

Congreso Iberoamericano de Educación

METAS 2021

Un congreso para que pensemos entre todos la educación que queremos
Buenos Aires, República Argentina. 13, 14 y 15 de septiembre de 2010

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

**Algunas aproximaciones en la construcción de un Currículo de educación
artística en el nivel básico de educación preescolar**

Martinez Trejo Francisca Georgina

Rodriguez Del Villar Silvia Bertha

Abstract.- Ensayo que se refiere al nivel de educación preescolar de la educación básica, en el que se propone adicionar al currículum actual de enseñanza-aprendizaje, elementos sólidos formales de educación artística (pintura, escultura, música, danza), esto con el fin de sensibilizar a los niños (as) preescolares a vivir el arte y desarrollar su inherente creatividad, con el fin último de que en el futuro estas experiencias les sirvan para tener una mejor comprensión de su entorno adquieran buenos valores y tengan la oportunidad de ser mejores seres humanos.

Introducción Este estudio es una propuesta para adicionar al currículo de educación preescolar de la educación básica el estudio formal de materias artísticas, tales como la pintura, la escultura, la música, la danza, debido a su importancia y gran valor educativo, con el objeto de trascender en el uso de técnicas sensoriales que no solo pertenecen a las actividades artísticas sino que se comparten con otras actividades cotidianas, por ejemplo la escritura, el dibujo, el diseño de gráficas, la manera en que nos movemos con nuestro cuerpo, o el sonido de nuestra voz , solo nos hemos avocado al aprecio de las artes sin darnos cuenta de la gran utilidad de las técnicas artísticas en nuestra vida cotidiana. Se aspira a una formación integral del alumno, respetando los intereses de la cultura local. Desarrollar la mente, la visión, la sensibilidad y la fantasía en un proceso creador que involucre todo el ejercicio cognitivo que realiza el niño (a), cuando pinta, modela o baila. Se trata de desarrollar una serie de capacidades humanas que se consideran un modo de inteligencia que puede ayudar al niño (a) la solución de problemas. Además se intenta fortalecer la capacidad del niño (a) de apreciación de las obras artísticas universales, pues cada pensamiento tiene su origen a partir de lo que experimentamos. También se persigue que el niño (a) aprenda a conocer nuevas culturas, ya que debido a la globalización es

importante que se perciban en edades tempranas los signos de la multiculturalidad, esto con el fin de aceptar las nuevas culturas que de alguna manera se integran a la cultura del niño (a) y forman la interculturalidad, que es un requisito para que se pueda decir que nuestra sociedad es democrática

¿Qué lecciones pueden derivarse de la implementación de políticas y programas exitosos, por parte del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, tales que involucren a las artes y/o a los medios de comunicación en el desarrollo de los valores de la ciudadanía democrática

El pensar en incluir una educación artística en el currículo del Nivel Básico de Educación Preescolar, es retomar de forma ontológica y psicológica la incorporación de ciertos contenidos del programa a través del estudio de las artes. Por lo que este ensayo me provoca rescatar la importancia y valor educativo que tiene las artes plásticas (y en general todas las artes) para el diseño y transformación de un currículo de educación artística en educación preescolar.

Este ensayo intenta demostrar la capacidad que tienen las artes plásticas para trascender, "en el uso de las técnicas sensoriales que todo ser humano emplea de forma natural o profesional en cualquier ámbito de la vida". Las utilizamos en nuestras múltiples ocupaciones, de suyo culturales, cada una con una orientación distinta;

orientación que en las artes es estética, temática o artística, mediante los medios y las reglas específicas de cada arte o género artístico.¹

Cuando se hace uso de las técnicas sensoriales se da una cuenta que éstas no son, de uso exclusivo de las artes, sino que éstas se comparten con otras ocupaciones profesionales o cotidianas. Aquellas personas que escriben textos emplean un lenguaje gráfico que es la escritura y que comparte con las artes plásticas el colorear o dibujar, que en un principio en el que se emplean trazos y líneas que después se convierten en letras y números ; Todo mundo dibuja ,ya sea figuras, letras o líneas ; los lenguajes corporales diarios y los festivos son pertenecientes a la danza y el histrionismo que día a día los expresamos a través del movimiento , y en la música podemos escuchar desde los sonidos que emplea la naturaleza hasta los que emite nuestra propia voz, o crearlos con instrumentos musicales.

