

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTEERRICO

Programa Académico de Formación Inicial Docente

Escuela Profesional De Educación Inicial y Primaria

EL ARTE Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN INICIAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO
DE BACHILLER EN EDUCACIÓN

CHANZAPA CASTILLO, Carla Gabriela

IRAOLA ROJAS, Miriam

RIOFRIO VÁSQUEZ, Camila Aurora

TATAJE TERRONES, Jenny Alessandra

Lima – Perú

2019

RESUMEN

La concepción de la educación se ha ido modificando y con ella las exigencias han ido en aumento. En la educación tradicional el papel protagónico lo tenía el docente quien poseía el conocimiento y compartía este por medio de una relación vertical, en la que el estudiante se limitaba a la simple recepción de información.

Esta mirada fue cambiando, considerando que el estudiante es capaz de generar sus propios conocimientos, a través de la construcción de los aprendizajes ya adquiridos con experiencias nuevas, originando así un nuevo conocimiento. Sin embargo, este enfoque todavía prioriza lo cognitivo por encima de los demás desarrollos, dejando de lado que el estudiante está constituido por lo emocional, cognitivo, físico y social, formando así una unidad integral.

Es por ello, que en el documento se describe temas donde se muestra al arte como generador del desarrollo integral en las niñas y niños, tomando en cuenta los lenguajes artísticos como medio de expresión y de comunicación que necesita para poder identificar sus propias emociones y sentimientos, así como comprender las necesidades de los demás, considerando que constituye parte de la sociedad.

Además, se toma en cuenta la importancia de los espacios y materiales que se necesita para generar experiencias artísticas en las personas, proponiendo algunas de estas las cuales se consideran como ideales.

ABSTRACT

The conception of education has been modified and with it the demands have been increasing. In education it was traditional and the leading role was played by the teacher who possessed the knowledge and shared it through a vertical relationship, in which the student was limited to simply receiving information.

This look was changing, considering that the student is able to generate their own knowledge, through the construction of learning already acquired with new experiences, thus creating a new knowledge. However, this approach prioritizes the cognitive over the other developments, leaving aside that the student is constituted by the emotional, cognitive, physical and social, thus forming an integral unit.

That is why the document describes topics where art is shown as general the integral development in girls and boys taking into account the artistic languages as a means of expression and communication that you need to be able to identify your own emotions and feelings, as well how to understand the needs of others, considering that it is part of society.

In addition, the importance of the spaces and materials needed to generate artistic experiences in people is taken into account, proposing some of these which are considered as ideals

ÍNDICE

RESUMEN	ii
ABSTRACT	iii
ÍNDICE	iv
LISTA DE FIGURAS	v
INTRODUCCIÓN	vii
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ	7
1.1 Educación en el Perú.....	8
1.2 Importancia de la educación inicial	10
1.3 Rol docente en el nivel inicial.....	12
CAPÍTULO II: EL ARTE EN LA EDUCACIÓN INICIAL	15
2.1 El arte en la educación	15
2.2 Importancia del arte en el nivel inicial	15
2.3 Beneficios del arte en la educación inicial.....	16
CAPÍTULO III: LENGUAJES DEL ARTE	19
3.1 La dramatización	22
3.2 La danza.....	25
3.3 La expresión gráfico plástica	27
3.4 La música	32
CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA TRABAJAR EL ARTE EN LA EDUCACIÓN INICIAL.....	39
4.1 Ambiente	40
4.2 Recursos / Materiales	42
4.3 Propuestas Internacionales	46
CONCLUSIONES	50
RECOMENDACIONES.....	51
REFERENCIAS	52

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1.</i>	Representación de las emociones, sentimientos y vivencias mediante el movimiento corporal libre.....	26
<i>Figura 2.</i>	La expresión gráfico plástico formaliza la representación de manera simbólica y concreta exteriorizada por medio de trazos y grafismos.....	27
<i>Figura 3.</i>	El niño traza las líneas moviendo todo el brazo con dirección delante y atrás sin ninguna relación con la dirección de la vista.....	29
<i>Figura 4.</i>	Garabato realizado por Samantha 3 años en un taller de Arte ..	29
<i>Figura 5.</i>	El niño se da cuenta de la posibilidad que tiene de poder controlar sus movimientos (control motor), relacionando sus movimientos con los trazos realizados.....	30
<i>Figura 6.</i>	El niño representará mediante sus garabatos aquellos personajes cercanos a su conocimiento, pero sobre todo que les permita imaginar y crear.....	31
<i>Figura 7.</i>	Los dibujos son el resultado de un desarrollo evolutivo donde un conjunto de líneas que no tienen una definición exacta comienza a hacerse más precisas y entendibles al espectador.	32
<i>Figura 8.</i>	Los instrumentos como ayuda para generar sonidos, ritmo y transmitir emociones y sentimientos	37
<i>Figura 9.</i>	Las aulas de las escuelas representan los espacios formales, donde comúnmente el docente imparte las clases ya sea de arte u otras asignaturas curriculares.....	40
<i>Figura 10.</i>	Los museos temáticos, los teatros infantiles, los centros culturales.....	41
<i>Figura 11.</i>	Las telas representan para ellos la posibilidad de interpretar los personajes.....	44
<i>Figura 12.</i>	Recursos de la Naturaleza.....	45
<i>Figura 13.</i>	Materiales que podemos utilizar para una representación gráfico plástico.....	45

<i>Figura 14.</i> Instrumentos que se le utilizan en el aula	46
<i>Figura 15.</i> La primera etapa de visita en el Museo Artequin, permite al niño un mejor entendimiento de su significado e historia.....	47
<i>Figura 16.</i> La segunda etapa consiste en el acercamiento a las obras originales realizadas por los artistas, la forma concreta de las proyecciones antes vistas.	47
<i>Figura 17.</i> La tercera y última fase de la visita al museo permite la representación de los niños y niñas acerca de lo antes visto, mediante las creaciones artísticas.	48

INTRODUCCIÓN

La presente investigación hace mención a la importancia del desarrollo del arte en la Educación Inicial, cómo ha cambiado el concepto de la misma con el pasar del tiempo y con el cambio en la sociedad.

Para abarcar este tema, es necesario tomar en cuenta los diferentes componentes que abarca el arte en el desarrollo de la niña y el niño, los beneficios que conlleva trabajarlo de la manera correcta desde los primeros años de vida.

La presente investigación nos da a conocer la información a través de los siguientes capítulos:

En el capítulo I, se habla acerca de la importancia de la educación en el Perú teniendo en cuenta la evolución de ésta, como también los beneficios que el arte trae consigo en la educación inicial.

