

**EL ARTE Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES LE APUESTAN A LOS AMBIENTES
DE APRENDIZAJE EN EL GRADO PREESCOLAR**

YURANI ANDREA GOEZ URREA

JENNY ANDREA JARAMILLO ATEHORTUA

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL
MEDELLIN
2016

RESUMEN

El arte es una actividad que potencia el desarrollo de los niños y niñas en el grado de preescolar, lograr que se expresen y se comuniquen creativamente, es su objetivo y es allí donde desarrollan una parte de sí mismos, como piensan, como sienten, como ven, etc. Los niños y las niñas estimulan su creatividad explorando el mundo que los rodea, se llenan de confianza y logran tener una personalidad más especial, sin duda el mundo artístico se convierte en una experiencia valiosa para cualquier ser humano. Por esta razón la idea es encaminar a los niños y niñas al desarrollo creativo, estimulándolos para que se expresen, sientan, vivan, piensen, reflexionen y tengan argumentos para afrontar situaciones a través del arte.

Los niños y niñas siempre aprenden haciendo, jugando, manipulando y explorando lo que les rodea algo que realmente les emociona convirtiendo estas actividades en centros de interés. Por medio del arte se puede realizar esta práctica, el arte entonces se convierte en una manera particular de mirar el mundo, sentirlo y ser parte de él. Se busca que los nuevos ambientes de aprendizaje en la educación inicial sean enfocados a estos centros de interés, que desde todos los focos (sociedad, gobierno, instituciones educativas, docentes, padres de familia) se le haga una apuesta por darle importancia y relevancia a estas expresiones que ya han demostrado los beneficios que traen para los niños y niñas.

PALABRAS CLAVES: Arte; creatividad; comunicación; ambiente; aprendizaje

ABSTRACT

The art is an activity that promotes the development of the children in preschool, achieve that they express and communicate creatively, is the aim and is in this grade where they develop a part of themselves, as they think, feels, see and so on. Children stimulate their creativity exploring the world that surrounds them, they fill with confidence and get to have a more special personality, undoubtedly the artistic world turns into a valuable experience for any human being. For this reason the idea is to direct the children to the creative development, stimulating them so that they express, feel, live, think, reflect and have arguments to confront situations.

The children always learn doing, playing, manipulating and exploring what surround them something that they really thrills turning these activities into centers of interest. By means of the art it is possible to do this practice, turns into a particular way of looking at the world, feeling it and being a part. There is looked that the new environments of learning in the initial education are focused on these centers of interest, which from all the areas (society, government, educational institutions, and parents) carry out a bet for giving importance and relevancy to these expressions that already have demonstrated the benefits that they bring for the children.

KEY WORDS: Art; creativity; communication; environment; learning.

INTRODUCCIÓN

El arte como eje articulador de habilidades, destrezas y aprendizajes se convierte en un referente práctico para ser experimentado en su totalidad en la educación inicial, dando a los niños y niñas la posibilidad de desarrollar mejores capacidades en diferentes áreas. “El arte del niño nace de un impulso espontáneo que excluye la premeditación y que aparece más bien dictado desde su propia naturaleza (aun no mediatiza al principio por agentes culturales) y responde a los imperativos de su nivel o estado de desarrollo” (García & Gutiérrez Pérez, las artes plásticas y su función en la escuela, 2002).

Para Dewey (citado en Granadino, 2006) “el arte es una forma de experiencia que vivifica la vida y que contribuye a que el organismo se dé cuenta que está vivo, y provocan sentimientos tan elevados que pueden llegarse a identificar esta experiencia como un evento único en la vida”. “El enfoque pedagógico Waldorf nos ofrece un importante aporte en el sentido de que concibe las expresiones artísticas como un recurso didáctico fundamental” (Granadino, 2006, p.4). Con lo anterior se da muestra de la importancia que tiene el arte en la edad preescolar para el desarrollo de expresiones, emociones, pensamientos, acciones, físico y motriz.

