, el arte aparece como una actividad de vital importancia en la existencia de los seres humanos.

En su libro, "El arte como experiencia", de John Dewey, relaciona los movimientos artísticos con la vida cotidiana y la sensibilidad de las personas. Su concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es "experiencia", la cual abarca dos dimensiones en la pedagogía siendo estas: -el hacer y el experimentar-. Para el autor el arte es entendida como una actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad comunicativa, a través del cual se expresan ideas y emociones, mediante diversos recursos, como: los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos; además señalando que el arte es un componente de la cultura, adquiriendo una función social y pedagógica; de acuerdo con los preceptos de Dewey, los infantes al elaborar un sencillo dibujo o movimientos libres, están haciendo y experimentando, a su vez que, están disfrutando de manera natural, sutil y catártica; es así como, rescatando el pensamiento del autor, nos recrea con el siguiente argumento:

El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo.⁵²

Su concepción estética nos permite concebir las experiencias artísticas como manifestaciones de nuestro potencial, para desarrollar una vida más digna e inteligente.

⁵¹ Ibid. p.103

⁵² Dewey, John, El arte como experiencia, Edit. Paidós, España, 2008, p.23

Read Herbert en *La Educación por el Arte*, enfatiza la integración de lo artístico en la educación en general, entendiendo el arte, más allá de su especificidad, como un medio de expresión. El concepto parte de una concepción integradora del ser humano en una permanente relación dinámica con su medio, sea este físico-natural, histórico-social.

El autor considera que es el medio o entorno, el que favorece o obstaculiza las tendencias activas de la persona; es por ello que en *La Educación por el Arte* el alumno, resuelve actuando, a través de los distintos lenguajes del arte, en donde obtiene el verdadero aprendizaje; como nos ilustra Herbert en la siguiente cita:

La educación por el arte, debe de conducir al hombre, a vivir su vida en forma espontánea, natural creadora y con armonía, emocional e intelectual, Insistiendo en la formación de elementos sensibles y emocionales.⁵³

Lowenfeld, en relación a la Educación por el Arte, plantea el establecimiento de un equilibrio entre el intelecto y las emociones, enfatizando la importancia de la adaptación del hombre en el medio en que se desenvuelve.

Asigna un carácter social a la Educación por el Arte, concluyendo que: “es fundamental hacer a los individuos más sensibles, y la importancia radica en el proceso creador, los sentimientos y percepciones.”⁵⁴

Dentro del sendero de la educación, el maestro juega un papel de suma importancia, como nos lo describe Lowenfeld, en su obra *Desarrollo de la Capacidad Creadora*:

La función del maestro es la de favorecer el autodescubrimiento del niño y estimular la profundidad de su expresión. Al enseñar arte a los niños, un factor muy importante es el propio maestro; sobre él recae la importante tarea de crear una atmósfera que conduzca a la inventiva, a la exploración y a la producción⁵⁵

Es de suma importancia reconocer que el arte, dentro de la educación escolar,

⁵³ Read Herbert. *Educación por el Arte*, Edit. Paidós, 1973. p.25

⁵⁴ Lowenfeld Viktor, *Desarrollo de la Capacidad Creadora*, Edit. Kapelusz, Buenos Aires, 1972. p.91

⁵⁵ Ibid. p.63

recobre la jerarquía que merece, sobre todo como una alternativa valiosa, para el desarrollo integral del individuo, con la ayuda de un guía sensible, logrando con esto, mejores capacidades, habilidades, desarrollo de pensamiento, imaginación, socialización y capacidad creadora en el niño, además de propiciar espacios en los que se conjuguen la pedagogía y el arte infantil.

En el año de 1986 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó, a través de la UNESCO, el simposio "La ciencia y las fronteras del conocimiento con el propósito de replantear los valores y la educación de nuestra época, en la que sus participantes concedieron en lo siguiente:

"La Educación Holista reconoce las múltiples dimensiones del ser humano: física, intelectual, estética, emocional y espiritual, de esta manera caminaremos hacia el ideal perenne de un individuo integral viviendo en un planeta armonioso".⁵⁶

A este encuentro asistieron eminentes científicos de todo el mundo, entre ellos algunos premios Nobel, la reunión paso a ser histórica por su importancia, esta declaración afirma:

...se reconoce la necesidad urgente de una investigación transdisciplinaria a través de un intercambio dinámico entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, arte y tradición. Esto sugiere que el modelo transdisciplinario es inherente a nuestro cerebro a través de una interacción dinámica de los dos hemisferios.⁵⁷

El holismo considera que el sistema completo, se comporta de un modo distinto al de la suma de sus partes el cual podríamos ejemplificar de manera figurada así: si separamos los pétalos de la flor, éstos se marchitan, igual ocurre con la educación cuando dividimos el conocimiento en asignaturas, que nos impide ver el flujo que existe entre todas ellas; la Educación Holística, nos invita a ver la flor en todo su esplendor; ¿porqué dividir el conocimiento?, cuando podríamos integrarlo a un todo.

Uno de las personalidades más relevantes en nuestro país con esta propuesta es

⁵⁶ Singh, Karan. Comisión Educación del siglo XXI, UNESCO.

⁵⁷ <http://www.redcientifica.com/doc/doc199903200007.html>

el doctor Ramón Gallegos Nava, que en una entrevista que le fue realizada por televisión argumentó lo siguiente:

Propongo la necesidad de trabajar en términos transdisciplinarios, de integrar el conocimiento del arte, de las tradiciones y la espiritualidad...⁵⁸

El doctor es uno de los pioneros de este nuevo paradigma, en el cual dentro de la educación holista nos plantea diversas "Dimensiones" la cual rescataremos tres propuestas interesantes con relación a la importancia del arte, como parte fundamental para el desarrollo del ser humano:

Dimensión estética: En las comunidades de aprendizaje holistas, el arte, en sus diferentes expresiones, es estimulado, el despertar de la sensibilidad es clave. El arte es la expresión de nuestra vida, es fundamental para una vida feliz.

Dimensión emocional : La inteligencia emocional es clave en educación holista.

Dimensión corporal: Especialmente en los niños el movimiento corporal está ligado al buen aprendizaje, también sabemos que la respiración está en relación con el estado de conciencia. La educación holista incluye el yoga, la relajación, la nutrición y la salud holista.⁵⁹

Sería conveniente, que el maestro en su papel de guía, apoyará la necesidad natural de expresión, percepción e interpretación de los niños, así como crear ambientes que conduzcan a la creación y a la exploración; procurando la libertad y el respeto, invitando a los infantes a captar la belleza que existe en la naturaleza y que puede surgir de sí mismo; en los colores, las formas, los movimientos, los sonidos, en el ritmo; y en este contexto sentir el placer estético y la serenidad del espíritu.

Como afirma Torrente Ballester: "El arte no se entiende: se vive"⁶⁰

⁵⁸ Gallegos Nava, Ramón.en Café Express, canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.

⁵⁹ www.red... Op.Cit.

⁶⁰ Torrence, E. P., "La excepcional creatividad", Gifted child Quarterly, núm.5. p. 79.

c) El arte como elemento importante en la sociedad.

En función de los diversos medios familiares y ambientales socioculturales, no todos los niños llegan a la escuela con un mismo bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias estéticas. Muy especialmente en el terreno artístico estas diferencias aparecen más señaladas. La educación, debe equilibrar desde el principio estas desigualdades, dotando al niño de los recursos necesarios, a fin de democratizar y universalizar el bagaje cultural⁶¹

La educación artística puede proporcionar la oportunidad para incrementar la capacidad de acción, de experiencia, la redefinición y la estabilidad que son prescindibles en una sociedad llena de cambios, tensiones e incertidumbres.

En la teoría de Piaget en: “Génesis del pensamiento lógico”, es importante para este proyecto destacar las influencias sociales, respecto al desarrollo de estructuras del ser humano; en donde este autor estudia la relación general de los factores sociales, y en su análisis de la formación de la estructura, distingue tres influencias principales:

...la maduración del sistema nervioso, la experiencia adquirida en interacción con el medio físico, y la influencia del medio social.⁶²

La estructura es una situación de equilibrio en constante disposición para

⁶¹ Mechén Bellón Francisco, “Dimensión Creativa”, en Pedagogía de la Escuela Infantil, Edit. Santillana, España, 1989, p.295

⁶² Richmond.Op.Cit.p19

responder a su propio crecimiento mediante la producción de nuevos comportamientos ambientales y a cambio, dicho nuevo comportamiento se patentiza en el mundo social y físico.

Es así, que Piaget, menciona de manera puntual la importancia que tiene la sociedad, en la incorporación de experiencias y modificación de estructuras en el ser humano, y esto se puede relacionar con las experiencias que pueden propiciar los guías (maestros), con relación al arte.

Tras las consideraciones realizadas desde el punto de vista vigotskiano, el conocimiento debe ser contemplado atendiendo a su génesis social, sobre aquellas influencias que tienen las relaciones sociales sobre el niño. Estas relaciones, se refieren sobre todo a las relaciones del mundo adulto; en el que este debe ser capaz de proporcionar a los niños los estímulos y las enseñanzas adecuadas, para el desarrollo de su pensamiento y, en general, de sus diferentes funciones psíquicas superiores.

Por lo tanto, retomando la definición de Arte como lenguaje (musical, corporal, plástico-visual, oral y escrito); elemento eminentemente social, es indispensable su inclusión en el proceso de aprendizaje, porque a través de él, el pensamiento individual se apropia de la cultura del grupo humano al que se pertenece y la acrecienta. “Conocer es construir, no reproducir”.⁶³

Puntualmente me remitiré a las palabras del Mtro. Renán Guillermo González, Director General del Instituto de Cultura de Yucatán; en las que destaca la importancia de darle auge a la participación de niños y jóvenes en actividades encaminadas al arte, como un medio preventivo en contra del ocio y la violencia, violencia que se está generando día con día, en cada momento en nuestro país. Guillermo González, hace un exhorto a la sociedad, y a los gobiernos, como una llamada de atención por la situación que hoy en día sufre nuestra sociedad mexicana, él expuso en un programa de televisión que en Yucatán, existe un porcentaje sumamente bajo de violencia, a decir verdad el mas bajo de nuestro país, y gracias a la difusión que se ha realizado a favor de promover Arte y Cultura en su estado, dirigido principalmente a sectores vulnerables, así mismo

⁶³ Vygotsky, Op.Cit.p.57

rescato un fragmento de sus palabras:

Le apostamos al arte y a la cultura para prevenir la violencia en nuestra sociedad, no basta ser espectador, sino participe del arte...⁶⁴

Al escuchar el programa, el cual fue un medio de comunicación masivo, donde él plantea un reclamo, que esta sufriendo nuestro país, me alentó para seguir con este proyecto, para labrar caminos a mi alrededor, y sembrar en las conciencias; la consigna, de que el arte puede ser una alternativa, para combatir el cáncer que se está instaurando en nuestra sociedad mexicana.

Observando desde mi comunidad, me doy cuenta que estamos en una necesidad y una sed, de replantearnos: ¿Cómo vivimos?, ¿Qué carentes de sensibilidad estamos? ¿Por qué somos tan violentos? ¿Cuánta necesidad tenemos como sociedad de estar sanos emocionalmente?

En este proyecto plantearé una de las teorías que ha dado la vuelta al mundo, sobre esta necesidad de bienestar, y coincidiendo a lo que se cito en el área psicológica, de donde el Proyecto Zero ha sido semillero de diversas investigaciones contemporáneas sobre el estudio de los beneficios que puede tener la enseñanza del arte y la pedagogía, me remitiré al autor de la teoría “Inteligencia emocional” y es el doctor en filosofía Daniel Goleman.

Este autor se auxilió del trabajo del psicólogo Howard Gardner, autor de la Inteligencias múltiples y define su postulado de la siguiente manera: “Las inteligencias intrapersonal e interpersonal son aquellas de las que se ocupa la inteligencia emocional”⁶⁵

Uno de los propósitos de mi proyecto de innovación es precisamente, que al realizar actividades encaminadas al arte, estas puedan ser terapéuticas para el desarrollo del individuo, aunque las realice en forma individual, las comparte de forma colectiva, al estar en un ambiente de cooperación, tolerancia y solidaridad, con sus iguales; fomentando así el respeto de la comunidad en micro, fomentando normas de convivencia.

⁶⁴ Guillermo González Renán, en El Mañanero, Televisa, México, 26-02-2011.

⁶⁵ Goleman Daniel. La Inteligencia Emocional. Javier Vergara Editor, México, 1995. p.6

Uno de los principios que utiliza el autor Goleman es precisamente basado en los valores y la expresión de las emociones, de ¿cómo las manejamos?, de manera individual y ante los demás. Como ya había expuesto anteriormente, hoy en día nuestra sociedad sufre por la intolerancia y la violencia, ¿Por qué no encaminar todas esas emociones hacia caminos creativos y positivos?

El autor reconoce a la “Inteligencia emocional” como una habilidad para conocerse así mismo, auto motivarse, así como modificar aquellas actitudes y conductas que evitan el propio bienestar de la vida, sin modificar la propia esencia de la personalidad, por lo tanto me remitiré a las palabras del autor:

La inteligencia emocional implica encausar adecuadamente las emociones en uno y en los demás, con el fin de lograr habilidades tales como la empatía, la comunicación, la solución pacífica de problemas y el trabajo en equipo, que reeditarán en: mejores relaciones sociales, estados de mayor creatividad, bienestar físico y emocional”⁶⁶

El empleo adecuado de las emociones como una clave para el éxito es cada vez más reconocido. En la educación, los alumnos con una inteligencia intrapersonal e interpersonal desarrolladas, son estudiantes con mayores probabilidades de éxito académico.

