

UNIDAD
S E A D
191

UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA
NACIONAL

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Importancia educativa de las actividades
artísticas en la escuela primaria.

CARMEN ALICIA) RENERO HERNANDEZ

Monterrey, N. L., 1985.

CAA 22 FEB 85

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL

UNIDAD
S E A D
191

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Importancia educativa de las actividades
artísticas en la escuela primaria.

CARMEN ALICIA RENERO HERNANDEZ

Tesina presentada para obtener el
título de Licenciado en
Educación Primaria.

Monterrey, N.L. 1985

DICTAMEN DEL TRABAJO PARA TITULACION

Monterrey , N. L. ., 27 de Marzo de 1985 .

C. PROFR. (A) CARMEN ALICIA RENERO HERNANDEZ

Presente.-

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes Profesionales de esta Unidad y como resultado del análisis realizado a su trabajo, intitulado

"IMPORTANCIA EDUCATIVA DE LAS ACTIVIDADES

ARTISTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA" , opción

Tesina , a propuesta del asesor pedagógico -

C. Lic. M. de la Luz Villarreal G. , manifiesto a, usted que -
reúne los requisitos académicos establecidos al respecto por la Ins-
titución.

Por lo anterior, se dictamina favorablemente su trabajo y se autori-
za a presentarlo ante el H. Jurado que se le designará, al solicitar
su examen profesional.

A T E N T A M E N T E

Profr. Ismael Vidales Delgado
PRESIDENTE DE LA COMISION DE EXAMENES
PROFESIONALES DE LA UNIDAD SEAD 191

S. E. P.
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UNIDAD SEAD
MONTERREY, N. L.

c.c.p.- Departamento de Titulación de LEPEP.-

ags'

A MIS PADRES

GUSTAVO H. RENERO VALVERDE
ALICIA HERNANDEZ DE RENERO

A MIS HERMANOS

MAESTROS

AMIGOS.

PROLOGO

El dibujo, la danza, la poesía, el teatro, la música, se constituyen en elementos indispensables que el maestro utiliza dentro de su quehacer docente para lograr la formación integral del educando, meta de la educación.

Apoyado en estas artes y con una visión clara del objetivo que se pretende alcanzar a través de ellas, el maestro logra despertar y fomentar en sus alumnos una serie de disposiciones que lo llevan a conocer las manifestaciones, inquietudes, problemas, deseos, intereses, en -- una palabra el yo interno de sus educandos.

La aplicación que se hace de la educación artística en la escuela primaria, sus objetivos y algunas sugerencias, que a través de mi experiencia e investigación puedo hacer, se presentan en este trabajo que espero sea de utilidad a todo maestro interesado en las manifestaciones artísticas de los escolares.

INDICE

Página

DICTAMEN

DEDICATORIA

PROLOGO

I. INTRODUCCION	1
II. EDUCACION ARTISTICA: CONCEPTO Y OBJETIVOS	3
III. EL DIBUJO	7
A. Concepto y antecedentes	7
B. Importancia educativa del dibujo en la escuela primaria	8
C. Sugerencias para desarrollar el programa de dibujo	12
IV. LA DANZA	15
A. Concepto y antecedentes	15
B. Importancia educativa del baile en la escuela primaria	17
C. Sugerencias para elaborar el programa para un festival	21
V. LA MUSICA	24
A. Concepto y antecedentes	24
B. Importancia educativa de la música en la escuela primaria	25
C. Sugerencias para desarrollar el programa de música en la escuela primaria	27

	Página
VI. EL TEATRO	31
A. Concepto y antecedentes	31
B. Importancia educativa del teatro en la escuela primaria	33
C. Sugerencias para desarrollar el programa de teatro en la escuela primaria	35
VII. LA POESIA	38
A. Concepto y antecedentes	38
B. Importancia educativa de la poesía	41
C. Sugerencias para desarrollar el programa de poesía	42
VIII. CONCLUSIONES	46
BIBLIOGRAFIA	

I. INTRODUCCION

Desde sus orígenes, en el hombre siempre ha existido la necesidad de expresión. Expresión de sí hacia sus semejantes, expresión de las cosas para relacionarlas con sí mismo, expresión -- que aún sin él darse cuenta le estaba colocando en un lugar privilegiado de la naturaleza. Esta expresión lo llevó a descubrir el arte.

Todas sus inquietudes movieron al hombre dentro de su sencillez a expresar el arte, Y así cerebro, brazos, manos, cuerpo y voz, lograron conjugar un resumen de su poder y su sentir creadores, manifestándolo a través del dibujo, la danza, la música, el teatro, etc., mediante los cuales captamos inexplicablemente lo bello que hay en la vida.

El movimiento, que es expresión de vida, articulado y desenvuelto, permite que el cuerpo humano se recree y proyecte, y al -- hacerlo -- de acuerdo con sus sentimientos, su estado anímico, -- gestos y ademanes -- lo adorna con música y color. Nace la poesía, el canto y el teatro que son manifestaciones de expresión.

En nuestro país contamos con un gran valor estético y artístico que tiene sus raíces muy lejanas y que se ha ido perfeccionando hasta su más bella manifestación.

También se ha visto que desde la antigüedad hasta nuestro tiempo se ha venido considerando a la educación artística, hasta -- cierto punto, como privilegio de las altas esferas, y aún cuando se ha incluido en el programa escolar a nivel primaria, en mu--

chos casos es descuidada y relegada hasta el último lugar. Tal vez esto se debe a la idea de que el arte es una actividad aristócrata y que por lo tanto se encuentra fuera de la posibilidad de la mayoría de los alumnos. La educación artística es indispensable si se desea orientar al alumno hacia un desarrollo pleno de su personalidad. Por este motivo en este trabajo se desea resaltar la importancia educativa de las actividades artísticas en la escuela primaria, para que el maestro comprenda que es imprescindible darle a éstas la atención e importancia que requieren. También se presentan sugerencias para desarrollar los programas de dibujo, danza, música, teatro y poesía.

Para la realización del trabajo se siguió la metodología propia de la opción "tesina", en la cual la elaboración de fichas bibliográficas y de trabajo, tiene un papel muy importante, ya que ayuda a la realización de los análisis y síntesis y a la ordenación lógica del trabajo.

II. EDUCACION ARTISTICA: CONCEPTO Y OBJETIVOS.

Universalmente se considera que las Bellas Artes son: Música, - Pintura, Escultura, Arquitectura y Literatura. Algunos tratadistas agregan a ellas la danza y el cine (considerado como el septimo arte).

Según Kant existen dos tipos de arte. El mecánico, cuya finalidad es la creación de objetos bellos; y el estético, que produce gozo y satisfacción intelectual en la contemplación de las obras bellas.

Zimmernan clasifica a las artes de la siguiente manera:

- "a) Artes de representación material (arquitectura y escultura);
- b) de representación perceptiva (pintura y música);
- c) de representación del pensamiento literario" (1)

En el año de 1925 el valor del arte escolar fue reconocido como un valioso recurso para que los educandos desarrollen su personalidad a través de la libertad de acción y de la evolución de su capacidad creadora.

La educación artística puede ser considerada como una forma de comunicación, que permite al niño exteriorizar sus intereses, - sentimientos y vivencias. Para que pueda más fácilmente intercambiar expresiones y compartir sus experiencias con los demás. A través de los distintos elementos que intervienen en las mani

1) Diccionario enciclopédico. Barcelona, Ed. Salvat, 1972, p. 295.

festaciones del arte. Se debe proporcionar al niño todo el apoyo necesario para que pueda desarrollar progresivamente su capacidad expresiva. En las expresiones artísticas se conjugan los procesos cognoscitivos con las aptitudes e intereses del niño.

Los trabajos artísticos realizados por los educandos deben estar vinculados a los acontecimientos de la vida y a las cosas de la naturaleza.