En el capítulo II, se presenta cómo se desarrolla el arte en la educación. Cabe recalcar que en este capítulo se toma en cuenta la importancia del arte en dicho nivel, así como el poder abordar los beneficios que presenta en el desarrollo integral de los niños y niñas.

En el capítulo III, se especifica cuáles son los lenguajes del arte. Estos se desarrollan en 4 subcapítulos: la dramatización, la danza, la música y la expresión gráfico plástica respectivamente. Ello, contribuye a conocer la importancia del arte dentro de las actividades educativas en la primera infancia.

En el capítulo IV, se abarca la relación entre el arte y la Educación Inicial. La importancia de generar un ambiente óptimo para el desarrollo de los talleres de arte cómo también qué recursos y/o materiales se deberían utilizar para abordar de manera adecuada la libertad y creatividad de los niños y niñas. Por último, se toma en cuenta como parte fundamental las propuestas

internacionales para la innovación de nuevas actividades que desarrollan un aprendizaje significativo en ellos.

CAPÍTULO I: EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ

En el Perú, la educación se considera un derecho de la persona. Esta se desarrolló en instituciones educativas, considerando los distintos ámbitos sociales.

Un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolló a lo largo de toda la vida y contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. (Ley General 28044, 2013)

En efecto, la educación en el Perú desde la ley General de Educación es un derecho que se brinda a través de un servicio público gratuito en todos los niveles cuando lo provee el Estado, debido a que en el país existe una educación de gestión privada. Ello facilita a la ampliación de cobertura, de calidad de servicio educativo.

El estado debe asegurar que el sistema educativo pueda seguir con los lineamientos generales, que permitan equilibrar las desigualdades entre las demandas de educación, que se puedan generar por diferencias económicas, de género, físicas, geográficas, entre otras.

Por este motivo, El ministerio de Educación (MINEDU, 2007) propone el “Proyecto Educativo Nacional (PEN)”, que consiste en distintas políticas, que ayudan en el marco general y estratégico para poder tomar las decisiones que llevarán al desarrollo de la educación sobre el nivel nacional. Estos lineamientos, se van adaptando dependiendo de la región y necesidades específicas, tomando en cuenta las desigualdades que puedan existir.

1.1 Educación en el Perú

Para poder hablar sobre la educación en el Perú, se debe tener en cuenta cómo se inició y cómo al transcurrir del tiempo se ha ido modificando, al darse cuenta que el niño es quién a través de sus experiencias y vivencias irá adquiriendo conocimientos, y estos se irán evidenciando en su vida cotidiana.

La escuela tradicional, se consideraba en el pasado el único espacio de educación, creada en la era industrial. Se tomó como base la metodología que se usaba por aquella época en las fábricas e industrias. En estas escuelas se consideraba el concepto del niño basado específicamente como el receptor de aprendizajes, la manera en cómo se enseñaba era la siguiente: Los alumnos se sentaban en las aulas de manera individual y además estaban en mesas separadas, teniendo delante de ellos la figura netamente del maestro, quien era en ese entonces la máxima autoridad, el que transmitía todo el conocimiento, y por tanto se le debía un respeto y era la figura a imitar en su totalidad.

Se viven cambios muy acelerados, en todos los aspectos; científico, político, tecnológico, económico, etc. Es importante, realizar ciertas modificaciones en la visión del niño, la educación, donde surge la necesidad de repensar cómo se está dando para poder realizar cambios de la misma manera. La educación se está masificando, lo que ayuda que haya un mayor acceso, una educación para todos, sin embargo, siguen existiendo ciertas diferencias sobre lo que se brinda, teniendo en cuenta el contexto. Pero igual, la educación llega a todos, distintos sectores, sectores a los que no se llegaba antes, lo que genera que, se requiera un cambio, en la visión, misión y los planes para la educación. Es importante que, se repiense de manera constante, nuevos cambios y mejoras que se deben ir dando, considerando como punto principal “ ¿Cómo aprenden los niños? ” sabiendo que nuestra sociedad es variada, considerando las distintas clases sociales. Cómo es que aprende un niño que tiene mayor contacto con la naturaleza a uno que tiene

mayor contacto con la tecnología. Se debe tener presente cómo es que aprende un niño de la zona urbana, comparado con un niño de la zona rural.

Es fundamental que, dentro de la educación, deba existir un diseño curricular. En este caso, Perú cuenta con el Programa Curricular, que guía acerca de los logros que se requieren en los estudiantes, hay que hacer notar, que este diseño se pueda desprender o derivar, los currículos diversificados de las regiones, tomando como base el currículo, donde ellos puedan hacer sus propias adaptaciones, tomando en cuenta su contexto, la economía, la sociedad, etc. Según Montenegro “en el contexto más amplio, la calidad educativa es un indicador del desarrollo cultural, de un pueblo o nación, es una característica, que subyace al sistema social, económico y político” (2006, p 10)

Por otro lado, se debe hablar acerca del rol que cumplía el docente, él tenía una gran responsabilidad, una de ellas era que no debía salirse del currículo, ya que este le exigía cumplir con el resultado específicamente del aprendizaje. En esta educación tradicional también hablamos acerca de cómo era la manera de evaluar, estos métodos de evaluación eran simples calificaciones que no representaban los conocimientos de los alumnos, siendo esto solamente el receptor de conocimientos y de lo que enseñaba el docente.

Se puede identificar qué estrategias de aprendizaje desarrollan. Una de ellas era la memoria a corto plazo, es decir todos los conocimientos que transmitía el docente debía ser memorizado para así poder rendir en las pruebas que se brindaban. La participación del alumno era nula, destacando el aula bajo un clima de pasividad o solo de escucha de conocimiento sin mayor interés. Las estrategias que utilizaba el maestro era la misma con todos los alumnos. El alumno solo era conceptualizado como número, que tenía como único estímulo el castigo, la disciplina y los exámenes, sin desarrollar un análisis crítico de lo que se le enseñaba o de las cosas que se les mostraba. Así mismo, en esta época la familia no tenía peso en la educación y la educación estaba fragmentada y segmentada según el nivel cognitivo del niño

Luego de muchos años de impartir este tipo de educación, en el siglo XX en España se inicia la escuela moderna. Era inspirada en el libre pensamiento, rechazando como único criterio a evaluar los exámenes, considerando así que el alumno deja de ser un mero número. Esta es una ruptura revolucionaria que termina con los métodos tradicionales, en este caso, el docente acaba con otra función y rol, siendo este un guiador, un apoyo para acompañar en sus aprendizajes. El objetivo del docente en esta nueva educación, no es solo que los alumnos adquieran ciertos conocimientos, sino es, generar motivación y conseguir la atención de los alumnos, buscando estrategias que respondan a las necesidades del grupo. En este caso, el docente tiene como apoyo el currículo, que, a comparación del diseño curricular, se presenta más dinámico y flexible. De la misma manera se genera aprendizajes teniendo un mejor vínculo entre estudiantes y docentes, por tanto, la relación del alumno – maestro es más cercana y se basa en la comunicación.