Debido a estos razonamientos podemos notar que hay una gran necesidad de trabajar las emociones y las habilidades sociales en los hogares y en los centros educativos, ya que esto no sólo puede prevenir, disminuir o eliminar comportamientos difíciles, sino que también puede influir en una forma positiva y determinante en otros aspectos, a nivel personal y social.

Las carencias de habilidades sociales en niños y jóvenes no sólo afectan al individuo en sí, sino que impactan también al ambiente escolar y a toda la sociedad, en general.

Desafortunadamente, gran parte de los educadores, descuidamos la responsabilidad de proporcionar a nuestros alumnos herramientas para el desarrollo social; por que le han dado peso sólo a la parte cognitiva, dotándolo

⁶⁶ Goleman, citado por: Smeke, Op.Cit.p10

únicamente de información, en donde podríamos tener una gran oportunidad de relacionar las manifestaciones del arte y la cultura, como forma de expresar, precisamente ideas, sentimientos, emociones; en ambientes de libertad.

El autor nos muestra el significado de “caring”, “concepto se usa en inglés para describir a una persona que se preocupa por el prójimo”⁶⁷, con la finalidad de establecer relaciones significativas con nuestros alumnos, enfatizando algunas de las características de características debe de tener una persona caring:

- Es flexible
- Sabe escuchar,
- Es empática,
- Es paciente,
- Sabe expresar sus emociones,
- Evita prejuizar, juzgar y criticar
- Marca límites de conducta firmes, claros y adecuados⁶⁸

Que de manera puntual nos servirían en el proceso de invitación, al arte, para que el infante desarrolle una convivencia con los demás de manera armónica y de respeto.

Dentro de este postulado, sobre la importancia que tiene la Inteligencia Emocional en los seres humanos, existen estrategias que posibilitan el desarrollo social y emocional en el hogar, así como en la escuela, al ser integradas en distintos temas o asignaturas, y una de ellas, que es la que más nos compete para nuestro estudio, es la expresión artística, Goleman la define de la siguiente manera:

Expresión Artística

La expresión artística, desarrolla habilidades de expresión, emociones la creatividad y anticipa las consecuencias de nuestros actos.⁶⁹

⁶⁷ Ibid.p.23

⁶⁸ Ibid.p.26

⁶⁹ Ibid.p.52

A manera de cerrar este capítulo, lo haré con un galardón, citare las palabras magistrales de Vargas Llosa, que conquistó el premio Nobel de Literatura 2010, en donde cautivó a cerca de mil estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, el día 2 de marzo de 2011, con el tema “Poder y educación superior”, en donde resalta la importancia de incluir dentro de la educación un acercamiento al arte y a la cultura, como un conducto para el despertar de los seres humanos hacia la contemplación, hacia la antesala de la sensibilidad y el enriquecimiento del espíritu.

La cultura es un mundo que creamos, como un mundo paralelo, al mundo real, un mundo que expresa aquello que el mundo real no puede darnos, aquello que el mundo real es incapaz de ofrecernos, pero que sin embargo nosotros necesitamos; formar parte de nuestra necesidad vital, esencial; es ahí donde nosotros vamos levantando en torno nuestro, todos esos mundos creados por la inteligencia, por la sensibilidad y por la imaginación, que llamamos la cultura, sistemas de pensamiento para entender, ¿de donde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿que cosa es la vida? ¿Qué cosa es la condición humana? ¿ que cosa es la muerte?...⁷⁰

Expresó un llamado a este mundo globalizado en que vivimos, para hacer una reflexión de la necesidad que tiene el ser humano, de vivir su cultura por medio del arte, y a manera de invitación, para disfrutar todo aquello cotidiano que nos rodea, para no perder la esa riqueza que poseemos los hombres y las mujeres: de la sensibilidad, la imaginación y la creatividad, textualmente nos dice Vargas Llosa:

... cuando una poesía nos conmueve, cuando la riqueza del lenguaje, de imágenes de un poema, de alguna manera nos descubre que el mundo es algo mas, de aquello que vemos a nuestro alrededor, que hay en el mundo de la poesía una música, unos sentimientos, unas emociones, unas imágenes que nos hacen acceder, a un tipo de vida donde hay una belleza, una coherencia, una percepción que jamás encontramos en la vida real, saciamos de alguna manera ese apetito de ser otros, y de una vida distinta y mejor de la que tenemos; lo mismo valdría decir de la música, de la pintura, de todas las artes creativas en general. El arte y la cultura están hechas para defendernos de la infelicidad y para darnos aquellos momentos o períodos de felicidad⁷¹

De esta conferencia, se destilo la esencia y la importancia que tiene el arte y la

⁷⁰ Periódico Reforma, "Poder y Educación Superior" Vargas Llosa Mario, Jueves 3 de Marzo de 2011.

⁷¹ <http://www.uam.mx> (2-marzo-2011)

cultura en la vida y en la educación de cada individuo.

C A P Í T U L O T E R C E R O

El Derecho de las Niñas y los Niños Mexicanos, para conquistar espacios de libertad.

a) Los sustentos legales, un pilar de la educación.

El maestro tiene el deber de conocer los elementos jurídicos- políticos, de orientación educativa, para sustentar su proyecto dentro de las normas y leyes que rigen nuestro país. Es por ello, que se contemplará todos aquellos lineamientos que faciliten la comprensión y la expresión argumentativa jurídica de nuestro objeto de estudio en relación a la problemática planeada.

La educación es ámbito decisivo para el futuro de la Nación. La acción educativa del gobierno y de la sociedad es un de las grandes prioridades. Existe un claro consenso acerca de la necesidad de transformar el sistema educativo. La aspiración es esencial, además para cumplir cabalmente con el Artículo Tercero Constitucional, con el objetivo de una mejoría constante en la calidad de la educación.

México, es un país rico en cultura, costumbres y generador de maravillosas artesanías, es creativo por naturaleza, y hoy vive una honda transformación que exige dedicar atención en el fortalecimiento de la cultura y un gran estímulo en la creatividad en las aulas.

El Artículo Tercero Constitucional establece que:

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia⁷²

Este apartado nos invita a tener un punto de referencia, para conocer uno de los objetivos y derechos que se establece en nuestra Constitución, con el fin de promover el desarrollo integral de los individuos.

En el contexto actual en el que se desenvuelve la educación mexicana establece una nueva dimensión legislativa; con base en ello el Congreso de Unión se ha manifestado por una nueva Ley en materia educativa.

La Ley Federal de Educación nos puntualiza:

Capitulo 1

Disposiciones Generales – artículo 7º

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas;

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación y análisis y reflexión críticos;

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológicas;

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación.⁷³

Capítulo II

Del Federalismo Educativo - artículo 14

IX.- Fomentar y difundir actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones.⁷⁴

Es de suma importancia conocer los documentos legales que nos permitan sustentar el trabajo de investigación que se está realizando, para conocer el

⁷² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3º Constitucional, Purrúa, México,2001,pag.7

⁷³ Quiles Cruz Manuel, “Ley General de Educación”, en: Antología de documentos normativos para el profesor de educación básica. México, 1998, pp.44-45

⁷⁴ Ibid.p.50

compromiso que tenemos los profesores con nuestros alumnos y así ejercer mejores niveles de preparación con base en los ideales de un estado moderno, pero sobre todo concretarlo en acciones.

Por último citaremos el Programa de Educación Preescolar 2004, este programa tiene carácter nacional en el que nos puntualiza que de acuerdo con los fundamentos legales que rigen la educación, el nuevo programa de educación preescolar será de observancia general en todos los planteles del país.

El derecho a una educación preescolar de calidad: fundamentos legales:

La educación es un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política..., su regulación mediante las leyes que el Congreso de la Unión expida con el fin de unificar su aplicación y coordinarla en toda la República.⁷⁵

Expresión y apreciación artística, este campo formativo al cual nos referimos con ahincó es nuestro campo de estudio, sustentado en la reforma educativa del 2004, el cual establece la importancia que tiene para el desarrollo de los niños, y lo define de la siguiente manera:

Este campo orientado a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad⁷⁶

Para concluir es de suma importancia que el docente adquiera conocimiento de la fundamentación legal, como una herramienta para sustentar el proyecto de estudio, y así conocer instrumentos que alimenten su práctica docente.

⁷⁵ SEP. Programa de Educación Preescolar 2004, México, 2005.p.16

⁷⁶ Ibid,p.94

b) Planeación y estrategias, una interacción hacia la sensibilidad.

El arte llega y parte de la escuela
Cuando uno elige el Arte,
Ya tiene una óptica diferente de todas las situaciones
Que puedan presentarse en la vida,
Y eso de alguna manera nos proporciona un mensaje de
esperanza,
Un mensaje optimista para darles a los niños,
Y que los niños puedan elegir
Entre tanta violencia que hay en nuestra sociedad,
Entre tanta desesperanza, tanta incredulidad,
Tanta corrupción,
Para que tengan una vía sana, una vía libre,
Para poder expresarse fuera de toda atadura,
Para ser realmente lo que no nos permite
Esta sociedad,
Ser libres...⁷⁷

Una intervención educativa que pretenda favorecer el desarrollo de competencias en los niños requiere tener, como rasgo organizativo, una amplia flexibilidad que le permita a la educadora definir cómo organizará su trabajo docente y qué tipo de actividades realizará⁷⁸

La planificación de la intervención educativa es un recurso indispensable para el

⁷⁷ RIBOT, T. Imaginación creadora. Editorial Yu. N. Erlich, 1901.p17

⁷⁸ Ibid,p.41

trabajo docente eficaz, en donde previamente será importante contemplar factores como: Secuencia, tiempo, recursos materiales, con el propósito de que se desarrollen en óptimas condiciones y lo más importante para que se regocijen los niños, favoreciendo el desarrollo emocional, creativo, imaginativo y cultural.

Expresión y apreciación artísticas.

Este campo formativo está orientado a potenciar... (El término potencialidades alude a todas las posibilidades de aprendizaje de los niños, las cuales no se desarrolla necesariamente por naturaleza o por la influencia espontánea del ambiente social, sino que requieren de una intervención educativa intencionada y sistemática) en las niñas y los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad, la expresión corporal"... comunicar ideas mediante lenguajes artísticos, significa combinar sensaciones⁷⁹

3.1 Expresión y apreciación plástica

Este programa integra una de las modalidades expresivas más variadas, por lo que se refiere a la diversidad de posibilidades de trabajo, como por la amplitud de técnicas y recursos en el cual aplicaremos actividades como: dibujo, pintura y estampado, collage, mosaico y vitrales y modelado.

El trabajo propuesto a continuación se ha organizado teniendo en cuenta básicamente los estadios que en el proceso evolutivo se van conquistando, por esta razón se comenzará por los aspectos relativos al dibujo, que permitirán incrementar el progresivo control del espacio gráfico y del trazo.

En segundo lugar se concretará la pintura, con un conjunto de técnicas de impresión, en donde progresivamente se continuará con la aplicación de collage y vitral, que se refieren a elementos plásticos de superficie y textura.

Y para terminar se involucrará el modelado, técnica plástica de gran importancia

⁷⁹ Idem,p.94

por la función perceptiva y manipulativa que ejercerá en el niño, abriendo una nueva gama de posibilidades expresivas para el infante.

La expresión plástica es uno de los modos característicos que tiene el niño, no sólo de observar y manipular la materia de forma creativa sino, además, de comunicar al exterior su particular visión del entorno, y de la necesidad de compartir su estado emocional con los otros.

La expresión plástica presenta, como características fundamentales la vertiente lúdica, comunicativa, estética y la cognoscitiva, siendo sumamente amplia la gama que abarca esta área solo se enfatizarán algunas en este proyecto las cuales son:

las líneas (dibujo), el color (pintura), las texturas (collage, mosaico, etc.) y el volumen (modelado).

El material propuesto a continuación estará diseñado fundamentalmente para facilitar las técnicas más comunes en el trabajo plástico y este deberá ser: variado y rico en cantidad, barato, atractivo y adecuado a la edad, resistente a la manipulación de los niños, seguro, fácilmente limpiarlo, de tamaño y peso adaptado a la edad de los niños; proponiendo: acuarelas, papel (diversos en textura, grosos, color, tipos), pigmentos para pintar betabel, pinturas acrílicas, pintura vegetal, tintas, lápiz, crayones, colores de palo, pétalos de flores, plumas, arcilla, harina, yeso, plastilina, barro, arena, semillas, hojas, piedras, avena, zacate, retacería de tela, goteros, aserrín, hilo, cepillos dentales, pinceles, corcho latas, lijas, gises, plumones, brochas, tijeras, godetes, pegamento, tinta china, hisopos, rodillas, talco, agujas, estambre, sal, azúcar, etc.

Con respecto a los niños, la profesora promoverá hábitos para la correcta utilización de los instrumentos y herramientas, para la limpieza y orden del material, así como también el respeto a su obra plástica y la ajena.

Se establecerán las limitaciones conductuales oportunas, que, a modo de no imposibilitar la creatividad, y así como se fomentará un ambiente sereno, ordenado y motivador que jamás se deberá perder.

El profesor deberá ser un facilitador y guía, durante cada sesión, en la cual

posibilitará en sus alumnos, la curiosidad, el asombro y el amor por el fascinante mundo de las actividades plásticas, teniendo en cuenta los siguientes puntos: se preverá previamente los materiales, no interferirá en el trabajo de los infantes, supervisará el proceso, se demostrará interés por las obras, evitará el uso de modelos en lo posible, fomentará el aprecio y la contemplación ajena.