"A través de la educación artística, el niño logra distinguir y relacionar ritmos, formas, conceptos, colores, sonidos, movimientos, espacios y tiempos, elementos que forman parte de la vida diaria y del mundo que lo rodea, y cuya comprensión y manejo le permiten expresarse artísticamente." (2)

Las capacidades generales que se deben lograr mediante la educación artística son:

- Agudizar la percepción para poder experimentar en forma clara y consciente las impresiones físicas y afectivas.
- Desarrollar el juicio crítico para poder valorar (analizando, comparando e interpretando) los trabajos artísticos.
- Aumentar la creatividad, para que a través de los trabajos artísticos se pueda imprimir el sello personal, de acuerdo a la forma particular que tiene cada individuo para captar las cosas.

2) SEP. Libro para el maestro. Primer grado. México, 1981, p. 34

El programa de actividades artísticas está dividido en tres etapas que atienden, la primera, a los dos primeros grados de educación primaria; la segunda, al tercer y cuarto grados; y la tercera, al quinto y sexto grados.

El programa de Educación Artística, a través de las actividades que propone, con la finalidad de desarrollar en el alumno diversas capacidades, coadyuva a su formación integral.

Algunas de las finalidades del Area de Educación Artística son que el educando:

- Estimule sus expresiones espontáneas.
- Desarrolle su capacidad creadora.
- Cultive su capacidad de crítica y autocrítica.
- Reconozca las manifestaciones estéticas y logre comunicarse a través del arte.
- Se ponga en contacto con las manifestaciones artísticas propias del país.

Para lograr esto es necesario que el alumno:

- Conozca los materiales y técnicas para la realización de diversas actividades artísticas, y que se habilite en el manejo de éstos.
- Que obtenga el hábito de orden y limpieza, lo cual se reflejará en la presentación de sus trabajos artísticos.
- Que obtenga la capacidad de expresión a través del arte.
- Que se interese por las manifestaciones artísticas.

Una forma para perfeccionar las aptitudes es la práctica, por -

lo que aunada a una elemental formación técnica el alumno debe realizar actividades artísticas.

Se debe respetar la espontaneidad del niño al ejecutar actividades artísticas, en las cuales va a plasmar sus sentimientos e inquietudes. Es recomendable evitar obligar al educando a que cualquier trabajo que realice esté basado en normas estrictas y mecánicas.

Un aspecto que no se debe descuidar es la valoración, por parte del niño, de las obras de arte; lo que requiere que éste se ponga en contacto con ellas, a través de visitas a museos o exposiciones, audiciones, etc. Haciendo ver al niño los elementos principales del arte, tales como la expresión, la composición, el ritmo, etc.

La educación artística es considerada como un elemento indispensable en la educación básica del niño. No debe limitarse al área respectiva sino debe atenderse siempre que sea propicio, relacionándola con otras áreas. Por ejemplo, en el área de Español, los niños tienen la oportunidad de ponerse en contacto con algunas creaciones literarias que pueden ser un medio que les ayude a desarrollar su sensibilidad artística.

III. EL DIBUJO

A. Concepto y antecedentes

El dibujo puede ser definido en forma general como la "disposición general de las formas en una pintura, independientemente del color" (3).

Según Parcher "es el conjunto de las actividades del hombre que conducen a la creación y fabricación concreta, en diversas materias de un mundo figurativo, de un mundo de figuras". (4)

El dibujo consiste en la representación de la imagen de los objetos - sobre una superficie plana, como los percibe la vista, y en la traducción de la impresión que se recibe ante el objeto escogido. Abarca - varios géneros: paisajes, retratos, naturaleza muerta, representación de seres animados, dibujo imaginativo, etc.

Los primeros rastros del dibujo provienen de la prehistoria, en estos dibujos son esenciales las líneas con las que los primitivos señalaban los contornos, con la finalidad de representar la forma de animales y cosas, el movimiento, la masa, etc.

El dibujo fue haciéndose cada vez más necesario para el hombre. En Egipto quedan rasgos de excelentes dibujos. Los griegos también nos han dejado dibujos que hoy en día se reproducen para la decoración de la cerámica. En las primeras obras del renacimiento se muestra que el dibujo era la base de toda manifestación artística. También en --

3) Enciclopedia Salvat. México, Ed. Salvat, 1972, p.1070.

4) Louis Porcher. La Educación Estética. Buenos Aires. Ed. Kapelusz, 1975, p. 97.

Los grandes artistas del dibujo en Alemania (Durer, Huber, Holbein) manifiesta que el dibujo ha sido siempre primordial para las grandes obras de arte, en las que se han empleado técnicas de lápiz, pluma, tinta china o sepia), carbón, pastel, etc.

Cuanto a los antecedentes del dibujo es importante señalar, varias fases o épocas: artística, psicológica y social. La época artística principia cuando el hombre civilizado perfecciona el lenguaje y la escritura, gracias a esto ya no le es indispensable el dibujo como lenguaje gráfico, y puede manifestar por medio de él aptitudes artísticas, en donde el aspecto estético ocupa un lugar primordial. Los primeros trabajos artísticos consistieron en la realización de estampas y en la reproducción de cuadros famosos y esculturas. En la época psicológica se emplea el dibujo para educar la memoria visual. La época social se caracteriza por la realización de una serie de congresos que dan al dibujo toda su importancia no sólo como expresión artística, sino como auxiliar en el aspecto cultural y técnico, planeándose su enseñanza en forma más racional y pedagógica.

B. Importancia educativa del dibujo en la escuela primaria

El dibujo se puede considerar como uno de los medios más vigorosos de expresión con que cuentan los niños y los adultos. En la escuela, es una de las formas de que disponen los alumnos para manifestar su pensamiento y expresarse artísticamente.

Para el niño, el dibujo es un medio para traducir lo que piensa, lo que imagina o lo que ve. La expresión libre y espontánea tiene gran valor en el dibujo. Los niños tienen la necesidad innata de manifes-

tar o ejecutar gráficamente las imágenes que captan sus sentidos y --
hacia las cuales sienten algún tipo de interés.

El dibujo no sólo significa un pasatiempo, ayuda al niño en todo lo -
relacionado con el arte infantil.

El dibujo dentro del ámbito escolar puede ser considerado como una ac-
tividad que ayuda a la formación estética del educando, éste varía de
acuerdo a las diferencias individuales. La enseñanza del dibujo en -
la escuela primaria queda comprendida en el área de educación artísti-
ca. Es una de las actividades que se incluyen en la expresión plásti-
ca.

Entre los objetivos de la enseñanza del dibujo no se encuentra el de
formar niños artistas o dibujantes, sino más bien éstos se enfocan --
hacia el logro de la agudización visual o táctil, que ayuda al educan-
do a diferenciar las características de las cosas: forma, volumen, co-
lor, textura, etc. El dibujo es considerado en el niño como un medio
de expresión natural, que puede ser perfeccionado.

Dos factores han propiciado la enseñanza del dibujo: la necesidad de
proporcionar una educación artística al niño en todos sus ámbitos y -
la necesidad de que el niño participe en el aprendizaje de las asigna-
turas en forma activa y creadora. Se ha comprobado que el dibujo pue-
de ser un valioso auxiliar en el aprendizaje.

La enseñanza del dibujo en el niño puede ayudarle a cultivar su capa-
cidad de expresión, a utilizar su imaginación a despertar o desarro-
llar aptitudes para el trabajo creador, a valorar el sentimiento de -
lo bello relacionado con la naturaleza y a favorecer el buen gusto --

respecto a las obras de arte.

El dibujo puede ser un factor predominante en la enseñanza sobre todo si es evolutivo, realista, espontáneo y estético.

En la enseñanza escolar se pueden distinguir varias modalidades del dibujo:

- El dibujo libre. Ayuda a los educandos a desarrollar su capacidad de expresión y su espontaneidad creadora.
- El dibujo natural. Ayuda a desarrollar las capacidades de observación y selección.
- El dibujo de memoria. Favorece la memoria visual.
- El dibujo decorativo. Ayuda a desarrollar la armonía y el ritmo, así como la capacidad de valoración estética de los educandos.

