

El significado del arte en la educación de la primera infancia

Yanitse Cristina Franco Ariza
yanitsec-francoa@unilibre.edu.co

Adriana María Peña Castro
adrianam-penac@unilibre.edu.co

Danna Sofía Plazas Plazas
dannas-plazasp@unilibre.edu.co

Lina Liseth Rodríguez Martín
linal-rodriguez@unilibre.edu.co

Erika Gineth Velasco Galindo
erikag-velascog@unilibre.edu.co

Ingrid Daniela Villamil Rodríguez
ingridd-villamilr@unilibre.edu.co

Estudiantes de décimo semestre Licenciatura en Pedagogía Infantil - Facultad Ciencias de la Educación - Universidad Libre

Resumen

En esta oportunidad nos enfocaremos en abordar el arte su capacidad creadora y su importancia en el desarrollo intelectual, social, motor, afectivo, comunicativo y corporal. Pero sobre todo en el desarrollo de la expresión creadora infantil.

Con gran satisfacción observamos que las posturas de diversos autores que investigan acerca del arte en la infancia y especialmente de Viktor Lowenfeld brindan aportes fundamentales en el campo de la educación artística desde la expresión creativa en el niño y la niña sus etapas más sensibles del desarrollo desde lo mental y emocional hasta llegar a la apreciación entre la creación y el desarrollo. En este sentido el arte, la pintura el dibujo, o las construcciones como experiencias dinámicas, reúnen diversos elementos desde sus experiencias para generar acciones creativas con un nuevo significado y que se constituyen en acciones unificadoras que potencian la educación y el aprendizaje en los niños y niñas.

Estudiantes Homeschool docente Lina Rodríguez, TALLER: “Todo nuestro cuerpo siente”

Palabras clave

Creatividad, expresión, sensibilidad, sentido estético, pensamiento divergente.

Introducción

La educación inicial permite en los primeros años de vida, la posibilidad de explorar y reconocer todas las habilidades de los niños y niñas desde sus diferentes dimensiones, esto se logra a partir de una estimulación orientada por la maestra dado desde diferentes escenarios que facilitan diferentes experiencias, uno de estos escenarios es el arte, el cual posibilita no solo un aprendizaje significativo sino formar a la infancia desde la autonomía, la confianza y la posibilidad de creer que pueden lograr cualquier cosa. Esto se sustenta desde el teórico Viktor Lowenfeld (1980), quien, desde sus experien-

cias como docente, pudo evidenciar la importancia del arte dentro del desarrollo holístico en cada etapa del ser humano.

Por medio de este artículo, se pretende evidenciar aspectos relevantes que muestran la importancia del arte dentro del proceso enseñanza aprendizaje en la primera infancia, esto desde una perspectiva tenida en cuenta del pedagogo Viktor Lowenfeld (1980) y uno de sus reconocidos textos “Desarrollo de la capacidad creadora” donde evidencia el resultado de sus investigaciones obtenidas dentro del aula de clase.

A continuación, se mencionarán aspectos que son relevantes tenerlos en cuenta a las docentes de la primera

Continúa pág. siguiente

Viene pág. anterior

infancia y que permitirán no solo emplear el arte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral del niño y la niña, sino parte de la esencia de la infancia que genera posibilidades de aprender, comunicarse, crear vínculos afectivos y construir su propia identidad.

Desarrollo

1. El arte en la educación inicial

La educación es un escenario que facilita posibilidades al ser humano para que se configuren procesos de desarrollo en cualquier dimensión, es un escenario posibilitador el cual, se brinda desde la primera infancia para que logre estructurarse ideas de lo que es el mundo y su sociedad.

En Colombia, el rol de la educación dentro de la formación del niño y la niña en el campo del arte, se estructura desde el Ministerio de educación, con unas políticas públicas que evidencian actividades propias de la primera infancia, brindando un enfoque oportuno, y que suple a las necesidades requeridas en esta etapa de vida.

“Las experiencias artísticas -artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal, no pueden verse como compartimientos separados en la primera infancia, sino como las formas de habitar el mundo propias de estas edades, y como los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas para conocer el mundo y descifrarse” (Fundamentos Políticos técnicos de gestión De cero a Siempre, p. 110).

Lo anterior afirma la intención real del arte en la primera infancia, reconociendo que es una posibilidad de apertura hacia la creatividad, la imaginación, el reconocimiento del mundo que lo rodea y el trabajo sincrónico con otros saberes y habilidades cognitivas.

El arte permite en la primera infancia construir posibilidades de ser y de sentir, vivenciando cada sensación y perspectiva de vida, en el reflejo de cada aspecto cultural y social que hace parte de su contexto.