Se tomará en cuenta el tiempo disponible para realización de cada actividad, así como el uso de delantales o batas, durante las actividades plásticas, teniendo cuidado en la conservación de la limpieza del aula, contando con accesorios que nos auxilien en caso de imprevistos.

Dibujo

“El dibujo infantil tiene valor como indicador del desarrollo madurativo e intelectual del niño”⁸⁰

El niño cuando dibuja plasma lo que percibe o conoce de las cosas, potenciando así, la asimilación e interiorización de los conocimientos, y potencian su conocimiento de la realidad.

Dibujar es representar gráficamente objetos, animales, escenas, etc., por medio trazado de líneas. El dibujo es, junto con la pintura, la actividad plástica más frecuente en la etapa infantil. Se puede decir que el dibujo es para el infante una actividad “natural”, que aparece en cuanto es capaz de hacer trazos con sus dedos (sobre la arena, un cristal empañado, una superficie...) y de sostener un útil (palo, cera, lápiz), en el proceso de esta actividad se pone en “juego la maduración neurofisiológica, la capacidad perceptiva y motriz y la seguridad afectiva”⁸¹, como lo señala E.M. KOPPITZ (1973)

El dibujo surge como actividad espontánea del niño, en este sentido un primer elemento básico es la motivación. Se trata de que el niño tenga interés, que en gran medida depende de los estímulos recibidos, experimentando sensaciones proveniente del entorno, que le permita avanzar en el conocimiento de los objetos, personas o hechos, ya que a partir de las sensaciones y percepciones elaboramos

⁸⁰ Díez-Hochleitner M.Paz, García Lorenzo, Sanchidrian Concepción, “Expresión plástica”, en Enciclopedia de la Educación Infantil, Santillana, México, 2004, p.1109

⁸¹ Ibid.p.1112

imágenes mentales, fruto de las cuales surge la expresión plástica.

Además de los estímulos físicos externos, un segundo factor en la motivación es la actitud de la profesora, que a su vez va configurando la actitud del infante.

Sesión: Primera

Técnica: Dibujo libre

Trazos con tempera

Propósito: Desarrollar control de movimientos y Experimentación de sensaciones.

En la primera sesión se iniciará con un material noble y suave como lo es la tempera, con la finalidad la estimular la percepción del niño, y papel Kraf, por su resistencia. Los niños observarán la variedad de diferentes colores de temperas, atenderán las indicaciones, se dispondrán a disfrutar libremente para sentir la textura y el color de las temperas, las olfatearán, a la vez que se irán posicionando de su espacio para dibujar, el papel los estará esperando en las paredes del aula, y llegado el momento en que disfrutarán de su libertad creativa, mezclando colores y trazando una oleada de formas, al ritmo de la suave melodía, sentirán entre sus dedos lo frío y dócil de la tempera, no importando las formas, sino lo importante de darán rienda suelta a la imaginación y la experimentación.

Al término de la actividad se detendrán un momento en el observarán lo multicolor del mural, la maestra espera el asombro de los niños al admirar su obra, invitándolos para dar nombre a su creación colectiva. Algunas sugerencias para variar la actividad serían que lo realizarán con los pies, con dos manitas a la vez, o con un dedo de cada mano.

Sesión: Primera

Técnica: Dibujo libre

Cuando la profesora les propuso la técnica y les guío para la realización, los niños se mostraron interesados, llegado el momento en que estaban listos para iniciar, se origino una oleada multicolor, por que los colores que se fueron mesclando, se crearon nuevos colores; el asombro de los niños fue mayúsculo, casi soltaban gritos de emoción y fascinación, así mismo otro motivo de novedad para ellos fue la textura de la tempera, por que varios de ellos no conocían el material y ni siquiera el nombre, y los conquisto por la suavidad. Al concluir, todos contemplamos el mural colectivo, en el que los niños propusieron una sinfín de nombres, pero al final como una estrategia democrática, votamos para elegir solo uno, y con la ayuda de algunos alumnos, escribimos el título de la obra.

Sesión: Segunda

Técnica: Control de trazo

Dibuja mi silueta

Propósito: Desarrollar el control del trazo- línea, conocimiento del su esquema corporal, integración de inteligencia intrapersonal e interpersonal.

La profesora, propondrá la actividad para trazar la silueta, en la cual utilizarán como materiales gises y papel kraf, pidiéndoles a los niños que se agrupen por parejas, con propósito de estrechar los lazos de sociabilización en donde se dará la interrelación de los infantes, en el cual será un momento en se juega la empatía y las emociones por escoger y ser escogido para retratar su importante figura corporal; después dará indicaciones, uno de los dos niños se recostará sobre el papel, en la posición que quiera, por lo que después otro niño trazará por el contorno la silueta de su compañero.

Para dar por concluida la actividad, cada niño dibujará lo que considera le hace falta a su silueta, agregándole partes de la cara y hasta ropa. Esta actividad es de inmenso goce por que será un reconocimiento personal, al ser dibujados por otro compañero y complementado por ellos mismos. A manera de sugerir una variante para esta actividad, sería trazar por el contorno objetos.

Sesión: Segunda

Técnica: Control de trazo

Dibuja mi silueta

Como una estrategia para estrechar las relaciones afectivas entre el grupo y para

el reconocimiento del esquema corporal en los alumnos, la profesora llevó a cabo esta actividad, en la que estuvieron en juego la empatía y la autoestima, en la cual se reían cuando observaban su figura, algunos detallaban y adornaban, otros simplemente dibujaron escuetamente lo que consideraban le hacia falta a su silueta. En algunos casos los niños que dibujaban a otro, no seguía el contorno con control, por lo que esto contrajo alteraciones en el dibujo de la silueta, otros niños reprendían por que se movían sus modelos, pero al final, se sintieron contentos y asombrados de verse reflejados en una fotografía su cuerpo, de tamaño real.

Sesión: Tercera

Técnica: Trazo libre

Trazos con crayones.

Propósito: Desarrollo de sensibilidad y expresión de las formas observadas en la naturaleza, así como la integración al desarrollo de la Inteligencia naturalista y musical.

Para esta sesión utilizarán crayones de diversos colores y diferentes grosores, así como papel u hojas, en la cual la actividad consistirá básicamente en realizar trazos espontáneos.

Como una antesala hacia la actividad, saldremos a recostarnos sobre el pasto, en donde sería una oportunidad en la cual el infante observará la naturaleza, el movimiento de las nubes, la caída de las hojas del árbol, y se preguntará ¿como se podría ver el aire?, ¿cuando lo sentimos?, ¿han visto llover?; después de la experiencia previa los invitaré a plasmar esos movimientos sobre papel, recostados de manera individual sobre el piso. Ya en el aula les proporcionaré ceras, y al ritmo de la música, dejarse llevar por su sentir, en donde plasmarán sus inocentes trazos, por medio de líneas, curvas, verticales, horizontales, o simples garabateos, con el propósitos que el niño goce y sienta la existencia de la naturaleza en su entorno y su imaginación.

Sesión: Tercera

Técnica: Trazo libre

Trazos con crayones

Los niños se sintieron atraídos por la propuesta, y no faltó quien se parara y quisiera correr, por que se inquietó al estar acostado, pero la mayoría empezó a comentar dentro de la actividad como se movían las nubes, gritaban para anunciar que se había caído una hoja o como se movían las ramas de los árboles, o como sentían el aire cuando cerraban los ojos, considero que esta experiencia les proporcionó un contacto sensible con la naturaleza. Cuando entramos al aula les sugerí la realización de un dibujo libre, en el cual plasmaron formas inimaginables, en las cuales no solo fueron líneas como se había propuesto, sino que lograron captar muchos mas elementos de manera fantástica, al término de la sesión, escribieron un título para su obra, y explicaron su propuesta a todo el grupo.

Sesión: Cuarta

Técnica: Puntillismo

Propósito: Conocerá estilos distintos de creación, cuantificar tono muscular, adquisición de conocimiento bibliográfico de pintores y así como la contemplación por una obra pictórica.

Esta técnica consistirá en rellenar un espacio determinado con puntos, estos espacios serán limitados por una figura, pudiendo existir dos variables, una de ellas sería que el punteado fuera por dentro de una figura establecida y la otra por fuera, respetando espacios, teniendo libertad de escoger diversos colores o uno solo. En esta actividad los infantes denotarán su tono muscular, en donde golpeará suavemente, sobre hojas de papel, con diversas herramientas como: lápiz, plumón o punzón, pinceles de punta fina,

En esta técnica los infantes propondrán de manera individual creaciones de manera libre con puntillismo, en la que podría aplicar otras variables como calcando un objeto. En la que aprovecharíamos la oportunidad para que conociera la obra y biografía del pintor francés, creador de esta técnica, George Seurat.

Sesión Cuarta

Técnica: Puntillismo

Como una estratégica oportunidad, conocieron a uno de los pintores de la técnica

que realizaron, y que en realidad sirvió como un detonante cuando observaron algunas de sus obras y la técnica que utilizó para sus pinturas, cabe señalar que una de las obras de Seurat en especial “Una tarde de domingo” fue la que más les atrajo, y preguntaron sobre diversos aspectos de la pintura, en la que se acercaban para apreciar la técnica del puntillismo. Los niños se mostraron interesados, en elaborar la técnica del puntillismo sobre su hoja copia, en la que se les otorgo libertad para escoger cualquiera de las dos modalidades que se propusieron (afuera-adentro), así como el tipo de material que utilizaron para puntear. Algunos niños no respetaron la sugerencia y puntearon sin respetar, pero la mayoría gozo y se maravillo, con esta técnica no usual, comentando que en otros dibujos la emplearan.

Sesión: Quinta

Técnica: Claro-oscuro

Propósito: Decidirán la intensidad de la línea, desarrollará el tono muscular, inteligencia emocional y musical.

Consistirá en proponerle al niño la representación de zonas claras y oscuras, en la se basarán con una muestra de dibujo como propuesta, en donde el niño experimentará el sombreado utilizando sus dedos, en la cual descubrirá una alternativa de colorear, la maestra guiará la tensión muscular y utilizará estratégicamente música, el efecto dependerá básicamente de la presión ejercida con el lápiz sobre el papel, en la cual utilizaremos caballetes, papel y lápices de grafito de los números 1 y 2. En donde los infantes volcaran un mar de emociones poniendo en juego su tono muscular.

Sesión Quinta

Técnica: Claro-oscuro

La sesión se llevó a cabo en plena concentración, en donde algunos niños se acercaban a la muestra para no perder detalles, lo que considero fue una sorpresa para ellos, fue cuando se les indico que utilizarán su dedo índice, como si fuera su lápiz mágico, repasando por dentro algunas de las figuras ya elaboradas, y al darse cuenta como de difuminaba el color gris del lápiz, exclamaron su asombro y

emoción.

Sesión: Sexta

Técnica: Dibujo libre

Propósito: Expresión libre, desarrollo creativo, imaginativo, sensitivo y aplicación de técnicas diversas. Que el niño adquiriera experiencias sensoriales.

Se invitará a los alumnos en la elaboración de un dibujo libre. En esta actividad el niño volcará sus emociones, imaginación y creatividad, emergiéndolo en un estado de catarsis en la cual plasmarán una riqueza infinita, en la elaboración de su maravillosa obra única, brindándole libertad absoluta. La profesora dejará a su disposición diversos materiales como: diversos tipos de papel, lijas, tablas de madera, acuarelas, lápiz de grafito, crayolas, gises, plumones, etc.

En la presente actividad existen diversas alternativas que podrían ser utilizadas como detonantes, para la creación y estimulación a partir de las sensaciones, estas variantes sería: El Dibujo a partir de un cuento, en el que la maestra en su papel de guía, relatará el cuento y el infante dibujará lo que le agrada del mismo. Dibujo sobre un ser imaginario. Se propondrá a los niños que en el dibujo imaginario pueden combinar elementos de la realidad con la fantasía, ejemplo Un planeta desconocido, ¿cómo serían sus hombres? ¿cuántas cabezas?... Dibujo de composiciones a partir de formas geométricas. Realizará la composición de un dibujo utilizando figuras geométricas. Dibujo de vivencia sensorial. Es dibujar lo que se percibe, en objeto, ritmo o forma. Será necesario disponer y preparar previamente los estímulos sensoriales como: Auditivos: sonidos de la naturaleza, grabaciones o instrumentos. En esta vivencia podrían garabatear o dibujar lo que imaginan al ritmo. Olfativos: aromas, frutas, inciensos, aromas desagradables. Táctiles: objetos variados de diversas texturas y tamaños. Gustativos: frutas, dulces, verduras, etc. Visuales: personas, animales o cosas, pinturas, etc. Todas estas experiencias sensoriales se podrían recrear en los alumnos, con los ojos tapados, en la cual exaltará y desarrollará, un grado más profundo su sensibilidad al percibir su entorno.

Sesión: Sexta

Técnica: Dibujo libre

Se realizaron la mayoría de las diferentes técnicas variables en dibujo libre, pero en lo particular la que considero que los alumnos disfrutaron más, y que fue diferente para ellos fue el dibujo con vivencia sensorial, por que fue otra manera de percibir y plasmar; por que estaban a la espera de la sorpresa de lo que iban a tocar, oler o probar, y para ellos fue emocionante; otra experiencia agradable y nueva fue la de realizar un dibujo con figuras geométricas, al principio se les complicó un poquito, pero a partir de elaborar una idea que plasme en el pizarrón los niños crearon fantásticas e inimaginables formas a través de la geometría.