Con el presente artículo se pretende reafirmar que el arte o las expresiones artísticas juegan un papel fundamental en la educación preescolar y de este modo deben ser incluidos en la educación inicial para así potenciar de esta forma las vivencias y los aprendizajes.

Por esto, ¿cómo lograr que los docentes de hoy conviertan sus aulas en ambientes innovadores de aprendizaje a partir del arte?, hablar de arte no significa solamente cantar, bailar,

dibujar, esta práctica va más allá, permite un crecimiento y desarrollo acelerado de habilidades que atraviesan todas las dimensiones del desarrollo. Como lo expresa (Fish, s.f.), “generalmente pensamos que la expresión artística de un niño es visual: dibujar, pintar, cualquier cosa hecha en papel o escultura. El arte va más allá de eso”. De igual manera da a conocer que “otras formas de expresión artística son: danza, movimiento y expresiones físicas, como juego de títeres, actuación y juego dramático.”

Las diferentes expresiones artísticas como la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, la fotografía, se convierten en centros de interés que le apuestan a la construcción del conocimiento de una forma más significativa, haciendo del aprendizaje un estilo de vida. El aula de clase se convierte en un escenario propicio para la interacción de todos estos temas que dan apertura a un sin número de habilidades y destrezas que necesita el niño para desarrollar otras temáticas.

La educación preescolar

“La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (ley 115. Art. 15) en Colombia esta es ofrecida por instituciones públicas y privadas cuyo fin es ayudar al estado en esta obligación; es importante considerar que la educación infantil es vista como:

La etapa más importante del ser humano y es en ella donde se desarrollan todas las competencias dando paso a procesos de desarrollo integral en donde se cimentan las bases necesarias para la vida, donde los niños y niñas son los actores y constructores de su propia vida. Es en este período donde se desarrolla y consolida el 80 % por ciento del total de lo que será su aprendizaje; de ahí que se considere la educación inicial como la palanca para el desarrollo posterior de este ciudadano. (Jaramillo, 2009)

Es por ello que para que la educación en preescolar cumpla su papel a cabalidad es pertinente incluir unos ambientes de aprendizaje que integren todos los elementos requeridos ya que “el ambiente de aprendizaje se constituye por todos los elementos físico-sensoriales, como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, etc., que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje” (Hunsen y Postlethwaite, 1989, citados en Garcia, 2014) en relación con lo anterior el arte como eje articulador ofrece a los estudiantes de preescolar los caminos para poner en práctica y en escenas todas esas habilidades que se deben potenciar para su desarrollo como individuo viéndose este como la herramienta más natural y espontánea para que el niño pueda expresar sus emociones, tristezas, alegría, impulsividad, depresión entre otras, ya sea dibujando, pintando, o creando dibujos en plastilina. El aprendizaje artístico fomenta la curiosidad por el conocimiento, fortalece las metas personales, profundiza la perseverancia, desarrolla la disciplina, aumenta la capacidad de atención e incrementa la retención escolar. La

enseñanza de las artes estimula el fortalecimiento de la autoestima, amplía la conciencia de la propia identidad y desarrolla las destrezas de auto-control. Estos elementos propician un mayor grado de aptitud para la solución de problemas y conflictos, impulsa una mayor inclinación hacia el trabajo en colaboración y lleva a la tolerancia y la empatía social.

El arte en la educación preescolar

Como lo expresa Maya (2007), citado por Gonzalez (2014) “El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de la información”. Como lo dice la expresión el arte, se convierte en un arma fuerte y positiva para lograr personas con sentido humano, creadoras de su propia identidad, con capacidad de crítica y responsables de la construcción de su camino”. La enseñanza y el aprendizaje en las artes promueven un ambiente de colaboración entre maestros y estudiantes facilitando estrategias docentes innovadoras, desarrollando una cultura profesional positiva y mayor compromiso con la comunidad (Gonzalez ,2014). Por estas razones el arte en este ciclo educativo debe ser un ente rector de los procesos escolares que sirva como elemento transversal en la planeación y organización del ambiente escolar.