El dibujo además de ser una disciplina independiente, puede ser considerado como un medio didáctico. Está íntimamente relacionado con el aprendizaje de las asignaturas del programa de estudio, sobre todo con las Ciencias Naturales, Las Ciencias Sociales, Las Matemáticas y el Español.

El dibujo en las Ciencias Naturales se emplea en las actividades que tienen como finalidad el conocimiento de algunos aspectos de la naturaleza, cuando en algún objetivo del programa "se pide que se rodee al educando de todo lo que se encuentra en la naturaleza, en la imposibilidad de ponerlo en contacto con todas las cosas y los fenómenos que pasan, entonces se recurre al dibujo" (5).

5) Arturo Pérez Díaz. Didáctica sobre actividades creadoras y prácticas. México, Ed. Oasis, 1968, p. 54.

En Ciencias Sociales el dibujo colabora sobre todo en la asignatura de la Geografía. Ayuda a fijar en forma esquemática los detalles de los ríos, la configuración de las costas, la orografía de los terrenos, los espacios marinos y las islas. También ayuda a confeccionar cuadros estadísticos realizados tomando como base la distribución de la población de acuerdo a diferentes aspectos presentados por la misma: cantidad, clases, ocupaciones, etc.

En Matemáticas el dibujo facilita la explicación del concepto de número y las operaciones de cálculo. Es fundamental al grafismo simbólico y permite la variada gama de signos convencionales. En cuanto a algunos aspectos de la geometría el dibujo la auxilia concretizando las formas y las figuras.

En el Area de Español el dibujo es importante ya que según el método global el aprendizaje de la escritura relaciona el dibujo con la palabra.

El dibujo en todas las áreas es un gran auxiliar ya que hace hábil la mano y ayuda en la formación de percepciones y de juicios.

En cuanto al proceso de la enseñanza del dibujo hay que tomar en cuenta cierta secuencia indispensable:

Primero se debe estimular al niño, llamándole la atención para que se fije en aquellos detalles que no ha captado. Se le deben dar a conocer algunas reglas técnicas que lo ayuden a mejorar su trabajo. Todo esto sin menoscabo de su espontaneidad natural.

En segundo lugar se le pueden proponer temas que los interprete libre-

mente. La intervención del maestro es necesaria para completar y corregir los dibujos del educando.

En forma general se debe enseñar a los alumnos primero a visualizar, ya que al principio el niño tiene interés por ideas globales, totales. Se le puede pedir que dibuje animales, hombres, escenas de la vida, etc. Se ha comprobado que el niño adquiere la idea de lo que va a dibujar, de acuerdo a sus motivaciones, antes de captar las imágenes y apreciar las líneas y las formas.

Es recomendable ayudar al alumno en la ejecución de los trazos para que éstos correspondan dentro de lo posible al tamaño y a la figura que se quiere representar. Se le pueden señalar las líneas principales de lo que posteriormente serán los detalles. El maestro puede guiar al educando para que presente en forma clara la figura, dándole libertad para que exprese de acuerdo a su personalidad todos los rasgos del dibujo.

Los trazos del dibujo requieren de algunos elementos indispensables. Pueden estar formados por una combinación de líneas rectas o curvas o por sólo una clase de líneas. Las dimensiones del dibujo deben ser las adecuadas. Debe haber perspectiva en los dibujos que la requieran para darles una impresión más real.

C. Sugerencias para desarrollar el programa de dibujo

En los primeros grados se deberán aprovechar las oportunidades que brinda este período de desarrollo del niño. Todo lo que sea motivo de conocimiento para el alumno puede ser expresado por medio de sus

dibujos, en los cuales hay que tomar en cuenta la forma, la posición y el colorido de las cosas.

En los primeros grados se toman como temas de dibujo todas las formas simples de las cosas que rodean al niño. También la narración de un cuento o la ejecución de juegos son de gran utilidad para que el niño represente formas y objetos que expresen lo narrado. El educando también puede dibujar todo lo que ha visto en el pasado ya sea en un día de campo, en el circo, etc., o los cambios físicos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo el relámpago, la lluvia, etc.

En los siguientes grados, tercero y cuarto, el dibujo comprenderá también el estudio de los colores, su composición y descomposición por medio de discos, conociéndolos podrá manejar las pinturas de agua. También se le puede permitir el dibujo de expresión libre. Estos dibujos le servirán al maestro para conocer más profundamente al niño. El dibujo se puede incluir también para que el niño haga decoraciones con ilustraciones de animales y plantas en los trabajos manuales y para adornar los regalos para las fiestas del día de las madres, del día del maestro o del día del padre.

En los grados superiores, quinto y sexto, el dibujo puede incluir temas de expresión libre tales como adornos de juguetes, de muebles o de prendas de vestir, se puede utilizar para decorar los trajes de algunos bailables. También puede emplearse el dibujo con motivos nacionales e históricos. En estos grados ya se puede emplear el sombreado, o sea el claro oscuro. En los dibujos de paisajes hay que tomar muy en cuenta la perspectiva, "en estos casos debemos tomar en cuenta esa

'línea imaginaria' que se llama horizonte. El horizonte está siempre a la altura de nuestros ojos, por esa línea de referencia se da la colocación a los objetos" (6).

En todos los grados siempre que sea posible es recomendable hacer una exhibición con todos los dibujos de los alumnos, estimulándolos para que se interesen cada vez más por esa actividad artística y para que adquieran las aptitudes necesarias para realizar dibujos cada vez más aceptables.

6) Arturo Pérez Díaz. Op. cit. p. 67.

IV. LA DANZA

A. Conceptos y antecedentes

La danza es el arte por medio del cual se pueden expresar los estados del alma, a través de diversos movimientos que se acompañan con un -- ritmo musical o con cualquier instrumento que pueda marcar el ritmo.

Existe divergencia de opiniones en cuanto al significado de los términos danza y baile. De acuerdo a algunos autores existen diferencias, ellos utilizan el término danza para referirse a algunos bailes que -- requieren de cierta distinción y en general de más elaboración. Al -- baile lo consideran como una serie de movimientos y saltos ejecutados sin basarse en normas meticulosas para la realización de los pasos. Para el propósito de este trabajo los términos danza y baile se consideran como sinónimos.

La danza es un medio por el cual se pueden expresar las tendencias estéticas del hombre. Todas las actividades humanas pueden representar se a través de los bailables. La danza es también un hecho social ya que refleja los deseos, las alegrías, las esperanzas y los temores de un grupo o época, a través de la gran variedad de temas que se representan por medio de ella. Todos los detalles que forman parte de un bailable: movimientos, gestos, ademanes y vestuario, contienen un mensaje, el cual debe ser entendido para poder ser apreciado y conservado.

El vestuario es indispensable para la danza, se elabora de diversas -- formas y diseños; generalmente tiene adornos que pueden ser bordados,

tejidos, aplicados o estampados. Varía de acuerdo a la cultura de ca da uno de los pueblos y a sus respectivas creencias.

"La danza en un principio formó parte de ritos y liturgias, ha llegado a nuestros días como un recuerdo, como un reflejo, como un dato. Su plenitud pertenece al pasado". (7)

El baile es una forma de expresión que ha caracterizado al hombre en todos los tiempos. Se pueden mencionar algunos países en los que se han encontrado algunos antecedentes importantes respecto a él. Entre éstos se encuentran: Rhodesia, Egipto, Creta, Grecia y Roma.

En Rhodesia el baile ayudaba a producir en los bailarines un estado de agitación, con cierto sentido religioso. Los principales bailes eran de carácter ritual, guerrero, imprecatorio, etc. Muchas de estas danzas que han prevalecido con ciertos variantes a través de los siglos, pueden apreciarse principalmente en los bailables folklóricos de algunos pueblos europeos.