Los procesos que se viven en una actividad de dibujo, pintura o escultura en el nivel básico de educación preescolar, llegan a ser vitales para el aprendizaje sensorial que están experimentando en esta etapa los niños(as). Dichos procedimientos pueden ser deficientes debido a los tratamientos didácticos que empleamos de acuerdo a criterios personales o curriculares, y también pueden estar mal fundamentados en una teoría, que no necesariamente involucra una razón epistemológica que sea evidente en una actividad ; Solamente nos hemos avocado al disfrute de la apreciación y experiencia artística, sin tomar en cuenta que éstas tienen una riqueza de conocimientos que pueden ser potenciados y desarrollados en los niños(as) y a su vez en las propias docentes.

Pero cualquier programa de educación artística en el nivel básico de educación preescolar tendría que diseñarse y ejecutarse teniendo en cuenta los intereses locales, una adecuada secuenciación de la enseñanza y los estilos individuales y culturales de aprendizaje de los educandos

¹ Acha Juan . *Educación Artística escolar y profesional* , Ed . Trillas, México ,2001 Págs. p.p. 47

Por lo que un currículo en educación preescolar tendría que responder a un tipo de praxis social que aspira a la formación integral del educando por medio del desarrollo de las competencias simbólicas del pensamiento, dando cabida a los medios expresivos creativos a través de los lenguajes artísticos.

En este sentido nos proponemos plantear como primera instancia las características principales de las artes plásticas en base a la construcción de cualidades estéticas de los objetos con los que interactúa el niño(a) de forma visual y táctil, pues existen algunas cualidades que esta disciplina artística trabaja, y en el nivel preescolar hace uso de ellas cotidianamente e indiscriminadamente; Desde la percepción de tamaños, colores y formas y se inicia una descripción e interpretación de lo que estamos viendo y haciendo, es un conocimiento general que llega a lo particular y viceversa, haciendo uso de las técnicas que van desde el dibujo, la pintura, el collage y la escultura como una forma de expresión y análisis de ideas que surgen desde su contexto.

Por lo que podría considerar que la creación, la apreciación y la comprensión de la forma visual que se da en las artes plásticas desarrollan una serie de capacidades humanas que se considera un modo de inteligencia, que ayudan al niño en la solución de problemas.

En consecuencia, limitar en la educación preescolar el proceso enseñanza-aprendizaje del dibujo a sus prácticas manuales, significa reducirlas a su parte primordial menos importante. Su verdadera importancia reside en la integración que tiene la visión, la sensibilidad, la mente y la fantasía en un proceso creador, que involucre todo el ejercicio cognitivo que realiza el niño (a) cuando dibuja, pinta o modela. A la vez, también no se puede dejar de lado que este tipo de actividades son las herramientas con las que trabaja la docente su práctica cotidiana. En todo momento del día se ve involucrado el dibujo, la pintura o escultura, aparte de los otros lenguajes artísticos...

Según Acha " El aprendiz de dibujante o de coloreador artístico no solo debe practicar su arte con las manos y caer en el más craso empirismo, necesita también adiestrarse en la apreciación, de suyo visual, de las obras de los más grandes dibujantes o

coloristas universales , lo cual presupones **saber verlas y sentirlas , pensarlas y “fantasearlas “**². Por lo que la habilidad manual no basta , es decir , cuando el niño(a) preescolar dibujo perfectamente las bolitas o palitos , o hizo un buen uso del color y las formas en sus trabajos pictóricos , también requirió de otras habilidades: la visual , comunicativa , la sensitiva, la intelectual y la creativa.