También se toma en cuenta a la familia, ya que empieza a tener una gran importancia dentro de la sociedad educativa, además lo que se buscaba era su participación para fomentar el desarrollo emocional del niño. Es de esta manera que, hemos visto un cambio en el ámbito educativo, el cual ha ido tomando al niño como protagonista del aprendizaje, logrando así que, este pueda experimentar, observar, y explorar con total libertad.

1.2 Importancia de la educación inicial

La educación inicial se hace cargo de atender a los niños menores de 6 años, contribuyendo con una educación en los primeros años de vida, teniendo en cuenta que esta etapa es muy relevante en los primeros años, por eso, se establece bases que nos ayuden a potenciar, el afecto, los conocimientos y el aspecto social de las personas. Con esta educación, iremos cediendo bases para el desarrollo de competencias en los seres humanos, en este caso, a los menores de 6 años.

Esta atención, realiza una labor importante porque trata de trabajar teniendo una mirada muy respetuosa hacia los niños y niñas, reconociéndose como personas que tienen derechos, que necesitan espacios especiales para desarrollarse, que son personas de acción, capaces de crear sus pensamientos, de actuar, que son personas que socializan, es por ello, que la educación inicial debe tener relevancia en nuestra sociedad.

Todo ser humano, como derecho debe de beneficiarse de una educación de calidad, donde se respete el desarrollo de cada ser de manera individual, teniendo en cuenta que cada uno de ellos, requiere cuidados y sobre todo de una buena contención de su entorno. Por este motivo, es importante que la educación inicial tenga en cuenta la importancia que cada ser humano presenta ciertas necesidades, que viene de la mano con la diversidad de características de manera particular, considerando las etapas de maduración de cada uno de ellos.

En pocas palabras, el nivel inicial quiere promover un desarrollo óptimo de la primera infancia, donde se irá complementando una labor con la familia, sabiendo que este es un conducto importante para la educación, tomando como punto importante que estos se deben complementar. El adulto en este caso cumple un rol imprescindible, el de guiar, para ayudar al desarrollo integral del ser humano.

Es decir, que los primeros años de vida son fundamentales para poder desarrollar las capacidades de los niños y asimismo, potenciarlas a través de distintas actividades. Una buena preparación en la educación temprana, va a servir para todo el desarrollo integral y sobre todo para el futuro, esto se debe porque tiene un impacto inmediato en el ser humano.

En la educación inicial, es importante que todos los niños y niñas tengan acceso a diversidad de información, que los formadores puedan facilitarle todo tipo de información y espacios para una mejor educación y sobre todo de calidad, generando nuevos aprendizajes y complementando aquellos ya aprendidos en el hogar. Si a los niños y niñas no se les brinda

esta información que por derecho deben de tener, no van a poder generar aprendizajes y tener nociones importantes y básicas para la vida.

En concreto, la educación inicial cumple un rol fundamental en la formación de todos los niños y niñas, ya que un entorno rico en estímulos irá desarrollando en el niño distintas capacidades y potencializando sus habilidades, lo que esto generará en el cerebro mayores conexiones sinápticas. Una buena educación, con una guía que realmente se preocupe en la formación del niño, ayudará a que este se relacione aún más con el mundo y sus alrededores. Por este motivo, la pedagogía sirve como un acompañamiento para poder seguir desarrollando todas las capacidades necesarias en el ser humano.

Por tanto, es necesario que en la educación inicial existan docentes que promuevan todo tipo de competencias en los niños y niñas, al mismo tiempo, conozcan cómo es que este se va desarrollando, teniendo una visión general y de la misma manera individual.

1.3 Rol docente en el nivel inicial

Desde tiempos remotos, se está teniendo en cuenta la importancia que tiene la Educación Inicial en el desarrollo del ser humano, considerando que se brinde a todos los ciudadanos una educación de calidad, recalcando la eficacia y eficiencia, la formación y condiciones en la que se encuentre el docente a cargo de los niños y niñas.

Debido a eso, es importante que conforme va pasando el tiempo, donde el mundo va generando cambios y a su vez, va evolucionando, el ser humano, a la par también pueda hacer esto, en este caso, los docentes, deben ir avanzando, teniendo nueva información, mayor bagaje de cultura, apertura al cambio, generar nuevos aprendizajes y sobre todo, motivación por el cambio que se va dando en la sociedad. Todo esto servirá para brindar una educación de calidad, porque la educación que se da en las aulas parte del docente, y

los conocimientos que va a dar a sus estudiantes, generando más transformaciones y aprendizajes.

Es necesario que estos cambios y mejoras se vayan dando en la enseñanza, de manera gradual, que el docente pueda ir teniendo mayor apertura, considerando la diversidad e interculturalidad, sabiendo que los niños deben ser atendidos de manera grupal como individual.

Dentro de la institución, el docente es el principal gestor del proyecto educativo, es quien vislumbra el horizonte, quien diseña el currículo y en una interacción permanente con el estudiante, le ayuda a orientar y dirigir su proceso de formación. Es por esto que el desempeño docente se considera el factor preponderante de la calidad educativa. (Montenegro, 2006, p. 10)

Es importante que conozca al ser humano y cómo convivir con este, respondiendo a sus necesidades, considerando que cada uno de ellos provienen de distintas culturas, regiones o contextos, siendo exigente con sus pares para el planeamiento de actividades, la evaluación y sobre todo la reflexión pedagógica. Por este motivo, tiene que ser una persona que pueda tener conocimientos actuales sobre cuáles son los nuevos enfoques que se quieren tratar en la actualidad en las distintas escuelas, de la misma forma, que tenga conocimientos sobre lo que fue en su momento la educación tradicional, generando en él una perspectiva distinta acerca de este.

