

El arte en la educación inicial

Corporación Universitaria Rafael Nuñez
2014

En la educación inicial se aprende a:

- Convivir con otros seres humanos.
- Establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes
- a los de su familia.
- Relacionarse con el ambiente natural, social y cultural.
- Conocerse, ser más autónomos, desarrollar confianza en sí mismos.
- Ser cuidados y a cuidar a los demás.
- Ser partícipes, escuchados, reconocidos.
- Hacer y hacerse preguntas, indagar y formular explicaciones.
- Descubrir diferentes formas de expresión, descifrar lógicas, solucionar problemas cotidianos.
- Sorprenderse de las posibilidades de movimiento que ofrece su cuerpo.
- Apropiarse y hacer suyos hábitos de vida saludable.
- Enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con su familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país.

La educación inicial

- Ampliar el marco de comprensión en torno al arte como una oportunidad de valorar, conocer y apropiarse de las tradiciones y expresiones ancestrales que caracterizan a cada territorio y comunidad.
- Invitar a maestras, maestros y agentes educativos a que promuevan experiencias en las que se acerquen a la música, el arte visual y plástico, el arte dramático y todas las demás expresiones artísticas, para que las niñas y los niños canten y se muevan al compás de los múltiples ritmos musicales, vibren con los colores, exploren diferentes materiales, representen y expresen con todo el cuerpo su sentir, ser, ideas, deseos, intereses y emociones.

Propósito

- Reconocer esa integralidad permite:
- Dotarlos de un sentido mayor en la educación inicial, en tanto no se trata de la enseñanza de disciplinas, sino de posibilitar la exploración y expresión de las niñas y los niños a través de diferentes lenguajes.
- Brindar la oportunidad para descubrir que a través de diversos materiales, ritmos, historias y personajes se va representando la vida, a la vez que se van potencializando sus capacidades creadoras, su sentido estético y se van construyendo como seres sensibles.

Integralidad de lenguajes artísticos

- *El arte en la primera infancia debe convertirse en parte sustancial de la experiencia vital, de la construcción de la identidad y del desarrollo integral.*

El arte

- Las palabras “drama” y “teatro” vienen del idioma griego y quieren decir “hacer” o “actuar”, es una práctica que las niñas y los niños realizan por naturaleza de manera espontánea como parte de su proceso de autoconocimiento y juego cotidiano.

La expresión dramática

- Enunciar deseos y emociones.
- Establecer comunicación con el otro a través de gestos, de la voz y de movimientos corporales, entre otros.
- El juego dramático de las niñas y los niños, el goce y el deseo de ser bomberos, hadas, brujas, princesas o dinosaurios hacen que esta representación simbólica sea para ellas y ellos un juego "serio". Para convencer al otro de su realidad se necesita compromiso, dedicación y concentración, tanto del actor como del espectador.

Funciones

- La expresión dramática propone dos caminos diferentes: el primero, que conduce a una experiencia personal, y el segundo, que invita a la participación y al diálogo colectivo.

Caminos

- Dice Barret (1979: 1):

Como su etimología indica, la expresión dramática es una pedagogía de la acción. Considerando el ser humano a la vez como sujeto y objeto de su propia búsqueda, la expresión dramática responde a los dos polos más importantes de su existencia: la expresión de sí mismo y la comunicación con el otro. En este sentido, la expresión dramática pone la vivencia del sujeto como valor primordial de la condición humana. Pedagogía viva y en movimiento, ella ocupa en la escuela un lugar específico, reemplazando el saber y el saber-hacer por el saber-ser. Así el alumno aprende de sí mismo y realiza con los demás el aprendizaje de la vida.

Etimología

- Experiencias teatrales, títeres, sombras chinescas y circo, expresión corporal, gestual, musical, danza, visual y plástica. Jugar a ser animales de la selva, caminando y haciendo los gestos y sonidos correspondientes; invitarlos a hacer consciencia de su respiración, entrar en contacto con el otro y sentir el latido del corazón mientras el aire entra y sale del cuerpo, caminar y escuchar el entorno en silencio, con el bebé entre los brazos, fortalece la consciencia corporal; juegos de roles, de mímica, tradición oral, juego corporal, juegos tradicionales de la región, animación de objetos, creación de historias corporales, creación colectiva, diseño de escenografía.

Actividades

- La música se abastece del legado cultural y social de una comunidad, al igual que se alimenta de cada núcleo familiar. También se complementa y enriquece de los otros lenguajes artísticos. Todas las expresiones están sujetas a un origen cultural y a modelos de representación que, a su vez, varían, se mezclan y se transforman al viajar de persona en persona, de generación en generación. Esto se revela en las tradiciones y en el folclor, las danzas, canciones, juegos de palabras, secuencias rítmicas y demás unen a las comunidades para que estas depositen su confianza en que las plegarias cantadas se harán realidad, los amores y enfermedades sanarán, los bebés se dormirán para poder seguir haciendo los oficios del día; se plasman las dudas, temores y preguntas más profundas e individuales del ser a través de una colectividad que aliviana la carga de estar “solo” en el mundo o de ser “el único” con inquietudes y miedos.