Es relevante tener en cuenta el real sentido del arte dentro de la forma-

ción del niño y la niña, y tener una postura crítica frente a los obstáculos académicos y curriculares que se puede presentar en algunas instituciones académicas, donde encasillan el arte como un área del saber aparte y se modela al estilo de la docente quien la dicta, esto limita las posibilidades que ofrece este espacio, limita la creatividad y el ejercicio del aprender desde el arte.

Es relevante la postura de libertad de expresión, la exploración del medio desde el despertar los sentidos, reflexionar y motivar a la creación de posibles ideas para la solución de problemas, todo esto, se logra desde la educación orientada por una maestra que reconoce el valor del arte.

Las posibilidades del niño y la niña en el arte le permiten conectarse con el mundo a partir de sus expresiones artísticas, desde esas experiencias artísticas creadoras que transmiten sentires, ideas que ha construido a partir de esa exploración de su entorno y de las reflexiones que ha construido desde el seno de su hogar.

Estudiantes de Homeschool docente Lina Rodríguez TALLER: Creación e imaginación, con el uso de la pintura, revelar el animal que se refleja al doblar la cartulina por la mitad.

Cuando el niño y la niña se encuentra en el proceso creador, está generando procesos no solo mentales sino está realizando una conexión emocional con su obra.

Estudiantes de Homeschool docente Lina Rodríguez, TALLER: Colores primarios y secundarios desde la técnica atrapa el dibujo.

Allí la escuela debe generar esos espacios creativos para que se pueda comunicar y expresar todo lo que en su mente se va construyendo.

Por lo anterior, la escuela no puede estar alejada de las dinámicas socio culturales que emanan en su entorno, puesto que esos espacios son fundamentales para generar conexiones y relaciones donde el niño y la niña pueda interactuar, comprender, e interpretar por medio del arte esos sentires que van surgiendo desde su misma sociedad.

2. La mirada del arte desde la infancia

Otro aspecto importante que permite comprender por qué el arte es importante en la primera infancia, son las ideas que los niños y las niñas tienen sobre el arte, allí como lo menciona Lowenfeld (1980)

“El arte es primordialmente un medio de expresión, el arte es para ellos un lenguaje del pensamiento” (p.20) esto se da gracias a que el arte es un facilitador de comunicación para los niños, ayuda a reflejar las ideas, los conceptos que se van construyendo en el niño y exteriorizar sus sentimientos.

Cuando el niño y la niña se encuentra en el proceso creador, está generando procesos no solo mentales sino está realizando una conexión emocional con su obra, esto, es muy significativo puesto que es una posibilidad de desarrollarse como un ser sensible, empático, capaz de conectarse con las necesidades del otro y entender los diferentes matices de la vida.

El arte es un medio de expresión natural, por lo tanto, no se puede enfrascar en un área del saber, sino que debe estar integrada en todos los procesos de aprendizaje y debe ser motivado con mayor o igual importancia que los otros saberes.

El arte tiene un valor profundo en los niños, por lo que no se puede modelar a la perspectiva del docente, no puede ser dictada desde unos lineamientos o parámetros establecidos por el docente, debe ser flexible, abierta, expuesta ante las diversas posibilidades de la mente de los infantes, y dada para la construcción holística de todos los saberes.

La posibilidad de educar desde el arte implica: “favorecer una manera de pensar abierta y libre, basada

en la empatía, la identificación y la proyección. Estas disposiciones apuntan al reconocimiento y respeto del otro” (Mendivil, 2011, p.25). Esto expone la esencia del ser humano y que el arte posibilita la modelación, el detalle y perfeccionar estas habilidades innatas.

3. La estimulación de los sentidos

En la actualidad se evidencia que las condiciones sociales han encaminado a los sentidos, ponerse en una posición estática, donde la inmediatez del consumismo, limita el contacto con los alimentos porque ya vienen empacados, la televisión adormece la posibilidad de sentir el prado y el aire, y esto claramente se traslada a la escuela, cuando el niño y la niña pasan más de 8 horas dentro de cuatro paredes mientras el mundo ofrece olores, sabores y sentires que aclaman ser explorados.

El arte posibilita despertar esos sentidos, desde el momento en el que se crea una idea en la mente y se plasma con las manos, se expresa con el cuerpo, se admira con una mirada, es así como se puede ser sensible ante el

Continúa pág. siguiente

Viene pág. anterior

mundo y sus necesidades, se puede explorar miles de razones, por las que es fundamental permitir que desde la primera infancia se posibiliten espacios donde los sentidos son puertas a mundos posibles.