Precisar los aprendizajes fundamentales, estos que requieren de cambios en la práctica y mayor relación con el ser humano, saberes previos y nuevos saberes, se debe relacionar directamente con el docente, que irá realizando una renovación en la práctica pedagógica que va aplicar. Pero es de suma importancia, que no solo el docente tiene responsabilidad sobre el crecimiento que se va dando en la educación, sino que, es importante incluir la institución educativa al cambio que desea generar. Se debe realizar un trabajo colaborativo para poder tener una educación innovadora. Por este motivo, la escuela también debe asumir roles en el desarrollo del primer infante, donde se observe en su gestión, democracia y calidad en la

enseñanza; porque un docente capacitado es un docente con mayor apertura al cambio, haciendo que el discente, comience a tener un pensamiento crítico y acompañado de esto, desarrolle su creatividad, donde tenga libertad de poder expresar sus emociones y conocimientos, este discente se debe sentir acogido, siendo respetuoso ante sus compañeros e incluyendo a su familia dentro del desarrollo de esta educación transformadora.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, en nuestro país, existe un documento titulado "El Marco del Buen Desempeño" este sirve como una guía para el diseño e implementación de nuevas políticas y también acciones de formación, evaluación y desarrollo del docente a nivel nacional, cumpliendo distintos objetivos de manera estratégica para el Proyecto Educativo Nacional.

Su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través y dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012, p. 15)

Este documento ha recalcado 3 dimensiones específicas en la docencia, estas se relacionan entre sí y ayudan a que existan cambios en el ejercicio de la profesión docente, que se da porque nos ayuda a cumplir con una función cultural, política y pedagógica.

Es decir, que este documento irá ayudando a la mejora del docente, para así brindar mayor calidad, sabiendo que su rol es relevante, ya que ayudará a la formación integral del estudiante.

CAPÍTULO II: EL ARTE EN LA EDUCACIÓN INICIAL

Trabajar el arte en el nivel de educación inicial contribuye en el desarrollo de los menores de 6 años; por ese motivo es de vital importancia conocer el trabajo que se realiza, pero primero debemos conocer lo que aporta el arte en la educación en general, por ese motivo, iniciaremos este capítulo conociendo como es el trabajo del arte en la educación inicial, luego la importancia y sus beneficios en el nivel.

2.1 El arte en la educación

El ser humano desde su nacimiento tiene la necesidad de expresar y comunicar ideas, sentimientos, pensamientos y para ello emplea diversas representaciones que para él tiene un sentido. Dichas representaciones se manifiestan por medio de los movimientos, ritmos, trazos o gestos que pueda emitir.

El arte está presente en todos los seres humanos y puede ser compartida de diferentes formas, lo cual permite fortalecer la conexión con uno mismo, con los demás y lo que comprende su contexto. Es por este medio, que el nivel inicial pretende favorecer a través de actividades y espacios el desarrollo integral del ser humano.

La sociedad actual requiere de un proyecto en la enseñanza de las artes, que respete el arte como otro lenguaje, al que es indispensable conferir el nivel del medio de expresión y comunicación que brinde a niños (as) y adolescentes los medios y recursos para su desarrollo, y los introduzcan en la cultura artística. (Nun de Negro, 2008, p. 34)

2.2 Importancia del arte en el nivel inicial

El arte se caracteriza por realizar y enriquecer mediante un aporte cognitivo en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños siendo algunas de estas la creatividad, la innovación y la curiosidad, estas

actividades artísticas despiertan en ellos la fantasía y su poder imaginativo. También, conlleva a la formación de la personalidad, a fortalecer la confianza en sí mismo, a desarrollar la paciencia y la formación de valores como el respeto, la tolerancia, la constancia, el esfuerzo y el compromiso. Su presencia en el proceso educativo contribuye al desarrollo integral del niño, por lo tanto, es una herramienta fundamental en la vida del ser humano.

Los procesos que conlleva una actividad artística llegan a ser vitales para nuevos aprendizajes del niño. En estas actividades, los niños desarrollan algo muy importante y sobre todo qué se debe de trabajar desde muy temprana edad, que es la percepción y expresión, ayudándolos a ser más sensibles con su medio, teniendo como producto final, una expresión artística más libre.

En los primeros años de vida, los niños juegan, cantan, bailan, representan y dibujan de forma natural, van explorando, conociendo y creando diversas formas de comunicarse y expresarse. Estas actividades son necesarias e imprescindibles para desarrollar, el sistema sensorial, motor, cognitivo y emocional permitiéndoles así a los niños aprender a aprender.

2.3 Beneficios del arte en la educación inicial

La Educación Inicial empieza desde muy temprana edad, y es la etapa más importante y fundamental para el desarrollo del niño y de la niña, ya que involucra los diferentes desarrollos siendo éstos: motor, emocional, cognitivo y social. De esta manera, se garantiza que el aprendizaje del niño sea integral porque no solo abarca lo cognitivo, si no también lo artístico y las destrezas que cada niño tiene. Es por ello que se ha tomado en cuenta que dentro de la Educación se debe garantizar el fortalecimiento de habilidades diversas para los niños y niñas, obteniendo así el arte como un punto de partida de conocimiento y habilidades sociales.

Es importante entender que el arte significa para muchos una herramienta de expresión que ayuda a poder comprender y conectarse con el

mundo que los rodea. Sin embargo, no está de más conocer que no existe una igualdad de oportunidades para poder acceder a una Educación que nos brinde esta posibilidad. Muchos han sido indiferentes por la falta de espacios o enseñanza de la misma de forma oportuna. Es así que el Estado vio necesario responder a las demandas que el presente Siglo XXI nos exige, tomar en cuenta que, dentro de su Currículo Nacional, el cual orienta los aprendizajes que se debe considerar como Nación; las competencias, capacidades y desempeños que nos permitan trabajar en este aspecto sin limitaciones de por medio.

Para poder llevar a cabo los pasos necesarios que generen en los niños verdaderas oportunidades de aprendizaje, sensibilización y conexión con lo que le rodea; es necesario, el involucramiento de los agentes externos a él, en este caso los docentes, los cuales son capaces de involucrar al niño y niña en actividades increíbles y sobre todo significativas.

En el área de Comunicación dentro del Currículo Nacional, se encuentra una competencia denominada “Crea Proyectos desde los lenguajes artísticos”, la cual es trabajada a partir del Ciclo II (de 3 a 6 años de edad), desde donde se puede percibir diversos recursos que permiten al niño expresarse, ya sea a través del sonido, imágenes, acciones u objetos.

Además, dentro del trabajo de los lenguajes artísticos se trabajan dos enfoques: multicultural e interdisciplinario. El primero, pues se considera primordial el reconocimiento de las características sociales y culturales para la producción artística que se da en el contexto; así como el respeto a la propia cultura. El segundo, dado que para la expresión del arte no solo es trabajado un aspecto, sino que varios se integran para formar una composición.