En Egipto y Grecia se han encontrado algunas pinturas en las que se representan bailables, algunos de ellos acompañados con batidores de palmas. Se aprecian algunas danzas en los que se rinde culto a los dioses. En los bailes más antiguos cualquier ritmo servía a las danzantes, con el paso del tiempo se fueron introduciendo algunos instrumentos, uno de ellos fue la flauta. Las antiguas danzas egipcias y griegas dieron origen a los bailables de occidente, en los que se tenía a representar un acontecimiento, el baile era de tipo pantomímico o gimnástico.

7) Arturo Pérez Díaz. Op. cit. p. 145.

En Grecia predominaba el baile guerrero gimnástico, aunque en su origen estaba íntimamente relacionado con motivos religiosos. Posteriormente éste se realizaba con fines bélicos.

Los bailables de la antigua Roma se caracterizaban por un profundo -- sentido religioso. La danza romana en un tiempo gozó de cierto prestigio, pero decayó por ser considerada pagana por la religión cristiana en el tiempo de los emperadores romanos.

En cuanto a los antecedentes del baile en México se puede hacer mención de la existencia de una gran cantidad de bailes y danzas indígenas que prevalecen hasta la fecha, por ejemplo la danza de los viejitos y la del venado.

B. Importancia educativa del baile en la escuela primaria

En el siglo actual la danza ha sido considerada como una actividad -- que puede cooperar en la formación de la personalidad.

En la escuela primaria el baile forma parte de las actividades de la expresión corporal, en las que se manifiestan vivencias por medio del cuerpo, los gestos y actitudes. Las cualidades expresivas del movimiento son indispensables para la danza.

Según Louis Porcher la danza considerada como "una manifestación de -- belleza, de valores, de equilibrio, de gracia y en general de cultura, no puede desvincularse en función de enseñanza" (8).

8) Louis Porcher. Op. cit. p. 162.

Las finalidades de la enseñanza de la danza en la escuela primaria --
son:

- Desarrollar el sentido del ritmo.
- Favorecer una mejor percepción del espacio.
- Tomar conciencia de ciertas partes del cuerpo y favorecer la lateralidad.
- Favorecer la coordinación motora.
- Favorecer las aptitudes sensoriomotoras.

Antes de empezar a enseñar las danzas hay que hacer sentir a los ni--
ños que su cuerpo está colocado en el espacio y que a la percepción -
del espacio corresponde el movimiento, el desplazamiento y el ritmo.
El niño debe descubrir también que su cuerpo gravita alrededor de la
columna vertebral.

Es muy importante ayudar al niño pequeño a explorar el espacio y enseñ
arle algunas nociones, como la del círculo, la de la vuelta, etc.

Es muy conveniente que los niños realicen ejercicios al ritmo de la -
música.

También se requiere de preparación por parte del profesor el cual de-
be:

Estudiar minuciosamente la música, los compases, el tiempo de dura- -
ción, el estilo y las modalidades para formar la coreografía.

Mostrar interés y responsabilidad en el desarrollo de cada representaci
ción.

Evitar improvisar frente al niño.

En ningún momento la enseñanza de un bailable debe limitarse a unas cuantas sesiones. Las prácticas se deben iniciar desde el principio del año escolar tomando en cuenta el grado que el alumno está cursando, gradualmente se pueden ir aumentando los pasos. Si este tipo de actividades se realiza en forma constante se puede lograr tener un buen grupo de baile, el cual podrá presentarse cuando sea necesario, ya sea en una asamblea o en un festival de la escuela.

No siempre es necesario para practicar los pasos de un bailable que los alumnos salgan del salón de clases, en estos casos el maestro puede aprovechar un cambio de actividad académica de los alumnos para realizar un pequeño ensayo, el cual además puede servir al grupo de distracción o descanso. Esto puede hacerse siempre que no se suspenda una clase o actividad de mayor importancia y cuando los ejercicios o pasos que se están practicando sean sencillos y que no requieran de un espacio amplio. Debe cuidarse también que esta actividad no interfiera con el trabajo de los demás grupos.

Después de varios ensayos preliminares se deben llevar a los alumnos a un sitio adecuado con el objeto de presenciar una demostración total del baile.

Es muy aconsejable que el maestro se coloque en el centro y que los alumnos formen un círculo alrededor de él, de esta manera todos podrán observar los pasos del bailable y captar los cambios realizados por el maestro. También se aconseja la formación por filas, formando un cuadro, pero existe el inconveniente de que los alumnos que se

ubiquen atrás no podrán observar al maestro.

El maestro puede auxiliarse con un madero haciéndolo sonar en el suelo para marcar con más precisión los tiempos.

Es recomendable que los alumnos conozcan la letra del bailable que interpretarán para que así practiquen las evoluciones con mayor preci--sión. Conociendo el tiempo y la interpretación de la letra, cantando o tarareando la música se puede seguir con más exactitud el ritmo.

Otra forma que también se sugiere es que los alumnos cuenten los tiempos del baile, si el maestro lo permite se ayudarán con las manos - - haciéndolas sonar, así marcarán mejor el ritmo. Esto les brindará un mayor desenvolvimiento, ya que las manos son un factor de expresión en la realización de cualquier movimiento artístico.

Otro aspecto muy importante que no hay que descuidar es la selección de la música, para que sea apropiada en los bailables de los alumnos y que sea apta para desarrollar las evoluciones de los mismos. Debemos recordar que hay abundancia de música, pero que no toda es reco--mendable para el medio infantil. Son muy convenientes los momentos - en que los alumnos se van iniciando en el baile para poder interpretar también algunos pasos de las danzas de otros países y sobre todo interesarlos por el folklor de los bailables mexicanos.

Dado que el baile en la escuela primaria no se imparte como una actividad académica, sino que por lo general se realiza con la finalidad de que los niños puedan participar en los festivales escolares.

Los festivales escolares se procurarán realizar al aire libre, siem--

pre que las condiciones climatológicas lo permitan, en el caso de --- que éstas no sean propicias debe realizarse de preferencia en un salón de actos.

Es conveniente que intervengan en estos festivales la mayor cantidad de alumnos posibles, fomentando el deseo de los niños por participar, ya sea en forma activa o como espectador. Para que los asistentes -- disfruten comodamente del espectáculo se debe procurar que el salón -- tenga la suficiente ventilación, luz y acústica, que los asientos estén con el declive suficiente para que las personas que se encuentren en los lugares posteriores puedan observar sin ninguna dificultad y -- que el sonido y el aparato de música se encuentren en perfectas condiciones.

Con relación al vestuario, cuando no se cuente con el dinero suficiente para comprar los trajes apropiados, será mejor utilizar un traje -- blanco para que pueda participar el mayor número de alumnos posible. A estos trajes se les puede sobreponer algún accesorio no costoso -- (delantales, paleacates, flores, papelillos, espejitos), algo económico para caracterizar el traje que se desee. Se puede utilizar material desechable. En caso necesario y si las circunstancias lo permiten se pueden alquilar los trajes a otra escuela o academia de danza.

C. Sugerencias para elaborar el programa para un festival

Antes de elaborar un programa para un festival, habrá que seleccionar los números, recordando que se intercalarán los bailables con las canciones, las poesías, las lecturas. Si se va a presentar una obra de teatro un poco larga y con mobiliario a colocar en el escenario, se de

jará para el último; asimismo los números de gimnasia rítmica que son auxiliados por instrumentos que ocupen mucho espacio se presentarán en los números finales del programa.

Es muy conveniente que se prepare una persona que tome la palabra para agradecer la presencia de los invitados, y que no sea el mismo -- maestro de ceremonias la persona que participe en esta actividad. Esta persona al igual que el maestro de ceremonias procurará que su presentación vaya acorde con su papel de educador y conductor. Se le -- asignará un lugar especial procurando que pueda ser visto y al mismo tiempo que él pueda ver también a los asistentes. Se recomienda que se elija una persona que tenga conocimiento del uso del micrófono.