Los beneficios se obtienen claramente si hay una práctica de las artes como desarrollo fundamental en el transcurso de la vida de los niños y niñas, en su crecimiento ya que aporta en todos los procesos que se deben tener en la primera infancia.

El aprendizaje de las diversas formas artísticas fortalece capacidades cognitivas esenciales, tales como razonamiento condicionado, ordenamiento mental para la solución de problemas y pensamiento creativo. En consecuencia, Frega (2003) considera que la educación artística “fundamentada como área integradora en los procesos educativos del niño y de la niña, se abre paso en un juego dialógico desde múltiples perspectivas interdisciplinarias.

El mundo de hoy muestra que los números y la memoria dejaron de ser los aspectos más importantes a la hora de iniciar un proceso educativo, lo que la idea de la educación está en aprender a ser seres humanos, capaces de reflexionar, de tomar decisiones, hacer lo que le gusta, desarrollar habilidades y capacidades que son innatas en cada persona, apostarle a una buena convivencia y todo esto lo puede propiciar el arte en todas sus manifestaciones;

Según Lorena Vera Verjan citada por (Hernandez & Rico, 2011) “El arte es de vital importancia en la educación ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la finalidad de introducir al educador y al educando en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo” De una u otra forma el ser humano aprende utilizando algunas de estas expresiones.

Los niños son más dados a expresar sus emociones y experiencias mediante el juego o las artes plásticas es por esta razón que estas herramientas ayudan tanto en el desarrollo intelectual del niño como en el conocimiento emocional. Según (Lambert:) “Una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos

elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve” (1980: 15).

Dice el músico y educador Víctor Wooten (2012: 1), “la música es un lenguaje y tanto la música como el lenguaje verbal, sirven para los mismos propósitos: pueden ser usados para comunicarse con los demás, pueden ser leídos y escritos, pueden hacernos reír o llorar, sirven para hacer pensar o dudar, y con ellos podemos dirigirnos a uno o a varios al tiempo; ambos nos hacen mover. En algunos casos, la música puede ser mejor que la palabra, porque no es necesario que sea entendida para que sea efectiva”. Por naturaleza todos los seres humanos son musicales, cada uno posee una habilidad de tocar, producir, escuchar música, práctica que sirve para expresar sentimientos, para comunicar, para alegrar, para entristecer, para crear cultura, patrimonio. La música se ha convertido en el medio para desarrollar capacidades que permiten el aprendizaje de manera rápida, fluida, dinámica y creativa; además la educación musical ayuda a desarrollar destrezas de razonamiento espacial y espacial-temporal que son necesarias para el manejo de ideas y conceptos matemáticos.

“El desarrollo socioemocional se refiere al desarrollo de los sentimientos del niño (emocional) y su desarrollo como miembro de un grupo (social). Un programa de arte bien planeado ayuda al niño a tener un buen concepto de sí mismo (auto aceptación) y de su habilidad. En el programa artístico, el niño aprende a estar con otros niños (relación niño-niño), a estar con adultos (relación adulto-niño) y a pertenecer a un grupo (relación grupo)” (Mayesky, Neuman, & Wlodkowski).

El arte como ambiente innovador de aprendizaje

La apuesta esta en crear ambientes innovadores de aprendizajes, enfocados a las diferentes expresiones artísticas mencionadas, el arte como eje integrador y constructor de conocimiento. Es posibles espacios dinámicos, ricos en creatividad, expresión, color que estimulen el aprendizaje, la reflexión, la crítica, donde se involucran cada una de las dimensiones del desarrollo.