Los beneficios manifiestos según el Currículo Nacional se dan en la descripción del Nivel de Competencia esperado a final del Ciclo II donde menciona que el niño será capaz de:

- Crear proyectos artísticos al ser capaces de poder experimentar y manipular de forma libre los diversos medios y materiales y así descubrir sus propiedades expresivas.
- Explorar los elementos básicos del arte los cuales son los colores, el sonido y el movimiento.
- Explorar sus ideas construidas a partir las experiencias y vivencias y ser transformadas en algo insólito mediante el juego simbólico, la construcción, las experiencias, la pintura, la música y el movimiento creativo.
- Finalmente, será capaz de poder compartir sus experiencias y creaciones, manejándose un mismo lenguaje y propósito de expresión.

CAPÍTULO III: LENGUAJES DEL ARTE

Los seres humanos se han visto en la constante necesidad, desde sus inicios, de poder expresar su propia esencia, aquella que la define y diferencia de los demás. Aquella que le permita ganarse un lugar en la historia, pero sobre todo que le permita ser libre. Y mientras se encontraba en dicha búsqueda optó por emplear los diversos recursos que se encontraban a su alcance. Fueron los elementos y el lugar que le permitieron encontrarse así mismo, y fueron estos mismos quienes los abrigaron y le dieron una sensación de bienestar y acogida.

En la actualidad, estos elementos siguen existiendo, sin embargo, han sido desplazados por las nuevas demandas que el ser humano ha ido inventando para poder auto complacerse descuidando casi por completo el significado de la identidad. Es así que surge la pregunta: ¿Cómo podremos, en la actualidad trabajar la importancia del arte y sus beneficios en el nivel de educación inicial?

Para lograr esta conexión consigo mismo, se ha visto adecuado rescatar al arte, el cual permite la conexión entre el ser y su contexto, viéndose provisto de diversas formas de expresión. Formas que permiten comprender, describir, interpretar, crear, transformar y siempre disfrutar de las experiencias vividas por la persona.

Por otro lado, no solo vivimos para nosotros, sino también para los otros, eso quiere decir que tenemos la necesidad de poder expresarnos para los demás. Esta forma de “convivencia” implica que el ser humano busque la mejor manera de poder comprender y hacer entender a los demás el mensaje que desea transmitir en medio de un contexto complejo, donde es el arte el que abre las puertas a diversas maneras de comunicación.

Es entonces, que se debe considerar que este hecho aparece desde muy pequeños, en donde la capacidad creadora y de exploración abren aún

más las posibilidades de expresión, considerando al arte como una actividad propicia para la transmisión de deseos, emociones y pensamientos. Según Berardi (2015) el arte es “una fuerza donde se cristalizan sentimientos, ideas, convicciones.”

Los niños se expresan a través de los lenguajes artísticos, pero ellos irán transformándose conforme vayan creciendo, partiendo de la experiencia sensorial predominante en esta etapa para luego ir integrándose en las diversas expresiones y finalmente encontrarse con los lenguajes artísticos más complejos. Es por ello que, en ocasiones es difícil discernir entre una experiencia grafo motriz de una musical o una corporal, ya que los niños y niñas a esta edad unifican el cuerpo, canto y ritmo, así como otras expresiones. Sin embargo, esta amplitud de expresiones se irá diversificando y ahondando más dependiendo de las experiencias a las que el niño o niña se vea expuesto y de las cuáles el adulto es en parte responsable de proporcionarlos.

Retomando la intención del Ministerio de Educación de seguir cultivando una cultura del arte sujeta a los valores, se manifiesta en el Currículo Nacional (2016) el deseo de buscar personas capaces de responder a las exigencias que la sociedad actual demanda, pero sobre todo no dejar de lado nuestra esencia y sentido de pertenencia a la cultura de las que somos parte, siendo capaces de mantenerla viva. Es por ello que se generó un Perfil de Egreso de la Educación Básica la cual se plantea como una visión global y general de lo que el estudiante debe ser capaz de lograr a lo largo de sus años de formación.

Según dicho Perfil de Egreso menciona un punto importante acerca de los logros referidos al arte donde se menciona que según el MINEDU (2016) “El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros” (p.9), los cuales serán alcanzados al durante y al final de este proceso de formación.

Sin embargo, para lograr que esta competencia se ejerza en su amplitud, es necesario tomar en cuenta la variedad de lenguajes mencionados anteriormente, los cuales funcionan de la mano para que el niño o niña logre expresarse en su máximo esplendor. Para poder abarcar el arte entonces es necesario tomar en cuenta el enfoque interdisciplinario, el cual consiste en la cooperación de las diversas disciplinas, en el presente caso refiriéndose a los diversos lenguajes artísticos, para poder lograr el desarrollo más complejo de la persona, ya que la creación de ellos no puede verse limitada por una sola forma de expresión.

El enfoque interdisciplinario [...] promueve la construcción de discursos propios o colectivos que se comunican a través de los diferentes modos de creación artística —entre ellos, la danza, el teatro, la música, la literatura, la poesía, la narración oral, la artesanía, el patrimonio, las artes visuales, el cine, la fotografía y los medios—. Dado que hay modos de creación que no se pueden limitar a un solo lenguaje artístico, el enfoque resalta el carácter interdisciplinario de las artes. Esta perspectiva conduce, por un lado, a un uso integrado y simultáneo de distintos lenguajes artísticos; y, por otro, a la integración del arte con otras disciplinas y saberes para el tratamiento de temáticas o cuestiones locales o globales. (Minedu, 2017, p. 130)

Es importante percibir al ser humano como un ser creativo e integrador que restaura y manifiesta las experiencias propias de él unidas en movimiento corporal, voz, sentidos y emociones. Es por ello, que no se debería permitir la posibilidad de limitarse a una sola dimensión de las expresiones, dando paso a entender que lo interdisciplinario aún se mantiene imperante. Y como el arte es entendido como una actividad o producto realizado con un propósito estético y/ o comunicativo, con el cual se expresan emociones, ideas o la visión que se tiene del mundo utilizando los diversos lenguajes artísticos siendo estos la expresión dramática, la danza, la música, y gráfico plástico; a continuación, se abordará punto a punto los lenguajes artísticos ya mencionados.

3.1 La dramatización

A diario las personas viven experiencias que en ellos generan ciertas sensaciones que pueden llegar a ser agradables o por lo contrario ocasionar malestar. Dichas experiencias vienen acompañadas de gestos, palabras, miradas que el protagonista puede entender según su perspectiva. Los niños y niñas son protagonistas y personajes secundarios, capaces de interpretar un y mil papeles tan solo basándose en sus propias experiencias o las generadas por los demás. Es, además, mediante esta expresividad que ellos pueden llegar a transmitir sus deseos y emociones estableciendo una comunicación con los demás a través de gestos, la tonalidad de la voz y los movimientos corporales emitidos por ellos.