El programa no debe ser muy largo y debe haber continuidad entre un -- número y otro. El festival debe empezar a la hora señalada para que los niños no sientan aburrimiento o cansancio cuando se presenten en el número en el cual les corresponde participar. Los niños más pequeños deben iniciar el programa. No debe abusarse del maquillaje en -- los niños y hay que cuidar que las niñas no se presenten con peinados extravagantes.

Como anteriormente expresamos en relación a la indumentaria se reco-- mienda evitar trajes de confecciones costosas.

Al presentarse un baile se auxiliarán de datos nombrando los orígenes del mismo, su significado y procedencia; para conocer más profundamen-- te el bailable.

Se procurará ensayar el programa una o dos veces en el lugar que se --

vaya a presentar el festival para poder corregir todos los detalles - que pudieran perjudicar su presentación. Es aconsejable y si los trajes no se deterioran, usarlos en el último ensayo con todos los accesorios, instrumentos y aparatos que se vaya a presentar el día del festival.

Por último se recomienda numerar las piezas musicales de acuerdo como se vaya a presentar el programa para evitar pérdida de tiempo y para que el festival alcance su mayor lucidez.

V. LA MUSICA

A. Concepto y antecedentes

El sonido se puede definir como el ruido purificado que resulta de -- la vibración de un cuerpo elástico, homogéneo y de forma regular. La música es una combinación de sonidos basados en el tiempo. Es decir, "usa sonidos y silencios, su dominio es el tiempo, únicamente expresa sentimientos y estados de ánimo". (9)

La música es una de las Bellas Artes -Arte de tiempo- y como tal surge de sentimientos, emociones y estados de ánimo y a la vez los manifiesta como creación estética. Por lo tanto es ante todo expresión humana cuyo lenguaje es universal pues no requiere de traducciones y relaciona directamente el alma de los individuos.

Como medio de comunicación, la música ha desempeñado un papel muy importante en la historia del hombre debido, en parte, a que produce un gran efecto en la sensibilidad humana. Es difícil de terminar cómo inventó la música el hombre, o bien, cómo descubrió que el juego de los sonidos podía convertirse en imagen sensible de su propia alma.

Para el hombre primitivo, la música era una especie de regalo de los dioses y la utilizaba en el culto a los mismos. Así, inicialmente es tuvo ligada a lo religioso y lo mágico y su evolución presenta largos períodos enlazados con el carácter general de diversas épocas. China

9) Luis Sandi. Introducción al estudio de la Música. México. Ed. Ariel, 1968. p. 8.

y lo mismo la India tuvieron sistemas musicales propios, cuyas teorías se conocen hoy. No pasa lo mismo con la música egipcia ya que poco se sabe de ella. Sobre la del Asia Occidental hay noticias más concretas; por ejemplo, la música del pueblo hebreo es objeto de múltiples referencias en la Biblia.

De la cultura musical egipcia sólo quedan algunos vestigios en las reproducciones gráficas de instrumentos o de ejecutantes, que aún pueden verse en los restos de los antiguos monumentos. Se cree que los hebreos, griegos y árabes aprendieron de los egipcios, no solamente la práctica, sino también los primeros fundamentos de la teoría musical.

En el Nuevo Mundo, la música de los aborígenes -antes de la Conquista- era de carácter ritual, guerrero y recreativo. La empleaban en ceremonias religiosas, como incentivo para la lucha o bien para divertirse. Después durante la Colonia se establecieron las primeras escuelas de música, fundadas por los misioneros con fines evangelizadores. Surgieron entonces los villancicos y las alabanzas.

B. Importancia educativa de la música en la escuela primaria

El ser humano recibe diversas influencias en el ámbito musical durante el transcurso de su vida. En sus primeros días escucha los cantos de cuna entonados por la madre al arrullarlo. En edad preescolar se encuentra rodeado de grandes estímulos musicales procedentes de las actividades educativas -jardín de niños- y de las prácticas de la vida familiar y social.

En la escuela primaria, la educación musical juega un papel muy impor

tante junto con las demás actividades de la educación artística. Su trascendencia radica en que la música es ante todo lenguaje dirigido a la sensibilidad de la persona con el fin de comunicar expresivamente no sólo una vivencia puramente racional sino sobre todo una vivencia profundamente emocional. Esto es, a través de la música el hombre manifiesta y comparte sus experiencias.

Con la introducción del niño al mundo de la música, en la escuela primaria se pretende desarrollar y educar su sensibilidad, su capacidad expresiva y, al mismo tiempo, descubrirle una nueva alternativa de comunicación que enriquece el espíritu. Asimismo, se intenta incrementar su conocimiento y gusto musicales así como proporcionarle un repertorio de canciones a través del cual pueda cubrir sus necesidades de expresión emocional, ya sea individual o social.

La educación musical proporcionada oportuna y adecuadamente, estimula todos los aspectos -afectivo, cognoscitivo y psicomotor- de la personalidad. La proyección educativa así lograda, trasciende los objetivos fijados para la enseñanza de la música. Atención, concentración, memoria, capacidad discriminativa, imaginación, creatividad y posibilidad de expresión espontánea son promovidas a través de la actividad musical, la cual contribuye también a la formación de disciplina y responsabilidad en el trabajo.

En el aspecto físico, la educación musical responde a las necesidades de movimiento del niño al ocuparse de su desarrollo psicomotor. Respiración, dicción, audición y visualización son involucradas en el proceso de perfeccionamiento sensorial del niño.

En síntesis, la educación musical en la escuela primaria es eminentemente formativa. Además de contribuir a la maduración del niño, lo sensibiliza y propicia su toma de conciencia con respecto a su relación con el medio ambiente y su posición como individuo.

En la escuela primaria no hay textos de música y canto que se desarrollen más o menos en forma académica. La actividad musical está encaminada a la búsqueda del sentido musical del niño y generalmente se utiliza también como ayuda para la enseñanza de las demás materias.

En la escuela se puede enseñar al niño lo que es la música, pero sin cansarlo con estudios y programas inapropiados. Nunca debe perderse de vista que la orientación principal de esta actividad debe ser dar a conocer la música e iniciar en el gusto hacia ella. Además es posible distinguir y encauzar hacia estudios especializados a aquellos alumnos con talento musical.

C. Sugerencias para desarrollar el programa de música en la escuela primaria

En la escuela primaria se debe enseñar al niño lo que es la música, pero sin cansarlo con estudios y programas inapropiados. La actividad musical está encaminada a la búsqueda del sentido musical del niño y generalmente se utiliza también como ayuda para la enseñanza de otras materias. No existen textos de música y canto que se desarrollen más o menos en forma académica; pero existe, material de inapreciable valor- gran número de canciones a una o varias voces, rondas, orquestas rítmicas y audiciones razonadas de buena música.

Actualmente, en las escuelas primarias tiende a desarrollarse cada vez más el sentido artístico de los niños. La educación musical generalmente es orientada hacia el canto para cuyo desarrollo se tiene en cuenta la edad y el año escolar que el niño va cursando. El canto permite al niño moverse rítmicamente, acompañarse con objetos sonoros, organizar los sonidos en el tiempo y en el espacio y desarrollar su capacidad creadora e imaginativa.

Así pues, a través del canto se desarrollan las principales metas de la educación musical pues es una "manifestación natural del hombre que consiste en la emisión de sonidos musicales a través de los órganos de la voz. Es el medio más difundido para formar el oído del niño ya que a través de él capta y maneja intuitivamente los elementos de la música: ritmo, melodía y armonía". (10)

Por lo general, cuando los niños cantan, efectúan una emisión de voz correcta. Su aparato vocal funciona con absoluta normalidad. Para ellos, cantar es tan simple como hablar. Al maestro le corresponde orientar adecuadamente esa disposición natural proponiendo ejercicios respiratorios y aconsejando respecto a dicción y articulación. Cantar implica saber respirar; respirar hondo sin que los hombros se levanten y sin poner en tensión los músculos de la cara y el cuello.