El Arte visual nos crea de una manera espontánea la necesidad de describir, narrar, contar historias. La mente le proporciona un sentido a lo que observa y la palabra la expresión de la diversidad que se esta percibiendo. Al tener contacto con una obra de arte, se entabla un encuentro con la necesidad más profunda del hombre que es la expresión. Con ella logramos comunicarnos y desarrollamos distintos lenguajes, que son las herramientas necesarias para expresar lo que sentimos y pensamos.

Cuando observamos una obra de arte y expresamos oralmente, estamos empleando una capacidad lingüístico –comunicativa, lo que abarca desde la precisión fonética hasta el desarrollo del vocabulario y la habilidad de articulación sintáctica.

Las artes plásticas por medio la percepción visual expresan, evocan, transmiten, generan reacciones y respuestas. Son un reflejo del mundo interior y exterior del ser humano, nos permiten percibir e identificar una gran diversidad de emociones, sensaciones y actitudes. Esta oportunidad de identificar y entender lo que sentimos nos ayuda a tener una relación más armoniosa con nuestro mundo interior.

Cada pensamiento tiene origen a partir de lo que experimentamos, los conocimientos que vamos asimilando y le damos una significación a nuestro entender, Nos lleva a aprender a escuchar y a comprender.

Existe una relación muy fuerte de los mensajes visuales que se perciben de la realidad, con la televisión, el cine, la publicidad, las computadoras y todo lo que implica una tecnología visual; por lo que en la actualidad, se requiere que la educación

² Acha Juan . *Educación Artística escolar y profesional*, Ed. Trillas, Mèxico ,2001 pàgs. pp. 44

desarrolle competencias simbólicas en las cuales, se adquieran habilidades de observar, analizar, comprender e interpretar la realidad visual que se esta percibiendo.

Las obras de arte son representaciones del mundo que llevan mensajes visuales , por lo tanto , desde el punto de vista cognitivo , nos permiten especular , hacer conjeturas , interpretar ,identificar , establecer hipótesis y relaciones sobre lo que representan. El observar y analizar obras de arte llegando a un diálogo desde los diferentes puntos de vista, fomenta una forma de pensar estructurada y profunda, que es poderosa tanto para interpretar obras de arte, como para pensar y razonar en otras disciplinas y actividades de la vida cotidiana.

Cuando observamos una obra de artes plásticas, surgen múltiples interpretaciones, no hay una verdad única , la oportunidad de aprender a percibir con apertura y flexibilidad, prepara la estructura mental para desarrollarse con mayor facilidad y trasciende a la vida, generando una serie de habilidades y competencia que ayudan a formar individuos armónicos y creativos ,que generen tolerancia y respeto en su mundo social , tiempo y espacio, provoca en cada persona de épocas distintas una diversidad de reacciones e interpretaciones , permitiendo que un grupo de niños o adultos puedan entablar un diálogo sobre algo sin conocer nada de él , que expresen a partir de lo que perciben desde sus experiencias , conocimientos y vidas personales.

La educación artística preescolar guiará los hábitos estéticos del niño(a) los ampliará. En la práctica, cada una de las categorías estéticas no se da aislada ni pura, las experimentamos como conglomerados de más de dos y en diferentes versiones. Como se verá más adelante. Lo importante es que el niño(a) aprenda a definir, identificar, diferenciar y vivenciar cada una, esto equivale a enseñar a diferenciar la experiencia estética para que comprendan las realidades.

El desarrollar la visión estética a través de las artes plásticas, esta dada en lo que se enseña de nuestra sensibilidad y no estriba en lo que debemos sentir, sino en encaminarla hacia vivencias personales, esto es, para que cada quien reaccione de acuerdo con sus experiencias y personalidad.

Se enseña a percibir cada una con el fin de que la sensibilidad la elabore por su cuenta y riesgo. En el mundo existe un consenso general para el libre curso del gusto personal de cada niño(a). Lo cual los bienes estéticos dan la posibilidad de ofrecer múltiples interpretaciones a la diversidad humana. Y hacen al alumno respetar sus preferencias y a la vez respetar a otros.