Abad (2006), por su parte, propone una educación artística, como puerta de acceso a la construcción de sociedades equitativas, solidarias con apropiación de sus identidades culturales, individuales y colectivas, “(...) que proporcione los instrumentos y las competencias para establecer vínculos de pertenencia a una cultura como propuesta activa de desarrollo humano (...)” (p. 21).

Convertir un aula de clase en un espacio de aprendizaje significativo es el reto para el docente de hoy, el llamado es, aprovechar la cantidad de recursos que nos ofrece el arte para hacer del aprendizaje una experiencia enriquecedora, que al momento de danzar, pintar, leer, dibujar, tocar un instrumento, escuchar música, representar una persona, se de espacio para el aprendizaje, la construcción de conocimiento, el desarrollo de habilidades porque como dice Gardner (2005) citado por Colombia. Ministerio de Educación Nacional (2014)

“El niño canta mientras dibuja, baila mientras canta, relata historias al tiempo que juega en la bañera o en el jardín. En lugar de permitir que cada forma artística progrese con relativa independencia de las demás, los chicos pasan con desenvoltura, y hasta con entusiasmo, de una forma a otra, las combinan o las oponen entre sí. Comienza así una etapa de sinestesia, un período en el cual, más que en ningún otro, el niño efectúa fáciles traducciones entre distintos sistemas sensoriales, en que los colores pueden evocar sonidos y los sonidos pueden evocar colores, en que los movimientos de la mano sugieren estrofas poéticas y los versos incitan a la danza o al canto”

“La misión del profesor en una clase de dibujo infantil no es la enseñar sino la de alentar al niño para estimular su personalidad; este debe empezar a cultivar el dibujo libre. El niño debe ser estimulado siempre y nunca ha de ser censurado ni interferido por nadie” (Arte creador infantil).

La idea es que el arte en la educación inicial se convierta en eje integrador y constructor de identidad. Como lo dice, (Marchessi, 2006) propone la construcción de ciudadanías interculturales y la apropiación de las identidades desde la educación artística: “Conocer, valorar y disfrutar de las expresiones artísticas (...) fomenta (...) el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural y personal” (p. 8).

“Para que el arte favorezca de este modo el desarrollo de la personalidad es necesario que cada experiencia artística sea el resultado de un proceso creador. Así pues, una escuela que respete al niño debe favorecer las representaciones propias de este y desterrar la copia y los conceptos ajenos al nivel en el que se encuentra”. (Garcia & Gutierrez Perez, 2002)

CONCLUSIONES

- La educación inicial es la etapa adecuada para experimentar y desarrolla las diferentes expresiones artísticas, estas ofrecen una forma diferente de ver y concebir el mundo.
- El arte como herramienta de aprendizaje para los niños es de gran utilidad ya que desarrolla disciplina y ayuda a que el niño y la niña se pueda expresar, comunicar, no solo con el lenguaje si no a través de los dibujos, las pinturas, con el cuerpo, con movimientos.
- Es muy importante que el niño y la niña desarrolle todas las técnicas (pintura, dibujo, danza, teatro, plástica, entre otras) del arte para que a través de este logren tener unos aprendizajes significativos.
- El arte se convierte en eje transversal a todas las dimensiones del desarrollo y a todas las áreas del conocimiento, permitiendo así un crecimiento de habilidades y destrezas (lectura, escritura, creatividad, comunicación, lenguaje, entre otras) que potencian el aprendizaje en todos los campos.

BIBLIOGRAFÍA

Martínez, L, Gutiérrez, R(2002).Las artes plásticas y su función en la escuela: editorial aljibe

Mayesky, M, Neuman, D, Wlodkowski, R(1978). Actividades creativas para niños pequeños, Mexico: editorial diana

Fontalvo, M(2002). Mundo de artistas. Recuperado de <http://jugandoconlasartes.blogspot.com.co/2012/09/la-importancia-de-las-artes-artes.html>

Ministerio de Educación Nacional(2004). El arte en la educación inicial. Bogotá: Reyna Ránjor editores