Es necesario que el maestro recomiende relajación y tranquilidad a los niños cuando van a entonar un canto. Además, conviene que los inicie en la vocalización, desde cómo abrir la boca y mover mandíbulas y la-

10) María Alicia Cervantes. Sección de música escolar. México, INBA-SEP, 1983, p. 9.

bios. Abrir como un leve bostezo, cuidando de no estar rígido; articular como si se fuera a transmitir alguna noticia a través de una pared de cristal y se deseara que el mensaje se captara.

Primeramente, es recomendable que el maestro recite lenta y expresivamente el texto completo del canto, como si estuviera contando un - - cuento y posteriormente que entone la melodía junto con la letra.

Ello permitirá a los niños escuchar la canción e ir entonando uno o - dos versos, según sea necesario, para no interrumpir el contenido literario. Para reforzar la memorización, el maestro puede, además, ir haciendo preguntas sobre el contenido; finalmente puede proceder a entonar el canto cuidando la dicción, afinación y expresividad de los - versos.

El tema del canto debe hablar de cosas que los niños puedan entender y sentir. Existen cantos para cada edad, pero uno de los errores que a menudo se cometen en la elección de ellos, es dejarse guiar por el - gusto de los adultos sin tener en cuenta los gustos y necesidades de los niños. Así pues, en los primeros años escolares, los cantos deben estar relacionados directamente con el juego en un intento por -- continuar de manera gradual con la formación musical iniciada en el - jardín de niños. Sin embargo, a partir del segundo grado se debe procurar que el educando vaya relacionando la música y los cantos con el medio que le rodea.

Por lo general, los cantos que se enseñan en la escuela primaria son cívicos, sociales, de carácter narrativo, etc., pero siempre de interés formativo. Por ejemplo, para exaltar el favor patrio, la Secreta

ría de Educación Pública, determina con precisión las instrucciones para la enseñanza del Himno Nacional según los diferentes grados. Así desde los primeros grados se enseña el coro y a partir de tercero y cuarto grado se pretende que los niños canten completo el Himno Nacional, pues ya poseen mayor retentiva y además empiezan a conocer y relacionar la historia nacional.

Gradualmente, conforme los niños avanzan a grados superiores, los cantos a enseñar deben ser más amplios en contenido y dimensión. Para quinto y sexto grados, la educación musical se centra en el folklore nacional. En este ciclo, los alumnos cuentan con el conocimiento de lo que es el canto en general, pero es el momento de ampliar su repertorio con las principales obras musicales de carácter folklórico de su país. Además, se les puede introducir en el conocimiento de algunas melodías internacionales, especialmente música latinoamericana, de elementos semejantes teniendo en cuenta la influencia española que también posee.

VI. EL TEATRO

A. Concepto y antecedentes

El teatro es considerado como "el conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época o de un autor". (11) Es una de las formas más expresivas de la comunicación de todos los tiempos. A través del teatro podemos conocer al pueblo y su verdad.

El teatro como todas las artes, tiene por objeto dar vida en la escena a aquellos episodios selectos que tomados por el dramaturgo, presentan casos y problemas importantes de la vida misma, para diversión y ejemplo del público.

Tanto el dramaturgo como los actores necesitan conocer una técnica y dominarla. El autor teatral construye sus obras para que se representen ante un público. La forma de hablar, los ademanes que hacen, el modo como se desplazan y entrecruzan, entran y salen, se sientan y dialogan, obedece evidentemente a una disciplina previa o una técnica.

El género dramático se divide en tres subgéneros: la comedia, la tragedia y el drama. En la comedia los personajes que la representan -- son de condición común, presentan forma crítica e irónica de la realidad y culmina con felicidad.

La tragedia es una obra dramática en la que el protagonista es fatalmente conducido a un desenlace funesto y desdichado. Muestra al hom-

11) Diccionario Enciclopédico Salvat. (t. XI), Venezuela. Ed. Orinoco, 1955. p. 1048.

bre en conflicto con fuerzas superiores (dioses, destino, estado, sociedad). El hombre al intentar conservar su autonomía frente a la -- autoridad de los dioses provoca su propia destrucción.

En el drama se conjugan los elementos trágicos y cómicos, aunque con un desenlace que puede ser tanto catastrófico como feliz, pero por me-- dios naturales, sin intervención de fuerzas superiores invencibles.

Con la palabra teatro se designaba en Grecia antigua al sitio donde -- se celebraban las ceremonias en honor a Baco. Tespis a quien Homero le atribuye la invención de la tragedia, compuso piezas para estas -- fiestas. Posteriormente surgieron los comediógrafos Aristófanos y -- Menandro, autores del género llamado comedia nueva.

Los teatros de la antigua Grecia se componían de gradas de piedras, -- colocadas en forma de semicírculos. El ingreso al teatro se hacía -- por dos callejones, el público subía desde la "orquesta" (lugar ocupa-- do por el coro) a los asientos.

Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros grie-- gos. Ambos eran de vasta dimensión. En Roma, fueron notables los -- teatros de Pompeyo y de Marcelo, de grandiosa arquitectura.

Derrumbado el Imperio Romano el teatro cayó en el olvido. Hacia el -- siglo X se reinició la actividad teatral en casi toda la Europa, con temas sacados de las páginas del Nuevo Testamento. Los actores actua-- ban con caretas, remedo del antiguo teatro griego y romano, y apenas existían escenarios.

En el Renacimiento se produjo una renovación, se rompieron los moldes

antiguos y se enriqueció la técnica teatral.

Durante el siglo XVIII el teatro sigue la huella neoclásica. Las tres unidades que partían de la poética de Aristóteles, influyeron en la -- evolución del arte dramático moderno. Estas tres unidades eran las siguientes:

Unidad de Acción, la acción de la obra debe ser una;

Unidad de Tiempo, es decir la ficción teatral no debía tener una duración mayor de veinticuatro horas;

Unidad de Lugar, la acción se desarrollaba en un sitio determinado.

Un siglo después los románticos rompen estas vallas de origen clásico.

En la época actual el teatro ha sufrido crisis de transformación pero los grandes dramaturgos de la actualidad intentan nuevos cauces para la obra dramática.

B. Importancia educativa del teatro en la escuela primaria

El teatro en cuanto instrumento educativo puede considerarse como un buen recurso para la formación integral del niño, ya que ayuda a desarrollar su capacidad expresiva, favorece la sociabilidad del niño, -- cultiva y descubre sentimientos artísticos, fija conocimientos, y les ayuda a formar el sentido nacional.

La dramatización escolar tiene un alto valor educativo, es utilizada para desarrollar o reafirmar algunos de los temas del programa escolar.

Numerosas fechas históricas señaladas en el calendario escolar son re

presentadas por los alumnos. Los maestros deben hacer hincapié en este tipo de asambleas, ya que dejan en los niños un recuerdo imborrable del hecho que se representa a través del teatro.

En el teatro histórico, se presenta ante los ojos infantiles la figura del héroe que sólo han conocido en el aula a través de un libro, pero para enaltecer más su figura, hay que representarlo en escena, para que este caudillo tome vida, hable, camine, luche.

Se podría representar a Hidalgo, meditando a favor de la causa independiente, comentando o animando a otros; haciendo planes con Allende, con Doña Josefa. Otra puesta en escena podría ser una plática sostenida por Don Benito Juárez y Doña Margarita Maza, cuando tienen que partir de la capital porque las tropas invasoras se acercan; o al General Ignacio Zaragoza planeando la defensa de Puebla. En fin existen cantidad de obras pequeñas ya escritas o bien el maestro puede desarrollar un guión y con esto aprovechar la inteligencia y el talento intuitivo de sus alumnos.

Las obras que se eligen para trabajar con los niños deben reunir las siguientes características: ser de breve duración, para que la atención del niño no decaiga; poseer un contenido didáctico; los parlamentos deben ser ligeros y su lenguaje sencillo y claro; que transmita un mensaje pero que a la vez sea divertida.