Desde el punto de vista cultural, a través del arte, pueden conocerse diferentes culturas, viajar a través del tiempo y el espacio para conocer la historia de la humanidad. Las obras nos permiten conocer el mundo de otras épocas, la vida de otras personas, la forma en que se relacionan, la historia y su evolución.

Cuando están en la edad de 4, 5 y 6 años, los niños(as) cuentan con un repertorio de actitudes de ellos mismos y sus compañeros, y empiezan a desarrollar su conciencia cultural. Asimilando las actitudes sociales dominantes con respecto a las diferencias étnicas y de otro tipo. En este sentido los niños(as) logran contemplar e imaginar las funciones y los roles de la sociedad a través de los lenguajes artísticos.

Según Garned () establece que los niños(as) a esta edad cuando inician su proceso de escolarización, en su conducta tienden a realizar interpretaciones del arte, pues al hacer y mirar actitudes en el jardín de niños, ellos captan los sistemas simbólicos artísticos existentes, emprendiendo una búsqueda estética compleja sobre los objetos con los que interactúan en su medio.

Por ello en cierta forma tendríamos que retomar lo que establece Graeme () en su investigación de producción artística desde un punto de vista evolutivo y cultural. Para la construcción de un currículo “en la sociedad multicultural, los educadores artísticos de todos los niveles deberían instruir a sus alumnos acerca de las funciones. Y los roles del arte a través de las distintas culturas, lo que permitiría que los estudiantes

alcanzaran esas percepciones contextuales en edades mucho más tempranas.”³ La multiculturalidad

Esto implica en el currículo de educación preescolar, dos factores primordiales, que son:

1. Desde como el niño(a) a través de sus percepciones va asimilando toda la información que su medio le facilita y a la vez empieza un nivel de comprensión, que lo hace apropiarse de una serie de cualidades existentes en los contextos en que se desenvuelve, que determinan su desarrollo cognitivo y socio afectivo en un proceso evolutivo.
2. Y el segundo serian el uso adecuado de los lenguajes artísticos para desarrollar ciertas habilidades del pensamiento y actitudes en función de un desarrollo integral en los niños(as) preescolares.

El conocer estas características de la disciplina de artes plásticas, nos pueden ayudar a las docentes del nivel preescolar a reconceptualizar parte de las prácticas que realizamos, haciendo uso de estas técnicas, retomadlas como parte básica de nuestra metodología didáctica que usamos en el aula.

Posteriormente planteamos las propiedades intrínsecas que tiene las artes plásticas que se desarrollan dentro de un proceso creativo de la obra de arte, y a la vez que el niño(a) preescolar las usa para indagar y comprender el mundo que le rodea, cuando realiza su obra. Por ello son intrínsecas, por que en todos los ámbitos artísticos las contemplamos, existen en sustancia en la forma, color, textura, espacio y movimiento. Siendo en el niño(a) y en cualquier individuo la primera instancia en que percibimos e interpretamos el objeto ,para significarlo dentro del proceso de aprendizaje, forzosamente nuestro pensamiento tiende a trabajar con estas propiedades, que a la vez los lenguajes artísticos las desarrollan en todo sentido. Y en el nivel preescolar ayudan al niño(a) a comprender el objeto.

³ GRAEME Chalmers F, *Arte, Educación y Diversidad Cultural*, Ed. Paidós, Págs.245 pp.124

Este tipo de propiedades nos llevan a la construcción de la obra. En donde el dibujo, la pintura, el collage y la escultura, se convierten en la creación de imágenes por parte del niño(a) preescolar que comunican el mundo que se está percibiendo y a la vez comprendiendo. Estas imágenes que surgen del contexto del niño(a), requieren de ser reinterpretadas haciendo uso de sus códigos que involucran los puntos, las líneas, matices, perspectiva, profundidad, tamaños, etc.... que al combinarlos ayudan al niño(a) a crear los conceptos de forma, textura, color espacio y movimiento, iniciándolo en el proceso de reflexión y análisis en la construcción del proceso creativo de la obra.