Pintura

“Las actividades de pintura se convierte en medio de exploración, observación y expresión, que tiene alcances edificantes intelectual y emocionalmente en los seres humanos”.⁸²

La pintura ofrece al niño nuevas técnicas dentro del campo de las plásticas. Para el niño pintar es cubrir una superficie de color y precisamente, el color es el que hace la diferencia del dibujo.

El color estimula la creatividad del niño, nos proporciona información sobre cómo percibe las cosas que lo rodean. La pintura es la técnica que ha adquirido mayor preferencia en el área de expresión gráfica.

Existe una gama amplia de materiales que podemos utilizar en la pintura, temperas, vinilos, acuarelas, acrílicas, esmaltes, polvos (anilina, vegetal) , que a su vez se pueden mezclar con agua, miel, leche, pinceles, canicas, papel - diversos-, punzones, goteros, toallas, batas, recipientes, agua, cepillos dentales, crayones, brochas lijadas, leche, fécula de maíz, polvos vegetales litografías y copias.

Dentro de los propósitos de esta aventura de viajar por el mundo de la pintura: El alumno conocerá y explorará los diversos materiales, mezclará colores primarios,

⁸² Enciclopedia, Mi jardín, "Pimpones de colores", en Tomo 1, Edit. Zamora, p.9

disfrutará de obras pictóricas por medio de litografías y presentaciones en cañón y los artistas, así como parte de su vida y origen, experimentará las diversas técnicas como: dátilo-pintura, salpicado, esgrafiado, goteo, con movimiento, estampado.

En aula la preparación, que exigen las actividades de pintura son complejas por el manejo materiales para la experimentación de diversas técnicas, por lo que se debe de tomar en cuenta que los espacios deben de ser amplios, para poder moverse y pintar, preparar oportunamente el material, tomar precauciones oportunas para proteger, suelo, mesas o paredes, y prever el espacio para secar y exponer los trabajos.

El niño al pintar, simplemente se estará expresando, y desde esta necesidad de comunicación elijará sus colores, creará formas, aplicará manchas cromáticas, ante la riqueza de los colores y desarrollará sensibilidad al impacto visual de escenas con gran viveza matizada.

Por lo tanto, es de suma importancia ofrecer, en la etapa de la niñez, las posibilidades de experimentar y observar el color, así como enriquecerlo, mostrándole que existen muchos artistas como ellos.

Sesión: Séptima

Técnica: Salpicado-mezcla de colores

El Mural

Propósitos: Experimentará la mezcla de colores primarios, trabajará en equipo, desarrollará su inteligencia interpersonal, emocional y espacial.

Esta técnica consistirá en salpicar sobre un mural la pintura, por medio atomizadores, cepillo de dientes o pincel. El material que se requerirá es pintura diluida en agua (amarilla, azul y roja), papel suficiente para cubrir la pared, cinta adhesiva, atomizador y lienzos.

Procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera: la docente agrupará por equipos al grupo, repartirá atomizadores con pintura de colores primarios, con la cual los niños esparcirán en el papel, el cual estará colocado en la pared, para que elaboren un mural colectivo, dentro de la dinámica, se pedirá a los niños que

intercambien atomizadores de otro color, en la cual se esperará el asombro colectivo de los infantes.

Sesión: Séptima

Técnica: Salpicado-mezcla de colores

El Mural

Al proponerles la técnica, los alumnos se emocionaron, y entusiasmados colaboraron en la colocación del papel. Cuando les pedí que se agruparan por tríos, se suscito la algarabía, ya formados los equipos iniciaron con gran libertad, salpicando en el espacio asignado; los niños gritaban de emoción y asombro, porque fueron surgiendo nuevos colores, dando como resultado un mural multicolor.

Y llegado el término del tiempo asignado para la realización de la técnica, los niños no querían dejar de salpicar, por que les fue muy grato tener la oportunidad de disfrutar manchar espacios, que con frecuencia no les es permitido. Afortunadamente la técnica se llevó acabo en orden.

Sesión: Octava

Técnica: Esgrafiado

Propósito: Se cuantificará y observará el tono muscular y coordinación, experimentará libertad, creatividad e imaginación, aprenderá y descubrirá la técnica en dos dimensiones y seguimiento de instrucción.

El niño experimentará la técnica de esgrafiado, aplicado al dibujo en dos dimensiones. Iluminará de forma libre superponiendo colores sobre el papel, y a la vez utilizará ambas manos, tomándose la libertad de colorear no solo con una crayola sino las que desee, con la consigna de no dejar espacios en blanco, después cubrirán con cera liquida para lustrar zapatos, esperarán unos minutos para que seque la superficie y por último, les indicaré que plasmen formas y figuras que les dicte su imaginación, con la ayuda de palillos, en la cual descubrirá la magia de dibujar en otra dimensión, y para sellar su obra, rociarán spray, en toda la superficie.

Sesión: Octava

Técnica: Esgrafiado

Al realizar la técnica, los niños se mostraron atentos a las indicaciones, sobre su mesa les proporcione los materiales, iniciaron sobreponiendo una infinidad de colores al ritmo de la música, se mostraron desconcertados cuando utilizaron sus manitas llenas de crayolas, pues rompieron con los esquemas establecidos de la forma “correcta” de tomar el lápiz o la crayola.

Terminado el iluminado repartí la cera líquida y ellos con cuidado fueron cubriendo poco a poco, en un principio no querían hacerlo porque tenían que iban a manchar su trabajo, pero dije que les esperaba una sorpresa, les pedí que esperaran unos minutos para que se seque, y ellos impacientes empezaron a soplar sobre el papel, una vez que fueron tocando la superficie para verificar que ya estaba seco y listo, la indicación siguiente fue que plasmaran con la ayuda de su palillo su dibujo.

Los niños asombrados y emocionados, no se podían explicar lo que estaba sucediendo, porque a la vez que dibujaban iban descubriendo las combinaciones multicolores de su obra.

Sesión: Novena

Técnica: Pintura con movimiento

Propósito: Observará las formas y la trayectoria del objeto por medio de la pintura,
Estimulación de las inteligencias kinestésica, verbal y espacial.

La técnica consiste en sumergir en pintura algún objeto y permitir su movilización. En esta actividad los niños elegirán trabajar en el piso o en las mesas, les proporcionaré hojas de opalina y canicas, haciendo hincapié en que utilicen con responsabilidad el objeto, después, colocaré recipientes con pintura de diversos colores para que los niños sumerjan el objeto y con el cual propiciaran la movilización del mismo, con la consigna de que no dejen caer la canica, y por último contemplarán su obra, en donde escribirán el nombre que consideren sea adecuado a su creación.

Sesión: Novena

Técnica: Pintura con movimiento

La aplicación de esta técnica fue divertida para los niños, hubo infantes que realizaron más de una producción, la mayoría se postro en el piso, sintiéndose

mas cómodos, porque tuvieron la facilidad para desplazarse y sumergir su canica, expresaron alegría y sorpresa al ver cruzarse las líneas y emoción por procurar que no se les cayera su objeto en desplazamiento, al mover con cuidado su hoja; el único inconveniente es que terminamos con el piso manchado de pintura, considerando que eso se borra, pero la experiencia que adquirieron los niños jamás.

Sesión: Décima

Técnica: Estampado

Propósito: Que los niños sientan, manipulen e impriman diversos objetos en superficies.
Cuantificación del tono muscular y seguimiento de instrucción.

La técnica de estampado consistirá en imprimir sobre papel o tela, diversos moldes como: hojas de árbol o plantas, verduras, estrellas recortadas de las cajas de huevo, frutas o semillas, en donde el niño utilizará pinturas. El procedimiento es realmente sencillo, pero la aplicación será realmente divertida, el niño introducirá los moldes en almohadillas impregnadas de pintura, presionará suavemente, y estampará sobre la tela o papel. Si se decidiera utilizar sellos con vegetales a estos se les podría cortar por la mitad y dar forma de estrella, luna, cuadrada, o de forma horizontal realizando unos cortes- figura y se colocaría unos pequeños palos a los costados para obtener forma de rodillo. En el estampado también se podrían utilizar las manos, los pies o las huellas dactilares, con las cuales crearían un sin fin de figuras.

Sesión: Décima

Técnica: Estampado

El proceso se llevó a cabo en orden, en la cual se utilizaron diversos moldes, para que los niños eligieran, ¡pero cual fue mi sorpresa!, ellos se dieron a la tarea de experimentar todos, dejando sin espacios su papel, plasmando su riqueza interior. En otra sesión utilizaron la técnica, para la elaboración de regalo para su mamá, en la cual plasmaron sus manitas sobre un mandil, después pintaron un tallo y hojas con pincel, creando una flor, lo hicieron con mucho cuidado, pensando en el cariño que le tienen a su mami y sintiéndose felices de expresar su amor al grabar sus mamitas frágiles y tiernas.

Propósito: Que el infante adquiera una experiencia estética, que conozca datos interesantes y relevantes sobre pintores, y que enriquezca su contemplación visual y sublimación creativa.

No es difícil ni complejo lograr que los muros de la escuela se conviertan en espacios donde el arte como tal, se exprese en su mayor y mejor nivel⁸³

Dentro de este acercamiento importante que tendrán los infantes con las obras de arte y los pintores, será de suma importancia que la transmisión se dé de una forma sublime y creativa de parte del profesor, en la cual la misión será enaltecer y sembrar el amor y la sensibilidad hacia el arte pictórico, empleándose diversos materiales didácticos como, litografías, presentaciones de power point, libros, impresiones, cuadros, películas, internet, cromos, documentales; y para los infantes, hojas de opalina, cartulinas, caballetes, acuarelas, pinceles y colores de madera.

Existe una alternativa para usar didácticamente las paredes de la escuela, se trata de sustituir las decoraciones elaboradas por los docentes por reproducciones de pintores consagrados; tomando el ejemplo de flores, aunque haya muchas bien realizadas no se comparan por las pintadas de Vicent van Gogh o Diego Rivera, por lo que considero una invaluable oportunidad para que los infantes disfruten el contacto directo con los obras y sus autores, contando una reseña breve de su vida de cada pintor.⁸⁴

Esta actividad estética y enriquecedora podrá ser llevada en cualquier oportunidad que se posea, principalmente en los espacios de decorado, en la cual intervendría de manera activa y directa los niños, la profesora podrá sustituir los decorados usuales por litografías de alguna obra pictórica, con la cual detonaría una oportunidad ante la curiosidad del niño, para platicarles en forma de cuento lo más relevante sobre la vida del autor, y se apoyaría de los diversos materiales ya descritos. La maestra en su papel de guía incitará para que investiguen sobre algún pintor, se realizarán producciones sobre alguna obra y se invitará a los

⁸³ Nemirovsky Myriam, Curso de formación y actualización Profesional para el docente de educación preescolar, SEP, Mex.,2005,p.151

⁸⁴ Ibid.p.152

padres a la exposición de producciones de sus hijos, y para enriquecer les sugeriría visitar algunas exposiciones en museos. Una manera de enriquecer la actividad sería consultar la Guía de la Educadora, en “El arte a mi alrededor”.⁸⁵

Sesión: Décima primera
Los Pintores Famosos
Técnica: Acuarelas

Esta actividad se llevó acabo de forma continua, por lo rica, extensa y variada, en la que los infantes se involucraron y desarrollaron su sentido estético al tener contacto en la contemplación de cuadros e imágenes que jamás habían visto.

Una de las actividades que considero tuvo gran relevancia fue la proyección de una presentación por medio del cañón, en un auditorio del pintor Salvador Dalí, en las que sus pinturas impactaron a los niños, pidiéndome que se las volviera a mostrar, provocando voces que exclamaban sentimientos de sorpresa y admiración.

Otra actividad significativa para los infantes, fue el conocer la vida de Frida Khalo y Diego Rivera, en la considero que existió un aprendizaje más impactante y vivencial, al visitar La Casa Azul en Coyoacán y a los murales del Palacio Nacional; los niños quedaron fascinados porque jamás habían contemplado un mural, ellos formulaban una infinidad de preguntas, que yo a la vez no podía responder, la mayoría de los padres de familia tampoco habían visitado estos lugares, es más, ni siquiera se imaginaban que existían.

En el aula para un decorado de primavera se colocaron estratégicamente dos obras de Van Gogh, “Los Girasoles” y “Campo de trigo con cipreses”, con las cual los niños cuando llegaron al aula, las observaron y preguntaron porque había puesto esos dibujos, otros simplemente comentaron que estaban bonitos sus colores; entonces fue una gran oportunidad en la cual se relató sobre el autor, ya en la narración los niños se sintieron impactados por el deceso, la pobreza y la oreja de Van Gogh; el pintor fue presentado para conocimiento de los infantes, me puse un sombrero, un overol y conseguí unos zapatos de suecos de madera y les narre la vida de Vicent, después les mostré la imagen de su rostro por medio de una impresión, y para el cierre los invité a reproducir girasoles, que sirvieron de

⁸⁵ SEP.Guía para la educadora, en “El arte a mí alrededor.”, Mex. 2008. pp.44-45

marco para el decorado del friso, en la cual los niños volcaron su riqueza interior, al combinar varias tonalidades de amarillo y ocre.

Collage

Propósito: Desarrollar destrezas manipulativas, expresar su creatividad mediante la confección, distribución y composición de materiales.