El teatro escolar es definido por Héctor Guajardo como "el género dramático con características particulares identificadas con los principios de la pedagogía actual y encaminado especialmente, a educar di-

virtiendo". (12)

El educador debe imprimir una gran motivación a sus alumnos, en el momento de la elaboración de las actividades teatrales, fomentando el espíritu de participación, el desarrollo de habilidades para expresarse correctamente, perder el miedo al hablar en público, ejercitar su memoria, etc. Todos estos son factores que contribuyen a desarrollar la personalidad del alumno.

C. Sugerencias para desarrollar el programa de teatro en la escuela primaria

La expresión teatral en el niño se inicia mediante los juegos, que se realizan a través del movimiento corporal y de la palabra, estimulando su creatividad y canalizando su capacidad de expresión.

El juego teatral puede realizarse en el jardín de niño en la escuela primaria o en el hogar; siendo requisito indispensable la participación de los adultos: los maestros y los padres, o de las personas que se interesan en impartir estas actividades.

En la primera infancia se inicia a los niños en la actividad teatral por medio de juegos agradables que requieran de un mínimo esfuerzo. Esta actividad además de divertirlos, contribuye a lograr la formación de algunos hábitos, como son: higiene personal, fórmulas de cortesía, hábitos sociales, conocimiento corporal, etc.

12) Héctor Guajardo, et. al. Teoría y práctica del teatro. Monterrey, Ed. Castillo, 1975. p. 94.

El teatro de muñecos es un valioso recurso didáctico ya que a través de éstos se puede informar y formar al alumno.

Por lo general el muñeco no debe hablar mucho, pues si los diálogos resultan muy extensos el niño perdería interés. Aunque se utilicen pocas palabras, el lenguaje debe ser gracioso, ágil, vivo, sencillo, pero nunca pobre sino procurando enriquecer el vocabulario del infante; o corrigiendo de una manera graciosa las palabras incorrectas que por su edad suelen usar.

También el teatro de títeres se puede aprovechar en un sentido moralizador, logrando la superación y el desarrollo integral del niño. Ya que este recurso didáctico educa divirtiéndose, estimula la imaginación y la memoria del niño, desarrolla su sensibilidad para apreciar el arte de acuerdo con su edad e interés.

El contenido de las obras desde el punto de vista pedagógico, se puede realizar basándose en algunos temas u objetivos previstos en los programas escolares.

Además de utilizar el teatro como un recurso didáctico, el maestro puede aprovechar las ventajas de éste como un medio para relacionarse y lograr una comunicación más estrecha con sus alumnos.

La dramatización escolar no precisa de escenario o vestuario; las características de los personajes son dadas con pequeños detalles, por ejemplo: si se trata de representar un árbol, basta con que el niño lleve una rama, si representa a un señor, unos bigotes pintados será suficiente. En cuanto al contenido de la obra, los parlamentos pue--

den ser creador por los niños para no limitar su espontaneidad, podrán representar alguna aventura o alguna anécdota que les haya sucedido, con esto se logrará desarrollar su poder creativo.

VII . LA POESIA

A. Concepto y antecedentes

La poesía constituye un aspecto de gran valor en la labor educativa. El ritmo -interno y externo- que representa el elemento musical de la composición poética, contribuye especialmente a la armonía en el desarrollo espiritual y mental del niño. A ello contribuye, también, el juego de metáforas que encierra.

Se entiende por poesía la manifestación de la belleza artística por medio del lenguaje oral. La palabra viene de la voz griega "poies" - que equivale a las voces españolas creación, invención, ficción. Se caracteriza por tener fin esencialmente estético; pero esto no quiere decir que la obra poética haya de ser totalmente ajena a otros propósitos: el autor puede glorificar a un héroe, exponer o defender una idea, servir a una empresa, enamorar a una mujer, etc., valiéndose de las obras mismas. Lo importante es que al concebirlas y elaborarlas, el fin estético prevalezca ante los móviles ideológicos o vitales.

Generalmente se vale del verso para su manifestación, pero también -- puede haber poesía en prosa (prosa poética). Su primer vehículo de transmisión es la forma oral antes de ser fijada por escrito. Esta modalidad, a la manera de leyendas, reúne los primeros acontecimientos históricos. Al combinar éstos con los asuntos religiosos convierte, tanto a los héroes muertos como a las fuerzas de la naturaleza, - en motivos de adoración propios de los dioses.

Para el manejo de su contenido se clasifica en diferentes géneros: -- épica, lírica, dramática, didáctica; esto es, relato o pintura de he-

chos externos, expresión de pensamientos o afectos, obras destinadas a la representación teatral y exposición de conocimientos o doctrinas.

El término epos significa en griego "narración". Poesía épica es la que narra las hazañas de héroes históricos o legendarios, por esto se le llama también poesía heróica.

Epopeya es voz con equivalencia de poema épico. Como las grandes epopeyas ofrecen una visión amplia de la vida, costumbres, sentimientos y creencias de los pueblos y épocas a que pertenecen, la estética romántica señaló el Ramayana y el Mahabharata indios, la Ilíada y la -- Odisea, y la Divina Comedia de Dante como representativos de los tres ciclos o civilizaciones en la historia universal. Los poemas indios condensaban la civilización oriental y el arte simbólico. Los de Homero, la civilización y el arte clásicos. El de Dante, la civiliza-- ción cristiana medieval.

Los creadores de este tipo de poesía épica eran poetas errantes que cantaban o recitaban sus obras en los palacios de los nobles y en las plazas de las villas. Se valían de instrumentos de cuerda para acompañar sus cantos: la cítara entre los griegos y entre los germanos el arpa. Estos poetas recibían el nombre de aedas y rapsodas en Grecia. Para los germanos primitivos eran conocidos como scopas. En Escandinavia e Islandia se les llamaba escaldas. Finalmente, en los pueblos latinos de Europa, durante la Edad Media, eran conocidos como jugla-- res.

De la épica, la gesta de los pueblos, el poeta pasa a la poesía en su máxima expresión: la lírica. En ella, el autor expresa sus sentimien

tos y pensamientos, manifiesta su mundo interno, convirtiendo a este género en el más subjetivo y personal.

En relación con los demás géneros de poesía, la lírica se distingue -- por su brevedad, notable incluso en las composiciones más amplias.

El nombre de poesía lírica proviene de que entre los griegos era cantada al son de la lira. Aunque sigue siendo destinada al canto en -- sus manifestaciones más sencillas y populares, al hacerse más personal fue perdiendo el carácter musical hasta quedar reservada a la lectura o recitación.

En Grecia el apogeo de la lírica en los siglos VII y VI antes de Jesu cristo coincide con la decadencia de la epopeya.

En la Edad Media, así como la épica responde al ambiente de los estados bárbaros y comienzos del feudalismo, la lírica trovadoresca nace con la vida de la corte. Dante y Petrarca continúan la tradición venida del Mediodía de Francia durante el Renacimiento. De tal manera, junto con los clásicos grecolatinos han sido los maestros de la lírica moderna. Así, al lado del poema extenso de tema premeditado aparece el lirismo de circunstancias, iniciado por Goethe y cultivado por los románticos alemanes e ingleses: Heine, Bécquer, Verlaine, entre otros, en composiciones breves, provenientes de la expresión momentánea.

En la lírica moderna el poema breve, considerado antes como género se cundario, ha adquirido gran importancia. Esto es debido al cambio de orientación poética iniciado con las Rimas de Bécquer y seguido luego por Rosalía de Castro, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

B. Importancia educativa de la poesía

Las funciones que cumple el lenguaje poético dentro de la formación humana, hallan completa síntesis en la afirmación de Platón: "El alma se eleva al bien por lo bello".

Para lograr esa elevación se requiere de la educación de la sensibilidad y del carácter: "porque la sensibilidad es la que pone en tensión el comportamiento, el carácter y la inteligencia del individuo, lo -- que permite -o paraliza- la adaptación a la realidad y la eficacia social". (13)

Iniciar a los alumnos en la poesía es una tarea a la que en general se ha dedicado muy poco esfuerzo. Quizá, el hecho de establecer los fundamentos para valorar el acercamiento al mundo poético en la escuela primaria, es un medio válido para apreciar lo que el goce estético condicionado para los logros en el aprendizaje.