La dramatización propiamente dicha es abarcada en la Educación Inicial mediante el juego dramático realizado por niños y niñas. Éste representa una postura interactiva, mutua y acompasada donde los niños y niñas sean capaces de adoptar diferentes personajes, situándose en contextos variados y realizando acciones que ellos vean pertinentes para el rol que ejecutan.

La dramatización o juego dramático debe reunir en nuestras aulas las características de libre expresión, creatividad y juego. Debe ser siempre sugerido, contando con un clima de libertad y confianza, pero con unas reglas elegidas por los mismos niños y niñas que tienen que ser respetadas. Nos dará la oportunidad de vivir otras vidas, revelar partes de uno mismo o también tomar conciencia de uno mismo en otro papel. (Delgado, 2011, p.382)

El juego dramático se caracteriza por la interacción entre los niños y niñas, los cuales manifiestan una buena relación durante las experiencias compartidas. Además, contienen un “guión” imaginario el cual puede estar bien organizado o por lo contrario una idea que con el pasar de los minutos puede ir estructurando. Los recursos tales como la locación, vestimenta hasta las personas se convierten en material dispuesto para caracterizar la trama que se representará. El protagonista tomará su papel con seriedad,

considerando los gestos y tonalidad de la voz para desarrollar una caracterización similar a la original, el cual en su mayoría se encuentra como referencia el mundo adulto.

Es mediante el juego dramático que los niños y niñas asimilan su realidad más próxima al poder representarla, ya que se preparan y superan las situaciones que puedan presentarse. Ellos disfrutan tanto de proyectarse en quienes quisieran ser en un futuro, que personifican dichos roles. Además, tienen la capacidad de volver a “vivir” situaciones que hayan creado en él o ella malestar contribuyendo luego a la aceptación y superación de esta. Les permite así mismo, expresar sus sentimientos o pensamientos, los cuales son difíciles de procesar, pero son más fáciles de representar haciendo de ellos personas más desinhibidas. Se logra la participación de este dentro de un ambiente sano y que sobre todo se divierta con lo que hace.

Es importante reconocer que los materiales que motivan este momento de drama creativo no necesitan de un presupuesto generoso, sino más bien de recursos que están a nuestro alcance como lo son las canciones, cuentos, cuadros, poesías, fotografías y anécdotas; sin descuidar que este contenido no sea indiferente a ellos sino más bien que los identifique como cultura y así lleguen a apreciar lo suyo.

La dramatización dentro del aula se manifiesta en tres momentos secuenciales, necesarios para poder interiorizar los aprendizajes y vivir mejor la expresión. El primero considerado como motivación la cual irá variando de acuerdo a la naturaleza. Es entonces que se debe tomar en cuenta si se presentará fotografías o cuadros los cuales necesitarán de una observación guiada, comentada por los niños y niñas que fomente un diálogo entre ellos mismos. Por otro lado, si se tratase de canciones o poesías se realizará en un primer momento la representación de estas mediante movimientos corporales o rítmicos. En caso se tratará de un cuento, la narración de este debe ser claro evitando “correr” en la narración”, directo y que sea visualizado por los niños y niñas para que despierten su imaginación recreando las escenas en su mente, narrándolo con entusiasmo. Esta visualización se logra interpretando

a los personajes y brindando la posibilidad de interactuar con ellos y ellas haciéndolos parte de la historia. El narrador será capaz de hacer “volar” la imaginación del niño, cortando la escena antes del final para que ellos y ellas puedan generar más expectativa y diversos desenlaces y sobre todo rescatar los valores de toda interpretación ya que ellas forman parte también de su desarrollo.

El segundo momento es la dramatización propiamente dicha, para la cual es ideal comenzar primero con un diálogo sobre los personajes, dando ideas posibles de cómo caracterizarlo y de acciones que pueden hacer para lograr su papel. Además, el narrador o conductor de la sesión debe considerar crear un ambiente idóneo que lleve al niño o niña a “vivir” el proceso creativo. Es necesario que al principio se deje que ellos y ellas sean voluntarios para que sientan un ambiente cómodo no influyendo en su creatividad ni imaginación y cuando hayan encontrado a su personaje deben tratar de mantenerlo hasta el final. Un dato importante es que si bien no es necesario influir en su proceso es recomendable que, si se está perdiendo el personaje o comienza el alboroto, el conductor de la sesión intervenga re-motivándolos y regresando así a la actividad.

El tercer momento es denominado como la evaluación. En un primer momento lo que deben recibir de sus docentes será halagos y valoración de su esfuerzo por cada acción realizada. Además, cada apreciación que se haga del papel se realizará al personaje no al niño, es decir que se conocerá al niño como el león, el puma, el elefante y no como Manuel, Juan o Paco. Es necesario dar sugerencias que permitan al niño mejorar en una próxima ocasión, no permitiendo tampoco que ellos se desmotiven o creen que lo hicieron mal sino por lo contrario que entiendan que la próxima vez lo harán mejor, entendiendo que el propósito de esta actividad no es la de una perfecta interpretación sino de brindarles la oportunidad de pensar independientemente, que se diviertan desarrollando su expresividad, imaginación y sobre todo sensibilidad.

3.2 La danza

El lenguaje del cuerpo mediante el movimiento libre y gestual representan los medios más naturales y auténticos del ser humano. Considerándolos, así como las primeras formas o medio de comunicación que los seres humanos aplican desde su nacimiento en adelante. Es así que se considera la belleza, atractivo y trascendencia del poder desarrollar dicha capacidad que es innata en los niños y niñas. Otro de los recursos que llegan a calar de tal forma es la danza creativa, considerada como uno de los mecanismos más apropiado y eficaz para lograr desvelar la sensibilidad; así como también la comprensión de sí mismo y el entorno que lo comprende, de su cuerpo y de las emociones que de él se desprendan.

La danza creativa es entendida como la invención improvisada de desplazamientos o movimientos armoniosos en respuesta a una motivación del exterior ya sea un sonido instrumental o una palabra.

Se entiende que el ser humano tiene la capacidad y necesidad esencial de crear maneras posibles de poder expresar sentimientos transmitidos al exterior a través de movimientos corporales. No es necesario el aprender una rutina sino más bien que la persona pueda valerse de los recursos que le pertenecen como lo es su propio cuerpo y mediante este poder transmitir un mensaje, el cual debe ser claro y conciso, entendiendo que no todo lo que deseamos transmitir puede ser dicho con palabras simplemente puede ser sentido y liberado de la misma forma, interpretando su realidad.