El collage constituye una de las técnicas de expresión plásticas más adecuada en los primeros niveles de la infancia, por la escasa dificultad en el manejo de los materiales, esta técnica estará asociada con las actividades de rasgar, trocear, recortar y pegar. Consistirá prácticamente en pegar trozos de papel tela o cualquier material sobre una superficie, generalmente lienzo, tabla o incluso cartón o cartulina o unicel, en la que los elementos se distribuirán para que se obtenga una composición armoniosa.

El material más idóneo será el papel, tablillas de triplay o bolas de unicel medianas, papeles de todos colores, tamaños, formas y texturas, telas, cartón, madera corcho, telas espuma, metal, llaves, palos de madera, viruta de madera, tapas, cuentas de collar, tuercas, clavos, algodón, arena, piedras, corteza de árbol, semillas como: frijol, maíz arroz, lentejas, cuerdas, estambres, botones, ramas, hojas, sopa, pegamento blanco; estos materiales se presentarán clasificados y de manera atractiva, si se emplearan tijeras, estas deberán ser de tamaño adecuado y de punta redonda, previamente con la supervisión del docente

para el dominio de esta destreza.

Sesión: Décima segunda

Técnica: Collage

“La bola mágica”

Propósito: Desarrollar destrezas manipulativas, expresar su creatividad mediante la confección, distribución y composición de materiales.

Crearemos un hermoso y decorativo collage tridimensional a la que llamaremos “bola mágica”.

El infante observará una muestra de una bola decorativa, en la que a su vez niños elegirán, las semillas que utilizarán, mostrando una riqueza variable como: frijol, garbanzos, de girasol, de pepita, de pingüica; así como también el tamaño de la bola de unicel, en la cual consistirá en ir pegando una a una sus semillas, hasta realizar una composición armónica, y por último concluirá rociando barniz transparente para la obtención de un acabado más fino.

Sesión: Décima segunda

Técnica: Collage

La actividad de la “bola mágica”, surgió prácticamente, de un decorado que llevé para mi escritorio, cuando los niños la vieron por primera vez, la manipularon, la observaron, rozaron su textura, y preguntaron ¿de que estaba hecha?, fue entonces que nació la propuesta y ellos felices aceptaron.

En realidad la composición por parte de los niños fue maravillosa, porque se propició la libertad de escoger componentes variados, aunque con un poco de dificultades, porque tuvieron que elaborarla con cuidado, ya que se requirió de un cierto dominio de destreza de mano y dedos, destacando que los infantes se colmaron de concentración, dedicación y creatividad.

Vitral

El vitral es un mosaico luminoso que resultara al sobreponer papel traslucido. En el que el niño desarrolla un nivel manipulativo y favorece los procesos de análisis-síntesis al crear composiciones, partiendo de formas simples e ir creando otras más complejas.

Sesión: Décima tercera

Técnica: Vitral

Propósito: Desarrollar destrezas manipulativas, para la experimentación y confección de efectos luminosos.

Crearán un maravilloso Acuario, se repartirá papel de diversos colores y texturas, con el cual los niños elaboraran peces y corales utilizando sopa o lenteja, los recortarán y pegarán sobre un papel base, después sobrepondrán papel celofán azul o verde, esperando que los niños aprecien el efecto.

Sesión: Décima tercera

Técnica: Vitral

En la realización del Acuario, los niños gozaron creando y detallando sus peces, haciendo gala de su imaginación para crear formas maravillosas de corales; en la que su exclamación fue excelsa cuando se coloco el papel transparente, surgiendo otras tonalidades en el trasfondo; su asombro no se hizo esperar,

cuando ellos mismos sobrepusieron al instante otros colores de papel celofán, por que querían responderse, ¿que es lo que pasaría?

Modelado

El niño conoce, utiliza y juega con gran naturalidad la tierra, construyendo carreteras, casitas, castillos; antes que el lapicero...

El modelado es una actividad artística muy concreta que procede de las artes plásticas. El sentido del modelado dentro del ámbito de la Educación Infantil será la introducción de la reproducción en volumen de los objetos y seres.

Para Piaget desde el punto de vista didáctico fue una evidencia experimental la inclusión de este tipo de actividades en la escuela en lo que textualmente escribió “El pensamiento parte de la acción”, idea recogida por J. Dewey en “aprender-haciendo”, y el la que se han apoyado las modernas metodologías de la enseñanza⁸⁶

Dentro de las actividades que se sugerirá, se deberán prever los siguientes materiales: plastilina, arcilla, masa, masa de harina (harina, sal, aceite comestible, colorante, agua), rodillos, cuchillos de plástico, plástico, esponjas, palanganas ó recipientes de plástico, agua, tablas de madera; en la que seguramente serán para el niño una experiencia inolvidable. Se llevarán acabo tres actividades dentro de este rubro, considerando que las masas son materiales de fácil manipulación, que brindarán al niño el desarrollo de su capacidad expresiva, creativa e imaginativa, y

⁸⁶ Diez-Hochleitner, Enciclopedia...Op.cit. p.1253

en las que experimentará diversas texturas.

Sesión: Décima cuarta

Técnica: Amasado y Modelado
Masa loca.

Propósito: Desarrollar habilidades y destrezas manipulativas por medio de la mezcla, expresarse plásticamente en un espacio tridimensional.

En esta actividad involucraremos al niño para la elaboración de su masa, a la que le haremos llamar “masa loca”; primero se presentarán los materiales que se requerirán: 4 tazas de harina, $\frac{1}{4}$ de taza de aceite, 1 taza de agua, color vegetal, $\frac{1}{4}$ de taza de sal, después se les pedirá a los niños que incorporen los materiales sobre una mesa amplia y protegida con plástico, en este proceso se invitará a los niños a disfrutar de las diversas texturas.

Incorporarán y amasarán uno a uno los ingredientes, iniciarán por la harina, sal, agua y aceite, después de este proceso se agregará la anilina, para dar color a masa, y por último jugará y disfrutará de su preparado.

Como una sugerencia en la variación de la actividad, se propondría facilitar moldes de galletas y un rodillo pequeño, para que los niños extiendan su masa y pudieran cortar diversas figuras; o emplear otro tipo de masas, como: la de periódico o pan.

Sesión: Décima cuarta

Técnica: Amasado y Modelado

Cuando el niño tomó contacto con los materiales se entregó de modo espontáneo y placentero al jugar con él, se emocionaba al sentir su textura, lo amasó, sintiendo que su consistencia cambiaba, introduciendo sus dedos para redondearla y estrujarla a la vez, y su asombro fue mayúsculo cuando le agregaron el color de la anilina, pero después llegó lo mejor, cuando la jugaron y manipularon, ese momento sí que fue mágico, porque entraron en un trance imaginativo, en el cual desbordaban las más variadas creaciones.

Sesión: Décima quinta

Técnica: Arcilla y Modelado

Propósito: Desarrollar habilidades y destrezas manipulativas por medio de la consistencia, expresarse plásticamente en un espacio tridimensional.

La arcilla es un material noble para trabajar con los niños.

En esta propuesta elaboraremos amasado, para conseguir la textura ideal del arcilla, con la finalidad de facilitar la actividad que se realizará, primeramente les mencionaré el nombre del material, les explicaré cómo la mezclaremos con agua para conseguir una consistencia ideal, después les propondré que elaboraremos un collar, para esta actividad utilizaremos, un palito grueso, hilo de cera, arcilla y agua.

Mezclaremos arcilla y agua hasta conseguir la textura ideal, después pediré a los infantes que elaboren bolitas y palitos gruesos con su arcilla y antes de que se sequen, las perforarán por en medio con la ayuda de un palillo, se dejarán secar, y por último ensartarán en el hilo sus cuentillas de arcilla, y así elaborarán su collar.

Variantes: se podrán utilizar en una infinidad de actividades como: Técnica de plancha – con rodillo, Técnica de plancha con efectos – nudillos, pellizcando, dedos, mano, Técnica de plancha con relieves – llaves, monedas, hojas, ramas, tuercas, o de manera libre.

Sesión: Décima quinta

Técnica: Arcilla y Modelado

Dentro de la actividad se presentaron inconvenientes, porque la arcilla efectivamente fue manejable, pero se seca con rapidez, provocando que elaboraran las cuentillas sin gozar un poco más de tiempo la textura del material, pero aún con esta adversidad, terminaron su collar y con alegría, lo regalaron a su mamá, siendo una experiencia nueva por el material.

Sesión: Décima sexta

Técnica: Plastilina y Modelado

Propósito: Desarrollar habilidades y destrezas manipulativas por medio de la consistencia, expresarse plásticamente en un espacio tridimensional.

La plastilina es un material que tiene numerosas propiedades, es manejable,

cuenta con diversos colores, no se pega en las manos, no se seca y es reutilizable. En la presente técnica de modelado de plastilina, se podrá emplear un sinfín de variantes para el enriquecimiento de actividades, en las cuales el niño logrará potenciar su sentido estético.

Las variantes que se podrán aplicar serían: moldeará de forma libre, moldeará utilizando objetos, elaborarán esculturas a las que darán nombre y a su vez se organizara una exposición, todas estas variantes se podrán aplicar con la debida precaución, en donde utilizarán periódico o tablas de madera, que servirían de base.

Sesión: Décima sexta

Técnica: Plastilina y Modelado

Esta actividad fue para los niños, terapéutica, en el momento que llegó a sus manos el material, los niños gritaban por escoger sus colores favoritos, después cuando ya la poseían la olfatearon, la fueron manipulando poco a poco, hasta que la dejaron blandita, fue entonces cuando desbocaron toda su imaginación, hasta convirtieron esa inerte y dura masa, en formas extraordinarias, haciendo un encuentro con su yo interno, en el cual reinaba el silencio y la concentración. Cuando llego el término de la actividad los infantes no dejaban de seguir moldeando su plastilina, exclamando que querían continuar gozando de la manipulación.

3.2. Expresión y apreciación teatral

En el juego dramático los niños integran su pensamiento con las emociones. Usando como herramienta el lenguaje (oral, gestual, corporal), son capaces de acordar y asumir roles, imaginar escenarios, crear y caracterizar personajes ⁸⁷

El teatro es una rama del arte escénico relacionada con la actuación y la representación, ante el público, utilizando el diálogo, la mímica, la danza y otros elementos. La más primitiva expresión infantil comienza con el juego libre y llega a través de sucesivas etapas, a un juego elaborado, imaginativo y creador, que definiríamos como el juego dramático. La dramatización se inserta plenamente en el marco del juego simbólico, hasta llegar a constituir el más sutil encuentro con el teatro o expresión dramática.

En la presente disciplina de arte, expondré tres aspectos importantes para el desarrollo y la introducción a esta rama artística, como son: Expresión corporal, proceso dramático y modalidades de representación, en las cuales será importante tomar en cuenta diversos aspectos como: el crear un clima propicio

⁸⁷ SEP.PEP.,Op.cit.p.95

para que el niño se manifieste libremente, tomar en cuenta la evolución psicológica y el desarrollo físico infantil para adaptar las intervenciones dramáticas a la madurez de cada niño, escuchar con atención las propuestas de los infantes, narrar historias y cuentos sencillos, introduciendo gesticulaciones, movimientos corporales, onomatopeyas y sonidos, no forzar a ningún alumno a participar, pero invitarlo y motivarlo.

Dentro del aula se sugiere que exista un espacio destinado a elementos de teatro, sería suficientes, un espejo, todo tipo de vestimentas, objetos que sirvan para disfrazarse, teatrín, marionetas, dactilares, guiñoles.

Expresión corporal

En la expresión corporal se pretende que el infante se ponga en contacto con su propio cuerpo y conociendo así un canal de comunicación interpersonal hacia el mismo y hacia los demás; desarrollando un dominio corporal, de relajación y respiración.

Sesión: Primera

Técnica: Expresión Corporal

Propósito: Desarrollo de su capacidad expresiva, utilizando como instrumento su cuerpo.

Esta actividad se trabajará en una sola sesión con dos variantes.

“Mi otro yo”. La actividad la desarrollaremos dentro de un espacio que tendrán un espejo de cuerpo completo, los niños se observarán frente al espejo, en el cual realizarán de manera libre, una serie de posturas y gestos.

“El espejo”. Los niños escogerán una pareja en la cual un integrante será el espejo y otro podrá adoptar varias posturas y gestos, y el espejo (niño), imitará.

Sesión: Primera

Técnica: Expresión Corporal

Mi otro yo. Fue divertida para los niños, aunque fue sencilla, los infantes se cohibían al verse parados frente al espejo cuando llegaba su turno, no sabían que hacer, frente a él, quisieron pasar dos veces.

El espejo. Al inicio de esta dinámica, los niños empezaron a jalar al compañero que querían que estuvieran disfrutando de la actividad, y por fin se decidieron, se les indico que al sonido del silbato podían trabajar libremente con su pareja espejo, y después intercambiaron los papeles, haciendo un sinfín de gestos y posturas, en esta dinámica se desinhibieron mas, tal vez por que en la primera pasaban solos, y todos los demás lo observaban, en esta actividad se carcajeaban por la emoción de sentirse imitados.

Sesión: Segunda

Técnica: Yoga y gimnasia cerebral

Propósito: Desarrollo postural, estiramiento, y posturas y control de respiración.

Se llevará a cabo en un espacio amplio, de preferencia sin muebles, el lugar lo acondicionaremos con tapetes, en donde podríamos un poco de incienso y música; en el cual, el propósito primordial será generar un espacio de paz y relajamiento por medio de movimientos suaves y pausados, sería importante señalar que deberán traer ropa cómoda y que se deberán quitar los zapatos en la entrada.