La poesía tiene que ser descubierta a los alumnos progresivamente en su formación. Esto tiene aplicación en la enseñanza al reconocer ésta como un medio directo de comunicación con el mundo y con los demás. Entre otras cosas, las ideas de un pueblo se manifiestan en los más altos valores de su expresión estética mediante la poesía.

Como vehículo de expresión la poesía contribuye a desarrollar en el estudiante el gusto por la belleza y a la vez a motivar el deseo de expresarse oralmente.

Cuando se ha logrado avanzar en el campo de la poesía (los seis años

13) Georges Mauco. Educación de la sensibilidad en el niño. Madrid. Ed Aguilar, 1978, p. 19.

de escolaridad primaria), es evidente que el lenguaje del educando se ha enriquecido. Esta riqueza es notoria en el mejor conocimiento y uso del lenguaje que los alumnos manifiestan, mayormente en los últimos grados de la primaria.

El maestro que hace un efectivo manejo de la didáctica referente a -- las actividades artísticas, encuentra en la poesía un material inagotable para incrementar la sensibilidad y la libertad imaginativa de -- sus alumnos misma que podrá generar en el futuro grandes artistas.

A través de un programa escolar debidamente desarrollado en todos sus aspectos, la poesía se constituye en permanente vehículo para lograr un mejor conocimiento de la realidad.

Es probable que las anteriores observaciones excluyan otros aportes -- que en la labor educativa deje la expresión poética. No obstante, -- las ya citadas señalan algunas de las que son medulares en esa acción que permite realizar una personalidad más acorde a los tiempos actuales.

C. Sugerencias para desarrollar el programa de Poesía

La educación artística se define como: "la formación de las facultades creadoras en orden a interpretar y generar la belleza, así como a la adquisición de las destrezas para la ejecución de obras bellas".(14)

14) Angel R. López, Arturo Amapo, et al. Introducción a la expresión artística, Limusa, México, 1977, p. 15.

Las ideas fundamentales del Programa de Educación Artística tienen su base en el enfoque de integración e interdisciplinariedad con la decidida intención de lograr en el alumno la sensibilización, el juicio crítico y la creatividad.

El permanente enlace de las actividades artísticas con las correspondientes a la iniciación a la literatura en cuanto al programa de Español, señalados en los planes de estudios de primaria, conduce a reafirmar en el alumno los valores de estas disciplinas dentro del arte en general.

Los diversos materiales (poemas) que la poesía presenta en su evolución deben ser cuidadosamente seleccionados. En este caso es innegable reconocer en la poesía moralizadora (las fábulas) una firme aspiración pedagógica. Las fábulas de Fedro, Esopo, Lafontaine, Iriarte y Samaniego aportan valioso material a manejar en las actividades poéticas.

También deben considerarse como fuentes de poesía los romances debido a su gran contenido de tradición y belleza. En este renglón, el Romancero español y el Romancero gitano de García Lorca tienen gran aplicación. Dentro de ambos documentos es recomendable una recopilación de los más auténticos.

Para cada edad del niño se precisa un tipo de poesía cuidadosamente estudiado y elegido. En la etapa de los primeros años (de los 4 a los 7), debe atenderse a los intereses propios de esta edad: el ritmo musical del lenguaje más que el sentido de las palabras. Aquí los poemas cortos, las pequeñas rimas, los trabalenguas, cuentan con jue-

gos de sílabas sonoras en las que gracia y armonía contribuyen al gusto inicial por la poesía. De la poesía popular, algunos villancicos y rondas pueden servir también para esta etapa.

En una segunda etapa, sin precisión de límites (entre los 8 y los 12 años) ya puede introducirse en el repertorio poético infantil algunas muestras de los grandes poetas. Deberán seleccionarse las más fáciles de forma y contenido. Cervantes, Espronceda, Quevedo y muchos -- otros autores tienen poemas más complicados que los de la primera etapa, pero con marcado acento infantil. Una buena serie de romances populares puede completar y enriquecer una antología adecuada a este período de su formación escolar.

De los 12 años en adelante, con una atinada orientación, el alumno irá de acuerdo a sus intereses formando su círculo de autores, cuyos mensajes de cada poema, sean afines a la sensibilidad propia de su edad.

La declamación, forma especial de manifestar la emotividad que ha despertado en nosotros el mensaje escrito por el poeta, es el medio que permite proyectar la capacidad de sensibilizar a otros a través de -- los textos poéticos.

En la forma individual o coral, la declamación es practicada en las -- distintas festividades de la escuela primaria. Se recomienda una atinada selección de temas y autores para cada fecha del calendario escolar.

En cuanto al local destinado para llevar a cabo estas actividades, se requiere que las aulas en que sean realizadas, estén debidamente equipadas de los diversos aparatos magnetofónicos: tocadiscos, grabado--

ras y otros reproductores de sonido. Es imprescindible un salón, para ensayos y representaciones, que reúna las condiciones de acústica suficientes.

No podría dejar de señalarse que al frente de tales actividades, debe utilizarse personal especializado para el completo desarrollo del programa respectivo. Para ello tienen correcta ubicación los clubes de poesía que deben fomentar la creación poética de sus miembros, promover audiciones de declamación e interesar a los alumnos en el conocimiento de vida y obra de poetas y a la vez estimular el estudio de la literatura como una forma más de integrarlos a la cultura universal.

VIII. CONCLUSIONES

1. A través de la educación artística se pueden fomentar en el educando actividades que desarrollen sus capacidades perceptivo-motoras, su juicio crítico y su sensibilidad.
2. El dibujo constituye para el niño uno de los medios más importantes para poder manifestar su pensamiento y dar a conocer su mundo interno.
3. La danza es un medio de expresión corporal que puede reflejar los estados anímicos del sujeto así como las necesidades o formas de vida de un grupo social.
4. Por medio de la música se puede educar la sensibilidad y la capacidad expresiva del niño, así como también estimular los aspectos afectivo, cognoscitivo y psicomotor.
5. El teatro es un medio que se puede utilizar para lograr una comunicación más estrecha entre los alumnos y como un valioso auxiliar didáctico para conocer los hechos sobresalientes de un pueblo.
6. La poesía ayuda a desarrollar en el niño el gusto por la belleza y a desarrollar su expresión oral.
7. En la realización de las actividades artísticas, de los alumnos de la escuela primaria, se debe valorizar tanto su capacidad de expresión como su perfección técnica.

BIBLIOGRAFIA

- ALBARRAN, Agustín A. Palabra y pensamiento. México, Ed. Herre-
ro, 1977.
- ANZIEU, D. Los métodos proyectivos. Buenos Aires, Ed. Trillas,
1962.
- CERVANTES, María Alma. Sección de música escolar. México, - -
INBA-SEP, 1983.
- Diccionario enciclopédico. Barcelona, Ed. Salvat, 1972.
- Diccionario enciclopédico Salvat. (ts. II y XI) Venezuela, Ed.
Orinoco, 1955.
- Enciclopedia autodidáctica. México, Ed. Cumbre, 1977,
- Enciclopedia Salvat. México, Ed. Salvat, 1972.
- Enciclopedia técnica de la educación. (t. V) España, Ed. Santi
llana, 1979.
- FERNANDEZ, Enrique. Teatro. Monterrey, México. Secretaría de -
Educación y Cultura, 1981.
- LOPEZ, Angel, Arturo Amao, et. al. Introducción a la expresión
artística. México, Ed. Limusa, 1977.
- MAUCO, Georges. Educación de la sensibilidad en el niño. Ma-
drid, Ed. Aguilar, 1978.
- PEREZ D, Arturo. Didáctica sobre actividades creadoras y prác-
ticas. México, Ed. Oasis, 1968.
- PORCHER, Louis. La educación estética. Argentina, Ed. Kapelusz,
1975.
- S.E.P. Libro para el maestro. Primer grado. México, 1981.