La Danza Creativa es una formación básica con la finalidad de servir de guía de exploración y reflexión sobre la manera de hacer y concebir el movimiento. Participa en el conocimiento del cuerpo y en el repertorio de movimientos y desarrolla la capacidad creativa de cada persona. (Perez- Téstor, 2015, p.166)

En las improvisaciones realizadas por los niños y niñas es necesario considerar el contenido y la forma, sin embargo, no la técnica. Entendiendo

que el contenido se refiere a la propia vivencia que el individuo quiere expresar a través de su cuerpo. La forma es entendida como la presencia que el exterior percibe de dicha experiencia. Sin embargo, la técnica es básicamente el procedimiento que permite perfeccionar dicha forma y necesariamente esto no es lo que buscamos mediante la danza creativa.

El propósito principal que pretende alcanzar la danza creativa es permitir que el niño se familiarice con el ejercicio de poder cultivar la espontaneidad y naturalidad expresada a través del movimiento, gozando de dicha experiencia mediante la flexibilidad, fluidez y expresividad.

Figura 1. Representación de las emociones, sentimientos y vivencias mediante el movimiento corporal libre.

El docente no puede verse como impositor de nuevos movimientos ni de reglas establecidas y parametradas, Este debe proponer un sistema de herramientas básicas que permitan la improvisación, las cuales se puedan adaptar a las necesidades de las personas. Deberá crear un ambiente que incite la participación de los niños y niñas, que puedan utilizar los sentidos para entender qué es lo que sucede a su alrededor y poder ir más allá de las limitaciones del propio cuerpo, ya que se considera al mismo como instrumento de creación de un lenguaje propio.

La danza creativa representa una labor educativa en la que el docente deberá abandonar su papel de imitador, ya que deberá usar su propio lenguaje guiando a sus niños y niñas con amor y constancia, permitiéndoles encontrarse a ellos mismos, siendo verdaderos, legítimos, originales.

3.3 La expresión gráfico plástica

Si bien el arte comprende la expresión libre del cuerpo y la creatividad mediante la representación o dramatización de sus vivencias, el niño también será capaz de crear mediante la habilidad de la escritura, con mayor precisión por medio de la expresión gráfico plástico. El niño mediante un dibujo será capaz de plasmar su forma de ser, sus emociones y sentimientos, su imaginación, creatividad, la realidad en la que se desenvuelve; poniendo en juego todas sus capacidades. Por ello, para Pérez (2013) “la expresión plástica tiene una función de expansión de emociones, creatividad, juego. Es una manera de expresar sentimientos, miedos, ideas y lo harán sin límites siempre y cuando el adulto no se los imponga.”

Figura 2. La expresión gráfico plástico formaliza la representación de manera simbólica y concreta exteriorizada por medio de trazos y grafismos.

Es importante tener en cuenta que se debe evitar realizar las comparaciones entre las representaciones de los estudiantes, ya que cada niño o niña tiene diferentes procesos que toman su propio tiempo y forma de

realizar, que representará sus vivencias y su forma de expresarla será única e irrepetible. Por ello, es primordial el hecho de no permitir que el niño copie, ya que la repetición de expresiones ajenas lo limitará en poder transmitir sus propias sensaciones y experiencias predominando el pensamiento del otro sobre la de él mismo; este hecho puede negarles la posibilidad de crear y concebir, considerando siempre las demostraciones ajenas como las mejores.

Considerando así a la expresión gráfico- plástico como un proceso en la que el niño va reuniendo las diversas experiencias que va viviendo y las va apilando para que éstas conformen un conjunto con un nuevo significado, que busca el equilibrio entre sensación, percepción y pensamiento, como medio de manifestación y expresión de los estados de ánimos o conflictos que el niño quiera transmitir.

Para que las actividades gráfico-plástico puedan considerarse como legítimos, el niño deberá de interiorizar, reflexionar y proyectar al exterior para que origine un lenguaje global. Además, la metodología empleada deberá adecuarse al ritmo y desarrollo evolutivo propio del ser humano considerando que no todos se expresan de igual manera. Imponer un modelo único significaría impedirle la posibilidad de ganar confianza en sí mismo y en lo que pueda lograr, convirtiéndolo en una persona imitadora de las acciones ajenas, dependiente de las indicaciones y decisiones de los demás y en efecto no sea capaz de poder solucionar las situaciones que puedan presentarse.

Es así que considerando dichos ritmos o procesos se tomará en cuenta las etapas que abarcan la primera infancia comenzando por la etapa del garabato la cual se encuentra dividida en tres fases:

La primera de ellas, son los garabatos sin mucho sentido los cuales los niños delinear de casualidad y sin precisión en los movimientos ejecutados. Estos pueden variar de dirección y tamaños. Es importante mencionar que en ocasiones el niño no observa la hoja de papel al realizarlos enfocando su atención hacia otro lado. Además, la forma en que cogen el lápiz no fija el uso

de los dedos y muñeca, ya que a esta edad no presentan un control muscular preciso realizando así movimientos grandes. Debemos entender que estos garabatos no deben considerarse como representaciones con significado sino como el desarrollo físico y psicológico que este va adquiriendo. Es así que el garabato es la forma en cómo los niños comienzan a dibujar.

Figura 3. El niño traza las líneas moviendo todo el brazo con dirección delante y atrás sin ninguna relación con la dirección de la vista.

Figura 4. Garabato realizado por Samantha 3 años en un taller de Arte

En segundo lugar, se encuentran los garabatos controlados, donde el niño comienza a darse cuenta que aquellos trazos que realiza tienen un vínculo con los movimientos que sus manos provocan y este paso es crucial pues descubren el control visual sobre los trazos que él mismo ha ejecutado. Ya muestran mayor entusiasmo al plasmar sus trazos generando que mediante la repetición estos tiendan a ser cada vez más parecidos.

Las líneas generadas a través del trazo en su mayoría son horizontales, verticales y circulares. Generalmente se acercarán demasiado a la hoja de papel mientras dibujan. Y en ocasiones se encontrará cierta relación entre sus dibujos y algo que ocurra en la realidad.

Figura 5. El niño se da cuenta de la posibilidad que tiene de poder controlar sus movimientos (control motor), relacionando sus movimientos con los trazos realizados.