Sesión: Segunda

Técnica: Yoga y Gimnasia cerebral

En esta sesión, los niños expresaron que les agradó porque se relajaron, y fue divertido para ellos por las posturas, en las que se incluyeron equilibrio y concentración y la ejercitación la lateralidad izquierda, con las cuales se les enseñó la forma correcta de respirar, lo que si comprobé es que los infantes conservan su flexibilidad natural e innata, lo ejecutaron con disciplina, recostados y parados, cerrando está actividad con relajación por parejas, en la cual realizaron

un masaje corporal. Los niños pidieron que se volviera a repetir la actividad de yoga, porque la disfrutaron y fue para los infantes algo diferente.

Sesión: Tercera

Técnica: Posturas expresivas.

Propósito: Desarrollo postural y representativo.

Consistirá que el infante imitará o adoptará la postura que indicará la maestra, pudiendo utilizar el área verde o el aula, de preferencia sería conveniente que contará con espejos de cuerpo completo, estas posturas podrían ser: estar cansados sentados en una silla, dormir, acostados en el suelo, correr, caminar – rápido y lento, expresión de enfado, postura de guardia con los puños cerrados, de alegría, saltar en postura de ganador o triunfo, de tristeza, llorar, frotarse los ojos suavemente con ambos puños cerrados, de susto, llevarse las manos a la cabeza, de afirmación, haciendo movimientos con la cabeza; de negación, haciendo movimientos con la cabeza de derecha a izquierda; de lanzar un objeto imaginario, bailar libremente, imitar posturas de animales, de estatuas como: La estatua de la Libertad, El pensador, “La Piedad”, de la naturaleza, como: las hojas de los arboles flores, movimiento de nuestro planeta rotación y translación, de la lluvia. Por lo que se puede mostrar esta actividad es enriquecedora y variada en cuanto a las posturas.

Sugeriré otra variable, en la cual cada uno de los niños pase al frente y al azar tomará una ficha, en ella estará inscrita una acción que el infante ejecutará, ejemplos: coges una flor y la hueles, le das un beso a una persona que quieras, acaricias a una mascota, juegas fut-bol, etc.

Sesión: Tercera

Técnica: Posturas expresivas

Esta actividad fue placentera para el alumno, en la cual hubo un cumulo de risas, en donde hubo un sinfín de sorpresas cuando los niños recreaban de manera insólita las posturas, el aprendizaje me lo llevo yo, por que no imaginaba que una actividad tan sencilla que no requiere materiales fuera tan enriquecedora.

Proceso dramático

Se inicia a partir del juego libre y el juego dirigido, especialmente el tipo de juego llamado de animación, activando la participación en la realización y representación de escenas sencillas.

La dramatización es una escenificación.

El juego dramático puede ser creado por los mismos niños o un adulto, las representaciones pueden ser colectivas o individuales, basándose en cuentos, fábulas, leyendas, biografías, sucesos históricos, o simplemente una invención de los niños, en estas escenificaciones se pueden utilizar apoyos materiales que pueden realzar la imaginación del niño, ejemplo: una escoba puede convertirse en un caballo.

El profesor tiene un papel fundamental y específico en relación al proceso dramático: ser facilitador y estimulador, potenciando en el niño: la confianza en sí mismo, la capacidad de expresión del mundo interior, estimular la imaginación y creatividad.

Sesión: Cuarta

Técnica: Expresión y actuación

Propósito: El niño desarrollará su imaginación, desinhibición, fantasía, expresión de emociones e invención de historias.

El uso de las máscaras en actividades creativas es una muestra de la imaginación, fantasía e invención que caracteriza a los niños..., Las máscaras pueden constituir un elemento de desinhibición para los niños, les pueden ayudar a expresar emociones e ideas⁸⁸

El niño utilizará material que está incluido en el libro MAJE- SEP en la actividad “Ahora Soy”, en el cual escogerá una de las ocho máscaras, la recortarán y con la ayuda de la profesora la adaptará al tamaño de su cabeza, pegándole un resorte. Una vez armada la máscara, se formarán equipos, inventarán una historia y la representarán para que la disfrute el resto del grupo.

Sesión: Cuarta

Técnica: Expresión y actuación

Los alumnos estuvieron entusiasmados por la elección de su personaje, algunos querían dos máscaras, por lo que tuve que recomendarles que escogieran solo uno para la representación de la obra; cuando se concluyó la elaboración de la máscara, se conformaron los equipos, se dio tiempo para que los infantes inventaran su historia, en ese momento los niños discutían y no faltaba el líder que quisiera mandar a los demás; y por fin llegó el momento en que presentaron su historia, verdaderamente fue enriquecedor al escuchar las invenciones de los niños, la riqueza de sus historias y lo fantástico que puede salir de su imaginación.

Sesión: Quinta

Técnica: Cuento y actuación

Propósito: Participará en representaciones a partir de una narración.

La actividad se desarrollará a partir de la narración de un cuento en esta ocasión será “El gigante egoísta”, de Oscar Wilde, en la cual se propiciará la participación de la actuación de los infantes, montándose la obra para presentarla.

Sesión: Quinta

Técnica: Cuento y actuación

Este fue un momento muy especial, porque todos los niños participaron. Al

⁸⁸ SEP, Material. Op. Cit. p.23

escuchar la narración se entusiasmaron, porque se fueron identificando con los personajes, y al terminar escogieron el personaje que querían representar, hubo de todo hasta las flores que realizaron movimientos hasta el personaje principal, el gigante, dentro de la obra improvisaron con gran naturalidad, cuando alguien de los personajes se equivocaba en los diálogos sugeridos, otros niños lo corregían, fue realmente divertido.

Sesión: Sexta

Técnica: Representación

Propósito: Inmiscuir a los padres de familia en las actividades culturales e históricas.

Por medio de un hecho histórico, les pediré a los padres de familia que participen en la puesta de escena de la Revolución Mexicana, en la cual, elegirán el personaje que les agrada, escucharán la narración de la historia y aportarán ideas para la realización de la misma, en la cual elaborarán ellos mismos sus atuendos para personificar, utilizarán su creatividad y actuación natural.

Sesión: Sexta

Técnica: Representación

Ante la actividad realizada los padres de familia, comentaron que se divirtieron y que algunos nunca habían actuado; mostraron interés, y los niños gozaron de la participación de los padres, mostraron emoción al ver la actuación, al termino de la representación los ovacionaron y pidieron que se volviera a repetir el hecho histórico; los que participaron de alguna manera observaron la importancia y el impacto que tuvo sobre sus hijos las actividades puestas en escena como un logro de aprendizaje significativo.

Modalidades de representación

Se denomina modalidades de representación a las técnicas en las cuales se puede plasmar el juego dramático infantil, en una actuación para el deleite de los espectadores, algunas de las modalidades son:

- Pantomima
- Teatro de sombras
- Teatro de títeres

El punto de partida para cualquier modalidad de representación se encuentra en el texto o historia que los niños representarán, independientemente del elemento que utilice: sombras, títeres o su propio cuerpo.

Pantomima

La pantomima es la representación en la que la palabra se sustituye por gestos o actitudes posturales. A través del cuerpo y el silencio, el mimo puede dar conocer sentimientos y emociones.

Sesión: Séptima

Técnica: Pantomima

Propósito: Experimentación corporal y expresión gestual.

Se explicará a los alumnos lo el papel que juega un mimo, con este dato se invitará para que participen en una situación de actuación, en la que quedará prohibido el uso de lenguaje, cada niño participará con una situación diferente. Un argumento para escenificar sería: "El payaso del circo", en la cual se le explicará al niño las acciones que deberá de representar consecutivamente.

- 1.- Saldrá el payaso a la pista del circo con una silla en la mano.
- 2.-El payaso colocará una silla en el centro de la pista y saludará al público.
- 3.- después se sentará y sacará de su bolsa un globo imaginario y lo inflara.
- 4.- y por último realizará movimientos con el supuesto globo, como si se lo fuera llevando hacia arriba, se despedirá y saldrá de la pista.

*Dentro de está actividad existe un sin fin de argumentos que se pueden representar, el maestro puede proporcionarlo o en su efecto los niños pueden inventarlo, la presente es solo una sugerencia.

Sesión: Séptima

Técnica: Pantomima

Cuando les mostré un ejemplo de lo que iban a vivir y escenificar, se mostraron felices e interesados, ya que algunos niños no conocían a los mimos, en esta actividad, solo se pudieron presentar tres infantes, porque no se puede captar la atención por mucho tiempo, aunque todos expresaban que querían jugar al mimo. Los niños que fueron espectadores se reían, por que no sabían que era lo que estaban representando sus compañeros, y a la vez que observaban algunos gritaban para poder adivinar la situación.

Teatro de sombras

La representación de sombras constituye un espectáculo, de magia y sorpresa, en donde el niño, espontáneamente, fantasea, crea sueños, y personajes, aprovechando un foco de luz, proyectando en la sombra sus manos o cuerpo.

Dice LEQUEUX que mediante el teatro de sombras el niño espectador:

...aprende a separar al actor de su sombra y a otorgar a ésta vida propia; la descifra, la interpreta, su imaginación actúa sin cesar al igual que su inteligencia⁸⁹

Los juegos con luz y sombras entusiasmarán y maravillarán al niño, poniéndolo en el umbral de lo misterioso, de lo desconocido. Para representar una obra en el teatro de sombras, se tendrán presentes los siguientes elementos y condiciones: la pantalla (papel o sabana blanca y la condición es que el foco o lámpara deberá apuntar hacia el escenario), el proyector (se puede utilizar una lámpara o foco,

⁸⁹ Carvajal Ana, García Teresa, Vallejo Alicia, Expresión Corporal y Dramatización, Ed. Santillana, México, 1998,p.1521

este se deberá colocar detrás de los actores), el aula o el lugar en el que se presenten las obras deberá de ser un lugar oscuro para que se pueda apreciar el teatro.

Sesión: Octava

Técnica: Teatro de sombras
Siluetas

Propósito: Utilización con intencionalidad comunicativa empleando el esquema corporal y la imaginación.

Se establecerá el espacio idóneo para el teatro de sombras, en el cual se invitará a los niños para que realicen movimientos y posturas, los cuales pasarán de manera individual y los demás jugarán el papel de espectadores, se sugerirá que se coloquen de perfil para una mejor proyección de sus movimientos. Otra variante para aprovechar el escenario sería: que los alumnos utilizarán diversos elementos como objetos, juguetes, etc.

Sesión: Octava

Técnica: Teatro de sombras
Siluetas

Al principio los alumnos se mostraron tímidos para pasar por el teatro y mostrar algunos movimientos, pero después lo ejemplifiqué, y fue entonces que estallaron los gritos para poder experimentar esta experiencia, se escucharon muchas risas, porque los niños pasaron y realizaron una infinidad de pantomimas, en realidad fue asombroso llevar a cabo esta actividad en la que los infantes se divirtieron y dieron rienda suelta, por saberse que no eran vistos directamente.

Sesión: Novena

Técnica: Sombras hechas con las manos.

Propósito: Utilización con intencionalidad comunicativa empleando manos y destreza, así como la imaginación.

Previamente se les guiará a los niños para coordinar los movimientos de sus

dedos, posteriormente se le mostrará los animales se pueden representar con la coordinación de sus dedos, para la cual se tendrá previamente preparado el espacio oscuro y con la ayuda de una lámpara; entre los animales que con destreza se podrían representar están: el águila, el conejo y el perro.

Se les pedirá a los niños que uno a uno pase para representar en el escenario el animal que más les guste. (si es necesario, se apoyará a los alumnos para que lo logren). Una variante sería pedirles que junto con sus padres elaboren otro animal y al día siguiente lo muestren a sus compañeros.

Sesión: Novena

Técnica: Sombras hechas con las manos.

La técnica fue un poco difícil de ejecutar por los niños, pero les agradó y se sorprendieron cuando presentaron su figura en la pared por medio de la lámpara, ellos inventaron otras figuras que a su imaginación tenían forma; cuando les sugerí que sus padres los ayudaran con otra figura y que al día siguiente la mostraran a sus compañeros, fue muy enriquecedora, aprendieron otra manera de comunicarse y el desarrollo de su imaginación.

Teatro de títeres.

El teatro de títeres es la modalidad representativa que utiliza como medio de representación un recurso plástico como: un dactilar, un títere o un muñeco; en el que por medio de este el niño expresa sus sentimientos y emociones, al tratar de darle vida a su personaje, envolviéndolo en un ilimitado contexto de situaciones fantásticas. Con el uso de los títeres se fomenta la concentración, la comunicación oral, estimulan la imaginación, es un medio por el cual el infante puede proyectar sus temores, preocupaciones o deseos personales.

Sesión: décima

Técnica: Títeres dactilares

Propósito: Desarrollo de la inteligencia verbal, intrapersonal e interpersonal, creatividad e imaginación.

La maestra explicara a los niños lo que realizaran para la elaboración de un títere dactilar, primero escogerán cual dedo utilizaran para darle vida a su títere, el cual la maestra rotulara una carita sobre la yema del dedo del niño, se podrá concretar

el personaje con algún elemento como un trocito de tela, un sombrerito de papel, etc. Y después la maestra dejará que los niños jueguen libremente con sus muñecos y con sus compañeros; u otra variante sería que por equipos inventarán e intercambiarán ideas, para representar un cuento en el espacio de un teatrín.