Pero es importante no perder de vista que a esta edad, estas expresiones artísticas se convierten en su lenguaje, debido a las características del desarrollo simbólico y representacional que tienen los niños(as), para comunicar sus pensamientos, y emociones que construye de su realidad. Surgiendo de antemano de la experiencia que tienen en su contexto socio cultural que viven diariamente.

Por lo que educar este tipo de cualidades estéticas, que se ven de forma más explícita en las actividades de artes plásticas, tendría dos funciones en el nivel básico de educación preescolar, una sería: educar la visión en los niños(as), para que desarrollen ciertas habilidades del pensamiento visual, que los inician al proceso de construcción de conceptos de forma natural y a la vez abstracta, los guía al concepto y comprensión de los objetos que observan.

El desarrollo de competencias simbólicas con las que el niño(a) aprende por medio de una experiencia artística, (en específico las artes plásticas) en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de ciertas habilidades del pensamiento y comunicación.

La segunda es la competencia comunicativa que se ve implicada en la observación, descripción, interpretación y diseño de la obra. Pues es un medio que el niño(a) usa en el proceso creativo para desarrollar una competencia lingüística, que va desde el lenguaje verbal hasta el semiótico, simbólico y representacional que se presenta en el dibujo, pintura, collage y escultura que efectúa el niño(a) en el aula.

Lo que implicaría que la docente de educación preescolar reflexionará y analizará su práctica educativa para tomar conciencia sobre el uso que hace de los lenguajes artísticos en lo que enseña , es decir , como imparte los contenidos del programa , por medio de una canción, un baile, un cuento, una escenificación, el uso de títeres, muñecos guiñol, dibujos, pinturas, etcétera, para ir descubriendo algunos factores que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños(as) preescolares y el proceso de producción de una obra de artes plásticas que les ayude a profesionalizar la práctica ,y formalizar los lenguajes artísticos en el currículo, porque su importancia la obtiene en la práctica .

Conclusiones .- La idea de estudiar como adicionar al currículo de la educación básica del nivel preescolar actividades artísticas es una original iniciativa que surge con la inquietud de implementar algunas propuestas de cómo motivar al alumno preescolar para que este pueda aprender a realizar actividades que lo involucren en un aprendizaje de actividades que hacen que el niño (a) pueda desarrollar su creatividad, y alcanzar niveles superiores de sensibilidad. Es importante lo que se puede concluir en relación con el hecho de que los niños no son conscientes ni pueden captar temas como la injusticia, la discriminación o la marginación, sino que los niños (as) se guían por la señales corporales que principalmente les envían sus maestros, por lo que la educadora adquiere una gran responsabilidad, ante los menores pues debe mostrarle a sus alumnos todo el tiempo señales corporales positivas, y en el caso de las actividades, artísticas es necesario que se tomen como actividades formales, razón por la que el docente les demuestre aceptación con sus actitudes que los motiven entender que estas actividades son divertidas, aunque para la implementación de estas actividades el docente requiere de la asesoría de especialistas en arte en actividades interdisciplinarias, y trabajo en equipo, para no tomar dichas actividades como simples distracciones, o actividades de entretenimiento, sino que de lo que se trata es que los alumnos se involucren, en las actividades artísticas, no para hacer artistas sino ciudadanos mejores.

BIBLIOGRAFIA

GARNED Howard "***Arte, Mente Y Cerebro***" Paídos, Barcelona 1993

ARNHEIM Rudolf "***Arte y Percepción Visual***" Psicología del ojo creador. Alianza , Madrid 1979,

ARNHEIM Rudolf "***Consideraciones sobre la educación Artística***" Paídos Barcelona 1989

GRAEME Chalmers F, ***Arte, Educación y Diversidad Cultural***, Ed. Paidos, Barcelona 2006

ACHA Juan . ***Educación Artística escolar y profesional***, Ed. Trillas, México ,2001

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