La expresión musical

- Altura, intensidad, duración, timbre, ritmo, melodía, armonía.
- El gusto por la música también se adquiere.
- En la medida en que se amplía el repertorio de las niñas y los niños, también se fortalece su capacidad auditiva y de ejecución.
- Escuchar y bailar música APROPIADA de diferentes estilos, épocas y diferentes partes del mundo desarrolla criterios de selección y los gustos se afinan.
- Enriquecer la sensibilidad infantil con abundante información sonora, diversa y de calidad.
- La música acoge y, ante todo, aproxima.

Características

- Desde el vientre materno, escuchar música, hablarle al bebé, exponerlo a conversaciones con los seres significativos, leerle poemas, presentarle sonidos diversos, los bebés, al nacer, arrullarlos, Nivel auditivo: Ofrecer un repertorio variado de sonidos, melodías y canciones, producir sonidos con las cosas, generar patrones rítmicos, Juegos en los que un adulto significativo los lleve de un lugar a otro en los brazos, empleando diversas maneras de desplazarse: caminar, trotar como caballo, ser gigantes, juegos con su voz, uso de onomatopeyas, uso de instrumentos musicales de percusión, como maracas, cajas chinas y tambores, acompañando canciones y los juegos corporales, crear ambientes sonoros de obras, juegos de palabras.

Actividades

La expresión visual y plástica

- Es la capacidad que posee un sujeto para “discriminar e interpretar en su medio” (Arizpe, 2006: 74). Involucra dos procesos fundamentales: por un lado, favorece un acercamiento a un lenguaje que necesita ser articulado y que permite crear formas simbólicas (crear imágenes); por el otro, promueve la comprensión de las formas simbólicas creadas por otras personas (leer imágenes). Estos procesos acontecen de manera alternada, como cuando niñas y niños realizan un dibujo o una pintura para posteriormente apreciarla, comentarla y disfrutarla.
- Rol de maestras, maestros y agentes educativos es gestionar espacios y promover experiencias que contribuyan a que niñas y niños se consoliden en su forma particular de mirar, de percibir e interactuar con los demás de manera respetuosa, den vida a creaciones, visibilicen ideas, expresen sentimientos, fortalezcan la capacidad de simbolizar y desarrollen y liberen la imaginación.

Las artes plásticas y visuales

La intención se manifiesta de diversas maneras, es el impulso de expresar, comunicar o representar. Es la emoción que lleva a crear por medio de diferentes imágenes.

El significado está relacionado con la capacidad del ser humano de simbolizar, de establecer metáforas, comparaciones y analogías. Mamás, papás, abuelos y otros familiares y cuidadores suelen ser merecedores de un retrato espontáneo una vez que las niñas y los niños comienzan a combinar trazos de manera intencionada.

Los medios: el acercamiento a los materiales se relaciona en gran medida con la exploración del medio e involucra la toma de decisiones y la afirmación de la propia forma de ser.

Elementos

A la hora de seleccionar las técnicas y los materiales para la expresión plástica y visual, hay algunos criterios a tener en cuenta:

- Responder a las características y momentos de vida de las niñas y de los niños.
- Dejar volar la imaginación y la fantasía.
- Reconocer sus intereses y necesidades de expresión.
- Aprovechar los recursos de la región y reutilizar los materiales existentes.
- Tener en cuenta los ritmos, los tiempos y las estrategias para el manejo correcto de los materiales, de forma que se vaya creando un sentido de respeto y de cuidado hacia los mismos.
- Disponer de espacios adecuados en los que se puedan utilizar los diferentes materiales.
- Disponer los materiales al alcance para promover la toma de decisiones en relación con los que desean utilizar.
- Posibilitar un ambiente de experimentación en el cual el encuentro con los distintos materiales invite al descubrimiento de diversas maneras de expresión.

Criteria

- Uno de los retos más grandes a la hora de desarrollar un proceso en artes visuales y plásticas es el de trascender el activismo, definido por la realización de numerosas actividades que buscan tener ocupados a niñas y niños sin detenerse a pensar en las necesidades e intereses que este momento conlleva. así como superar la mirada de la expresión plástica como manualidad, dado que, si se instrumentaliza la potencialidad que esta puede tener en tanto creación, la intención y el significado se limitan.

Activismo

- Aprender a observar, experiencia vital en la expresión plástica y visual.
- El laboratorio, una experiencia para vivir el lenguaje visual y plástico.
- Transformación de ambientes y espacios
- Conversar sobre las creaciones y compartirlas con los otros
- Valorar los imprevistos en los procesos de expresión plástica y visual como una oportunidad para generar nuevas experiencias y formas.
- La diversión, la pasión y el humor son siempre bienvenidos en los procesos asociados a la creación plástica y visual.
- Destinar espacios para valorar la riqueza y diversidad de las expresiones visuales.
- Ampliar las oportunidades de apreciación es promover el contacto con espacios culturales como museos y casas de la cultura, bibliotecas.
- Realizar jornadas de expresión artística colectiva.
- Crecer como público también.

Actividades

Arte = Vida

- Edición, DISEÑO
- Y corrección de estilo
- Rey Naranjo Editores
- Impresión
- Panamericana Formas e Impresiones S.A.
- Bogotá, Colombia
- 2014
- ISBN 9789586916271
- Esta serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial retoma elementos del documento base para la construcción del lineamiento pedagógico de educación inicial del Ministerio de Educación Nacional, 2012. Así mismo, desarrolla lo expuesto en el documento “Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión” elaborado por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 2013.

El arte en la educación inicial