3.3. Expresión y apreciación musical.

Kodaly –Hace alrededor de dieciséis años, la Unesco organizó una conferencia sobre educación musical y ante la pregunta: ¿Cuándo conviene comenzar el estudio de la música?, respondí: nueve meses antes del nacimiento. Desde entonces cambié de parecer y hoy respondería: -Nueve meses antes del nacimiento de la madre⁹⁰

La música es un arte del movimiento; acontece en el tiempo al igual que la danza y la poesía, estas artes están íntimamente unidas en el ritmo, y se diferencian según la materia prima utilizada: el sonido para la música, el cuerpo humano para la danza y las palabras para la poesía.

La formación musical adquiere importancia en el ámbito curricular de la Educación Infantil en la medida en que valoremos la urgencia del niño por organizar sus percepciones auditivas; la contribución para el cultivo de la sensibilidad e imaginación del niño, y las posibilidades que ofrece de desarrollo de la expresión y la creatividad.

⁹⁰ Willems, E. Las bases psicológicas de la educación musical. Edit. Eudeba, Argentina, 1961, p.25

Los valores de la música

La música tiene valor intrínseco..., es crucial para el desarrollo humano y pensamiento creativo, también se emplea para presentar ideas, construir conceptos, enseñar o persuadir, entender, diseñar, planear, embellecer y crear... la música es una actividad social, escuchar la música y cantar o bailar juntos une a los niños, llegan a sentirse parte de la comunidad, la música es otra forma de conocimiento, otro modo simbólico de pensamiento y expresión porque a través de ella emerge la acción, la percepción y la imaginación. La música es matemática, la calidad rítmica fomenta la habilidad para seguir tiempos y contar secuencias. La música es física, porque los niños se balancean, aplauden, bailan, pisan fuerte, ganando control en su cuerpo, los músculos, las cuerdas bucales y la respiración. La música desarrolla habilidades para aprender a leer y escribir⁹¹

Ritmo.

Es natural y delicioso observar como los niños desde temprana edad se balancean, se mueven libre y aleatoriamente, ejercitando saltos espontáneos ante la música, desarrollando cualidades rítmicas.

Sesión: Primera

Técnica: Sensibilización al ritmo y movimiento.

Propósito: Reconocimiento y reproducción de ritmos, desarrollo de Inteligencia musical espacial y naturalista.

Los niños estarán en el pasto parados, la maestra les pedirá que salten en su lugar, después se recostarán y sentirán su corazón para apreciar el ritmo cardíaco, después escucharán una canción "Rataplán" de Alberto Lozano, en la cual la letra los incitará a observar los movimientos de la naturaleza, en los que podrían encontrar ejemplos del ritmo. En seguida, entrarán al aula y la maestra los invitara a hacer diversos movimientos con manos-palmadas, pies, cabeza; al ritmo del

⁹¹ SEP. Módulo 6, Expresión y apreciación artísticas, México, 2005.p.121

pandero. Y para cerrar la sesión, los infantes escogerán un instrumento (pandero, claves, sonajas, triángulo, tambor), escucharán una melodía (siseando), y tocarán de suaves y fuertes, largos y cortos ritmos.

Sesión: Segunda

Técnica: Pulso con nombres

Propósito: Desarrollar producción de ritmos mediante palmadas.

Se pedirá a los infantes que digan su nombre en voz alta, y el resto del grupo mediante palmadas y la maestra por medio de una claves, marcaran el ritmo de la separación de silabas que lo componen. Ejemplo: Clau-dia – Ri-car-do.

Audición musical – sonidos

“Escuchar la música significa ser capaz de atender, percibir, pensar y razonar”.⁹²

Los sonidos suelen ser manifestaciones sonoras de la naturaleza, como el sonido del viento, de las olas, del río, de los que provienen de las onomatopeyas de los animales, o cuando son producidos por algún objeto o instrumento musical, este es realmente nuestro material, para que el niño obtenga una riqueza auditiva de discriminación auditiva.

Sesión: Tercera

Técnica: Sensibilización y discriminación Auditiva

Propósitos: El alumno percibirá, distinguirá y nombrará los diversos sonidos.

Dentro de la sesión será importante prevenir una grabación de diversos sonidos .

⁹² Modulo 6, Expresión... Op.cit. p.126

Los infantes, sentados sobre tapetes cerraran los ojos y la maestra presentará uno a uno los sonidos que traerá preparado, y se le dará la palabra a algún niño el cual deberá adivinar el sonido expuesto. Una variante sería que se escuche un ejercicio mediante adivinanzas de instrumentos musicales.

Sesión: Cuarta

Técnica: La música del mundo

Propósitos: El alumno conocerá e identificará piezas musicales de su país y de otros países. Desarrollo de la inteligencia musical, kinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal.

Esta actividad será realmente enriquecedora para los niños, escucharán diversos estilos de música y lenguaje, así como la manera de bailarse, pero sobre todo se mostrará la música mexicana, su riqueza cultural, armónica y sutil, en la cual se hará énfasis en que es reconocida por todo el mundo, denotando los sonidos de los instrumentos más usuales.

El canto

El canto aparece de manera natural en los niños...

Los niños comienzan a cantar espontáneamente o repitiendo fragmentos de tonadas conocidas, expresando sentimientos y emociones. Es un cambio grandioso que derivará del niño al operar el habla con la transformación del canto.

Sesión: Quinta

Técnica: La palabra cantada

Propósitos: El alumno expresará y comunicará ideas, sentimientos a través del canto.

La actividad consistirá en que los niños por turnos, digan su nombre, o alguna idea corta, de manera cantada, indicándoles que deberán articular bien las palabras y la entonación.

Sesión: Quinta

Técnica: La palabra cantada

Los niños se intimidaron al principio, pero conformen fueron cantando se desinhibieron, se divertieron por que les daba risa a los pequeños, pero al final de

la actividad, expresaron que era una forma diferente de decir sus ideas, les comente, que es así la opera, en donde los actores comunican al publico sus diálogos por medio del canto.

Sesión: Sexta

Técnica: Cantos y juegos

Propósitos: El alumno se alimentará de la riqueza de incorporar los aprendizajes de ritmo, música y el canto. Desarrollo de la inteligencia musical, kinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal, lingüística y matemática.

La actividad se llevará acabo en un salón sin mobiliario o en el patio escolar, se necesitará grabadora, c.d., instrumentos musicales, la maestra guiará la clase, indicará que se deberá llevar acabo en orden, los alumnos iniciarán en fila para la entrada, después formarán un círculo para la clase y saldrán de nuevo en fila. El material que se ocupará, estará seccionada por mes, que incluirá: entrada, una ronda, saludo, canto de con referencia al aseo personal, de reconocimiento de esquema corporal, de ubicación espacial, canción referente al mes, canto patriótico, de ritmo, de juego tradicional, de relajamiento y por último la salida. En la presente sesión se mostrará una clase de ritmos, cantos y juegos completa.

Sesión: Sexta

Técnica: Ritmos, Cantos y juegos

La sesión duró aproximadamente 30 min., los niños disfrutaron del aprendizaje de los cantos, algunos ya los conocían, sobre todo los juegos tradicionales, se emocionaban al jugar a ser atrapados o atrapar, les causaba gozo, algunas veces imitaban los movimientos, otras inventaban según la letra, pero el momento que más se regocijaron fue cuando tuvieron contacto con los instrumentos musicales, esto realmente aconteció de forma mágica, porque los infantes querían tocar todos, exploraban su sonido y no se dejaron de asombrarse, por lo que no se decidían a tocar solo uno.

3.4 Expresión corporal y apreciación de la danza.

“Mi danza es la poesía de mi alma. Isadora Duncan”.⁹³

Por medio de la expresión corporal y la danza el individuo, toma conciencia de su cuerpo dormido, del cuerpo vacío-lleño, invitándolo a disfrutar de diversas experiencias, logrando así una vía idónea para conocerse a si mismo, y dominar, gozar, sentir, expresar por medio del movimiento; de su hermoso templo, que es su cuerpo.

Sesión: Primera

Técnica: Expresión corporal libre

Propósitos: Que el alumno exprese libremente sentimientos a través de su cuerpo.

Para esta actividad se requerirá un lugar cerrado y de preferencia que tenga espejos, para que los niños se observen. La profesora invitará a los niños a que bailen y muevan libremente su cuerpo al escuchar la música, teniendo preparados

⁹³ Pérez V. Rebeca, El cuerpo, el movimiento y el arte en la educación. Educarte num.3. México, 2001,p.29

diversos tipos de melodías, así como sonidos de animales y de fenómenos naturales.

Sesión: Primera

Técnica: Expresión corporal libre

Cuando llegaron al salón, les pedí a los alumnos que se quitarán los zapatos, este fue motivo de pena para algunos, después se empezaron a ver por los espejos, no faltó quien corrió por todos lados, pero al dejarlos unos minutos libremente observé que son egocéntricos, porque no dejaban de ver su reflejo.

Al iniciar la sesión los guíe para que disfrutarán de la música y los sonidos, la sorpresa me la llevé yo, al contemplar los cambios y movimientos tan repentinos que hicieron, al escuchar variaciones en la técnica preparada. Al final me pidieron que volviera a repetir la grabación.

Sesión: Segunda

Técnica: Yoga

Propósitos: Desarrollará el dominio y relajación de su cuerpo y respiración, así como el control postural.

Para esta actividad y propiciar un ambiente acogedor se les pedirá a los alumnos tapetes o cobijas, que se colocarán en el piso, se seleccionará una música suave o con efectos de la naturaleza, o se podría integrar una fuente pequeña, se encenderá un incienso, y con los pies descalzos. Para iniciar se les solicitará a los alumnos que escuchen los sonidos, se relajarán por medio de inhalaciones y exhalaciones, y se iniciará siguiendo los movimientos que la maestra dirija.

Sesión: Segunda

Técnica: Yoga

Sin lugar a dudas uno de los principios que los seres humanos deberíamos conocer y aprender es: respirar, esta sección fue realmente fascinante al observar que los niños se encontraban concentrados y relajados, al estar haciendo una comunión entre su cuerpo y su espíritu.

Sesión: Tercera

Técnica: Estática

Propósitos: Observación, capacidad de reproducir movimientos, búsqueda de posturas, control postural, desarrollo interpersonal, de creatividad y comunicación.

Se trabajará por parejas, uno de los integrantes traerá un paliacate y se lo colocará en donde quiera; el un aula deberá estar despejada y de preferencia con espejos, Todo el alumnado se desplazará trotando suave por el aula, sin molestarse, acompañado de música. Cuando pare la música, las personas que lleven paliacate deben adoptar una posición y quedarse como estatuas en un lugar del salón, vigilando que no estén próximos a otra persona. La persona sin paliacate buscará a su pareja e intentará ponerse en la misma posición. Se realizará dos veces y luego, cambiarán los papeles.

Sesión:Tercera

Técnica: Estática

Al realizar esta actividad los niños no mostraban variantes en sus posturas, por lo que los volví a invitar para que inventarán nuevas poses, para que la actividad fuera más enriquecedora y variada, también hubo algunos altercados, pero al final lograron acoplarse a su compañero, el cual debían de imitar.

Sesión: Cuarta

Técnica: La foto

Propósitos: Observación, capacidad de reproducir movimientos, búsqueda de posturas, control postural, desarrollo interpersonal, de creatividad y comunicación y trabajo en equipo.

Formaremos grupos de cinco o seis personas, cada una se enumerará del 1 al 4 y el número 4 será al que nombraremos “el fotógrafo”, se comenzará la actividad trotando individualmente por el aula a ritmo de la música, cuando pare la música deberán reunirse con el fotógrafo el cual será el encargado de tomar la foto, y los integrantes restantes posarán para la misma, esta composición podrá ser: familiar, de un viaje, una boda, de un cumpleaños, etc.

Sesión: Cuarta

Técnica: La foto

La actividad fue divertida, entre risas por la poses se mostró la cooperación y organización del equipo.

Danza

La danza puede lograr que los seres humanos, adquieran autonomía e identidad personal, expresión creativa de su cuerpo y de su pensamiento, coordinación, conciencia espacial, memoria, concentración, habilidades auditivas, entre otras habilidades que empleará a lo largo de su vida.

La danza es un elemento que favorece el autoconocimiento, formando a seres humanos más conscientes, de sí mismos, desarrollando habilidades que emplearán a lo largo de su vida. El autoconocimiento es lo que, a la larga permite a un ser humano mejorar, y desarrollarse socialmente y obtener conciencia de sus necesidades, cualidades, defectos, capacidades, debilidades, deseos, intenciones, ideales y posteriormente poder reconocer sus emociones y sensaciones más complejas.

Sesión: Quinta
Técnica: Bailemos

Propósitos: Que el infante deje fluir sus movimientos libremente, al compás de la música.

La profesora preparará una serie de melodías de variadas regiones del mundo y diversos estilos, para que el infante se desplace , sienta y se desenvuelva como consideré el ritmo. Estos ritmos podrían ser vals, samba, música mexicana, prehispánica, griega, moderna, etc. Los niños también podrán participar en la selección de la música. La maestra también bailará con los alumnos, sugiriendo discretamente pasos.

Sesión: Quinta

Técnica: Bailemos

Esta actividad se convirtió en una verdadera fiesta, los niños cooperaron entusiastas con la música, la primera parte se observó como bailaban los ritmos propuestos y diseñados por la maestra y en la segunda parte los infantes le dieron la clase de danza a la profesora, porque bailaron sus mejores pasos en la actividad, siendo un bonito cierre para nuestro proyecto. Otra variante que se aplicó fue jugar “acitrón” con una pelota, y por parejas pasaron a bailar alrededor del círculo de niños.