Cuando se posibilita la exploración del mundo desde los sentidos, se le da la participación y el reconocimiento del niño dentro de su proceso de desarrollo y de conocer su mundo, ya que, al tener el contacto con olores, sabores, sensaciones sonidos e imágenes, permite conocer el modo como se estructura su entorno, le da la posibilidad de crear ideas sobre lo que es, cómo es y para qué está. Como lo menciona Lowenfeld 1980:

“La educación artística es la única disciplina que realmente se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales.

El arte está lleno de la riqueza de las texturas, del entusiasmo de las formas y de la profusión del color, y un niño o un adulto, deben estar capacitados para encontrar placer y alegría en estas experiencias”. (p. 26).

Estas estimulaciones sensoriales, permiten explorar y construir la identidad del niño y la niña, generando

la identificación de gustos, cosas que le generan placer o desagrado, reconocer sus temores y afianzar sus fortalezas, es en sí estructurar las ideas del individuo y ayudar a comprender quien es y cuál es su misión en el mundo.

4. El yo y la sociedad

La identidad del ser se refleja en las interacciones con el otro, construyendo así tejido social que permite ser plasmado por medio del arte.

Pero a su vez, es necesario que el ser se identifique, reconozca sus aptitudes para de este modo saber interactuar de manera recíproca, cuando este círculo se fractura, es complejo poder encontrar una empatía y comprensión por el otro, puesto que al no observar las particulares del ser, es complejo poder analizar y comunicarse con el entorno o por lo menos no de manera asertiva.

El evidenciar o plasmar de manera artística cuáles han sido los cambios significativos del ser humano, evidencia en sí el reconocimiento de las habilidades, de las cualidades y de los aspectos que identifican a cada miembro, y que el niño la niña pueda estar inmerso en esa construcción social, en esa participación por medio del arte, genera no solo un cumplimiento de sus derechos,

sino que los reconoce como sujetos activos que son relevantes dentro de la sociedad.

Cuando en el aula de clase se posibilita la interacción con las diferentes expresiones artísticas, se posibilita así que desde la primera infancia se construya la identidad del ser, reconociendo cual podría ser su rol dentro de la sociedad y así ir afianzando habilidades que le permita en el futuro desenvolverse y aportar de manera asertiva a la sociedad.

“El arte, en todas sus expresiones, es fundamental en el desarrollo infantil. El niño dinámico, en proceso de desarrollo y de transformación, toma cada vez una posición más activa en la enseñanza.

La educación artística fomenta el incremento de la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición y la estabilidad que son imprescindibles en una sociedad llena de cambios, y que además enseña a los niños a ser más abiertos y tolerantes, al permitir que éstos se expresen de forma libre y creativa.

Promover el trabajo individual y colectivo incrementa la seguridad en sí mismo y aumenta el rendimiento académico en general”, (Park Kim, 2015, p.231).

Estudiantes Homeschool docente Lina Rodríguez, TALLER: Taller sensorial, “todo nuestro cuerpo siente”

Estudiantes de Homeschool, docente Lina Rodríguez, TALLER: Técnica de pintura con espuma.

Conclusión

El arte posibilita la comunicación no solo desde la oralidad sino desde la corporeidad, el desarrollo de las habilidades motrices, genera empatía, respeto y sensibilidad por el otro, motiva el desarrollo cognitivo desde el pensamiento crítico y la resolución de problemas a partir de la creatividad.

Es un saber qué hace parte del ser humano y que por lo tanto es inherente

rente que sea motivado dentro del aula de clase y más en la primera infancia; el explorar más en este campo desde la docencia, genera herramientas que pueden ser trabajadas de manera estructurada y en cadena con todos los campos del saber, se involucra al niño dentro de la posibilidad y esto genera un aprendizaje significativo el cual se motiva desde el sentir y desde la emoción por el descubrir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOCUMENTO N. 21 (2014), Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral “EL ARTE EN AL EDUCACIÓN INICIAL” ISBN 9789586916271, Bogotá, Colombia.

DOCUMENTO N. 16 (2010), Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media. ISBN: 978-958-691-395-9 © Ministerio de Educación Nacional Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media www.mineducacion.gov.co Primera edición. Bogotá D.C. – Colombia.

GOODNOW J., (2001), El dibujo infantil, Editorial Morata, 4 edición, Madrid

LOWENFELD Viktor, LAMBERT Brittain W. Desarrollo, (1984), Desarrollo de la capacidad creadora, segunda edición, editorial kapelusz, Buenos Aires.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2013). “Estrategia de atención general a la primera Infancia, Fundamentos políticos, técnicos y de gestión, de Cero a Siempre”.

S.E.D. Lineamiento pedagógico y curricular par la educación inicial en el Distrito. “La dimensión Artística”.

VIGOTSKY Lev Semonovich, (2003), La imaginación y el arte en la infancia, ed. Akal,