Conclusiones

Antes de iniciar las conclusiones del presente Proyecto de Innovación, quisiera realizar una retrospectiva, de lo que era mi práctica docente antes de iniciar la Licenciatura y parte de mi vida.

Sin saber aún el camino y la brújula que me llevaría a la elección de esta maravillosa temática sobre el majestuoso mundo del Arte; en mi infancia tuve influencias que me acariciaban hacia la sensibilidad; al recorrer los pintorescos campos, viene a mi mente aquel olor a tierra mojada, el prestar atención al rocío de las flores, el observar los cielos pintados de azul, el escuchar el trino de los pájaros y la música suave que me llegaba al corazón, el realizar figuras junto a mi Madre de migajón; y en mi juventud tener la vivencia de bailar la música de mi tierra; todas estas experiencias me hace reflexionar que fue de alguna manera el medio quien influyó, para despertar mis sentidos, y tener otra perspectiva del mundo que me rodeaba.

Muchos años después, de manera empírica transmitía dentro de mi práctica, parte de aquella sensibilidad que llevaba dentro de mí, y que tal vez aun no aplicaba con argumentos. Hoy después de un arduo trabajo, me doy cuenta que aquel sentimiento, sensibilidad y creatividad, que vivía en mí, ya tienen propósitos y dirección.

Durante el trayecto de la Licenciatura, los asesores hablaban sobre el proceso de titulación, y una de las opciones era realizar precisamente El Proyecto de Innovación, nunca imaginé que definir la problemática que existe en la apreciación del arte respecto a la sociedad, los padres, las Instituciones escolares, los mismos maestros, como un medio para el desarrollo integral de los niños, me pudieran brindar una oportunidad, para encontrarme conmigo misma, y sentir pasión por este mundo maravilloso que te brinda el conocer el arte.

Al estudiar el entorno de mi comunidad, de la Institución escolar, de los padres y de mi desempeño, me llevó a la elección de la problemática; cuando al observar que mis alumnos disfrutaban plenamente ese pequeño espacio que se abría en el aula, para que gozarán plenamente de su sin igual creatividad. Pero me sentí decepcionada, al pensar que solo era momentáneo, y que fuera de ahí, no había una estimulación para seguir fomentando esos momentos plenos, que te ofrecen las manifestaciones del arte. Aunado a una serie de aspectos que vive nuestro entorno social a su alrededor, como: el abandono de parte de los padres, en el sentido de no inculcarles a los niños para ser selectivos en los programas televisivos, porque hoy en día es una realidad que la televisión es un medio educador, en el cual se proyecta violencia sin censura; la tecnología como juegos virtuales, que cada vez más está formando a niños pasivos; otro aspecto es que los padres no tenemos el acercamiento a espacios que fomenten la cultura como: museos, exposiciones, conciertos, teatros, o que simplemente tengan el hábito de leer.

La sociedad misma se ve contaminada con la violencia que se vive a flor de piel en cada esquina, influenciada también por los medios de comunicación; así como la desvalorización por parte de las Instituciones escolares, hacia el arte. Estos aspectos me llevaron a la decisión para la delimitación del planteamiento del problema.

Encontré en el arte, un universo, en el que se emerge una riqueza infinita benéfica para el ser humano, un motivo caudaloso que me permitió el acceso con los niños a otros niveles de enseñanza.

Durante el trayecto de la investigación desde diversas aristas, realice un análisis de mi praxis, la cual tuve que modificar paulatinamente, porque es ahí donde radica el cambio; en el momento en que tomo conciencia sobre la teoría, al analizar diversos pensamientos de pedagogos, psicólogos y sociólogos, que enriquecieron mis saberes, proporcionándome argumentos para defender la importancia de la enseñanza del arte, de igual manera con el acompañamiento de mi asesor, que me fue guiando y cuestionando, para edificar en mí, una trayectoria crítica y objetiva.

Conocer los elementos legales, me proporcionó seguridad en mis argumentos, para defender el derecho que tienen los niños de nuestro país, de disfrutar de espacios que le proporcionen una educación placentera, y de exponer la necesidad de transformar en la medida posible, el quehacer cotidiano.

En mi aula, empecé a realizar cambios, desde el decorado hasta el diseño de la planeación, la cual me permitió conjugar los contenidos curriculares con el campo artístico; basándome en el arte, como vía de estrategias para propiciar aprendizajes significativos, que implicaron no solo el desarrollo cognoscitivo e intelectual, sino despertando sensaciones, sentimientos, fantasías, enalteciendo la libertad y la creatividad.

Desde el momento en que se presentó al niño el concepto de arte, el infante se sumergió en un mundo distinto, tal vez nunca había explorado, con otro tipo de léxico “especial”, enriqueciendo su lenguaje, conociendo nombres de diversos materiales y diversificó las oportunidades para crear sus obras, experimentando sensaciones, reconociendo su cuerpo, desarrollando diversas inteligencias, sociabilizándose, así como a ejerciendo su derecho a la libertad.

Ante esta propuesta, la respuesta de los padres no se hizo esperar, cuando observaron en las exposiciones los trabajos de sus hijos, se dibujaba en sus rostros el afán de sorpresa; cuando les sugería la visita a algún museo o

exposición, la mayoría acudía, siempre haciendo hincapié, en que no era para regalar puntos en la calificación, era con el propósito de que se dieran la oportunidad en familia de visitar otros espacios diferentes, y que me elaboraran, una sencilla reseña de lo que les agrado; varios de los padres comentaron que desde sus años escolares no habían visitado un museo, o que las experiencias que habían tenido cuando asistieron a alguna actividad relacionada al arte, no había sido placentera, era más bien por obligación o porque les habían encomendado un trabajo en específico, y que ahora lo habían disfrutado junto a sus hijos.

Dentro de la labor de promover actividades enriquecedoras, me daba a la tarea de investigar la cartelera, de eventos que no tuvieran costo, sobre todo en teatro, para no perjudicar la economía de los padres de familia, aun así existieron ausencias, pero conforme los niños fueron experimentando la participación de actuar, y los padres el deleite de observar a sus hijos en obras representativas en ceremonias, fue entonces que algunos se acercaron al teatro.

Algunas veces les pedí a los padres que participaran, para que actuaran en puestas en escena sencillas e improvisadas, para seducir a sus hijos, esto fue maravilloso para los niños, al ver que sus padres que se disfrazaban o se caracterizaban de algún personaje. También los adultos reían, se desinhibían y se divertían haciendo esta actividad placentera. Es así que en la medida de mi proyección como maestra trato de implementar y difundir el amor por el arte, y del impacto que puede tener en ser humano.

Dentro del proyecto estuvo presente la evaluación continua, respecto del proceso educativo y artístico, observando logros y fallas ante los objetivos propuestos; favorablemente se cumplió con el objetivo del proyecto; el de difundir, valorizar y crear espacios en los que el niño desarrollara sus capacidades creativas, e ir más allá, en el que tuviera impacto en los padres y algunos maestros.

Debe quedar claro que la función de la Educación Artística en el sistema educativo no consiste en la formación de artistas, para eso se encuentran las instituciones especializadas, pero sí debe brindar el conocimiento de las técnicas, los recursos,

los materiales y su organización, con el objetivo de encontrar una posibilidad de expresarse y comunicarse.

En mi convicción y experiencia, considero que la escuela, debe de darse a la tarea de desarrollar acciones que posibiliten el disfrute y la producción de Arte en sus diversas manifestaciones, debiendo ofrecer a los alumnos la oportunidad de conocer y aprender los distintos lenguajes artísticos, como lenguajes alternativos.

Este proyecto fue un reto, de mucho tiempo, de trabajo continuo, en el que aprendí junto con los actores de esta experiencia maravillosa, cada día fue una sorpresa más, al observar como los niños desbordaban creatividad en caudales, y al explorar la investigación me dí cuenta que quiero seguir conociendo este mar inmenso como lo es el arte.

Considerando que este tipo de disfrute contribuirá a alcanzar el desarrollo óptimo del ser humano, creando a personas más sensibles, apreciadores del mundo que los rodea, y a la adjudicación de valores culturales, así como de formar a mejores seres humanos.

Bibliografía

Andere, Eduardo. "Enlaces y desenlaces de ENLACE", en la revista Educación num.149,México, 2007.

Ayres A., Jean. La Integración Sensorial y el Niño, Edit. Trillas, México, 1998.

Carvajal Ana, García Teresa, Vallejo Alicia. Expresión Corporal y Dramatización, Ed. Santillana, México, 1998.

Carretero, Mario y otros,. Pedagogía de la escuela infantil, España, Santillana, 1989.

Chateau, Jean. Los Grandes Pedagogos, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

Consejo Nacional Técnico de la Educación, *Educación*, 4a. época, vol. VIII, núm. 41, México, 1982.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3º Constitucional, Purrúa, México, 2001.

- Dewey, John. El arte como experiencia, Edit. Paidós, España, 2008.
- Díez-Hochleitner, M.Paz, García, Lorenzo, Sanchidrian Concepción, "Expresión plástica", en Enciclopedia de la Educación Infantil, Santillana, México, 2004.
- <http://www.elbloginfantil.com/poesía-infantil-sentidos.html>
- Enciclopedia, Mi jardín, "Pimpones de colores", en Tomo 1, Edit. Zamora
- http://es.Hemisferio_cerebral
- Gardner, Howard. "Arte, mente y cerebro", Paidós, España, 2003.
- Gardner, Howard, Educación artística y desarrollo humano, Ed. Paidós Educador, España, 1994.
- Goodman, Nelson. Lenguajes del Arte. Seix Barral, Barcelona, 1974.
- Goleman Daniel. La Inteligencia Emocional. Javier Vergara Editor, México, 1995.
- Guillermo, González Renán, en El Mañanero, Televisa, México, 26-02-2011.
- <http://www.inegi-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010>
- <http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/preliminares2010.aspx>
- Lorenzano, César, *La estructura psicosocial del arte*, Siglo XXI, México, 1982.
- Lowenfeld, Viktor y Lambert, W. *Desarrollo de la capacidad creadora*, Kapelusz, Buenos Aires, 1972.
- Marín Viadel J. M. y Marín Viadel R. "Educación Estética", en Pedagogía de la Escuela Infantil, Santillana, España, 1989.
- Maslow, A. H. Emotional blocks to creativity. Ed. A Source Book for Creative Thinking, 1962.
- Mechén Bellón, Francisco. "Dimensión Creativa", en Pedagogía de la Escuela Infantil, Edit. Santillana, España, 1989.
- Nemirovsky, Myriam, Curso de formación y actualización Profesional para el docente de educación preescolar, SEP, Mex. 2005.
- Peréz V., Rebeca. El cuerpo, el movimiento y el arte en la educación. Educarte num.3. México, 2001.
- Periódico El Universal, Cultura, 3 de Agosto de 2010.

Periódico Reforma, "Poder y Educación Superior" Vargas Llosa Mario, Jueves 3 de Marzo de 2011.

Piaget, citado por: Langford Peter, en: "Pintura y dibujo figurativos en los niños". El desarrollo del pensamiento conceptual en la escuela primaria. Ediciones Paidós Ibérica, España.1989.

Piaget, Jean. "El desarrollo mental del niño", en: Seis estudios de psicología. México, Seix Barral, 1997.

Piaget", en Antología El niño preescolar: desarrollo y aprendizaje, UPN, 1994.

Piaget,Jean., Psicología del niño, España, 2002.

www.Psicopedagogía.com

<http://www.redcientifica.com/doc/doc199903200007.html>

<http://redie.ens.uabc.mx/vol3no1/contenido-lora.html>

Richmond, P.G., "Algunos conceptos teóricos fundamentales de la psicología de J. Quiles Cruz Manuel, "Ley General de Educación", en: Antología de documentos normativos para el profesor de educación básica. México, 1998.

Read, Herbert. Educación por el Arte, Edit. Paidós, 1973.

Ribot T. Imaginación creadora. Editorial Yu. N. Erlich, 1901.

Rogers, C. El proceso de convertirse en persona, Paidós, Buenos Aires, 1975.

Savater, Fernando. El valor de Educar; Edit. Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, México, 1997.

SEP. Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar, Vol. II, México, 2005.

SEP. Guía para la educadora, en "El arte a mí alrededor.", México. 2008.

SEP. Módulo 6, Expresión y apreciación artísticas, México, 2005.

SEP. Programa de Educación Preescolar 2004, México, 2005.

Schmelkes, Sylvia. "Estudio exploratorio en la participación comunitaria en la escuela rural básica formal", en Antología Escuela, comunidad y cultura local..., UPN, México 1994.

Singh, Karan. Comisión Educación del siglo XXI, UNESCO.

Smeke, Sofia. Alcanzando la Inteligencia Emocional. Ed. Ruiz, México, 2006.

Torrence, E. P. La excepcional creatividad, Gifted child Quarterly, núm.5

<http://www.uam.mx> (2-marzo-2011)

Vigotsky, L.S. "Educación", en Fundación Infancia y Aprendizaje, Salamanca, 2004.

Vigotsky, Lev. La imaginación y el arte en la infancia, Ediciones Coyoacán, México, 2001.

Vygotsky, Lev. Psicología del arte, Paidós Ibérica, España, 2006.

Vygotsky, L.S. "Zona de desarrollo próximo: una nueva aproximación", en El desarrollo de los procesos superiores. México, Grijalbo, 1968.

Waisburd, Gilda. Expresión Plástica y Creatividad, Edit. Trillas, México, 1993.

Willems, E. Las bases psicológicas de la educación musical. Edit. Eudeba, Argentina, 1961.