En tercer lugar, encontramos a los garabatos con nombre. En esta etapa el niño comenzará a darle un nombre a sus garabatos indicando que ellos pueden representar para sí mismo personajes cercanos a ellos. Esto da a entender que el pensamiento del niño ha ido cambiando del pensamiento kinestésico a un pensamiento imaginativo. El dibujo es una forma de plasmar cómo se siente el niño. En ocasiones, él anunciará lo que va a dibujar y es crucial que para ellos represente algo, dándoles la confianza para que puedan

plasmar lo que desean y no presionarlos a colocarles nombres que uno quisiera que tengan.

Figura 6. El niño representará mediante sus garabatos aquellos personajes cercanos a su conocimiento, pero sobre todo que les permita imaginar y crear.

La siguiente etapa a tomar en consideración es la etapa pre esquemática la cual toma en cuenta a los niños de 4 a 7 años. Debido a las primeras experiencias logradas a través del garabato, la primera representación o símbolo que logran realizar es un hombre. La cual es trazada en forma de un círculo que representa a la cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas. Es importante conocer que esta clase de representaciones son comunes en niños de 5 a 6 años de edad, etapa que es denominada por ello como “cabezón” o “renacuajo”. Ello conlleva a suponer que el niño tiene una visión de sí mismo y no una representación visual de un todo. La experiencia de poder colocarle color a su dibujo es cautivante para un niño ya que esta lo impresiona. En cuanto al espacio, su percepción es distinta a la de un adulto y tienden a dibujar de forma desordenada (arriba, abajo) de forma que él mismo pueda comprenderla.

Figura 7. Los dibujos son el resultado de un desarrollo evolutivo donde un conjunto de líneas que no tienen una definición exacta comienza a hacerse más precisas y entendibles al espectador.

3.4 La música

La música desde hace mucho tiempo se ha considerado uno de los lenguajes donde los seres humanos se han podido comunicar con las demás personas, ya que la música sirve de diversas maneras, tales como para generar y/o transmitir sentimientos y emociones.

Los niños y niñas son seres musicales por naturaleza, ya que contamos con un oído que comienza a funcionar desde muy temprana edad, aproximadamente al sexto mes de gestación, siendo este el más complejo en desarrollarse. El oído tiene un ritmo que se manifiesta en el ritmo cardíaco y en el cuerpo, y se observa cada vez que caminamos, respiramos, y hacemos movimientos con nuestro cuerpo. Es por todos estos estímulos que se despierta inconsciente una afinidad con la música y es de esta manera que cada persona adquiere diversas habilidades, unos por ejemplo se inclinan por producir melodías, otros por ritmos y otros quizás tienen habilidad de escuchar y de bailar. Recalcando que no existe solo una forma o estilo de expresión y tampoco una manera correcta o incorrecta de hacerlo, es de acuerdo a las habilidades de cada persona.

Para poder conocer un poco más acerca de cómo se dio origen a esta expresión musical, se tiene que empezar hablando sobre las diversas culturas que se han dado a lo largo del tiempo, y es que cada sociedad tiene diversas maneras de representación, pueden ser musicales, rítmicas y sonoras; por ende, para poder expresarlo necesitan de herramientas, las cuales son conocidos como instrumentos y estos van acorde al momento que está viviendo, por ejemplo, la vegetación, rituales de caza, ceremonias, etc. Algunas presentaciones son cantadas, recitadas, acompañados de sonetos y versos, dando un mayor significado a este momento en específico. De esta misma manera este tipo de comunicación se sigue brindando hoy en día, y se da desde muy temprana edad.

De esta manera viendo que desde mucho tiempo atrás se ha evidenciado la inclinación por la música, partimos que hoy en día en la Educación, la música permite la posibilidad de expresión, sobre cómo nos sentimos, que expresamos, que queremos comunicar.

Carmenza Botero dice: “La música es el arte de combinar sonidos, uno después de otro, o simultáneamente. Así como el escultor trabaja con arcilla o el pintor con un lienzo y óleo, quien hace música trabaja con el sonido” (2009, p. 6).

Quizás no podemos tener la seguridad sobre qué está compuesta la música, ya que a lo largo del tiempo esta se ha ido modificando o como se explicó anteriormente esta se utiliza para diversas manifestaciones. Sin embargo, si se ha estudiado y conocido cuales son las propiedades que abarca la música. Al poder conocer estas propiedades, nos ayuda a poder plasmarla en diversos ámbitos, uno de los principales que tomaremos en cuenta será en la Educación Inicial, ya que al tener diversos ritmos, sonidos y melodías hace que los niños y niñas puedan expresar lo que sienten y piensan de diversas maneras.

La música contiene los siguientes elementos:

- La Altura: Este componente permite la diferencia entre sonidos agudos o graves, es decir mejor dicho entre altos y bajos. Se puede trabajar con los niños y niñas los diferentes sonidos de los animales, como los pájaros, leones, gorilas, ya que de esta manera ayuda a poder experimentar las alturas de los diversos sonidos.
- La Intensidad: Este componente permite la reconocer la diferencia entre sonidos fuertes y suaves. Se puede trabajar con los niños y niñas diversas actividades como, “juguemos al bosque” “san miguel” donde se puede reconocer la intensidad de voz mientras se hace las diversas voces, un poco baja, otro más alta e intensa, se puede generar suspenso y de esta manera los estudiantes pueden identificar las diversas intensidades de tonos.
- La Duración: Este componente permite diferenciar los sonidos largos y cortos, es decir entre rápido y lento. Una actividad que se puede trabajar con los niños y niñas en la etapa inicial podría ser el “rápido, rápido, lento”, donde se genera los diversos ritmos con duraciones cortas y rápidas, además se le puede agregar un ritmo pausado, generando menor duración a la música, así mismo la duración de este varía a los que se quiere lograr.
- El Timbre: Este componente permite comprender auditivamente qué o quién produce el sonido, es decir ayuda a distinguir los diversos sonidos que se producen. Podemos partir que todas las voces, instrumentos tienen un timbre diferente. Se puede trabajar con los estudiantes diversas actividades para diferenciar los timbres de las personas y sonidos, por ejemplo: El timbre de Luciana es “la guitarra suena como”

- El Ritmo: Este componente se distribuye en diferentes duraciones, el cual está conceptualizado en tres categorías:
 - Pulso: Se refiere a la regularidad del tiempo, por ejemplo “el latir del corazón, canciones, poesías, trabalenguas.
 - Acento: Es el pulso más adecuado del compás, por ejemplo, las palmas, los pasos de los pies.
 - Ritmo puro: Es la organización de todas las duraciones que conforman la melodía o el ritmo, por ejemplo, una canción, un juego, rimas.
- La Melodía: este componente se trata de la distribución de sonidos con distintas alturas, por ejemplo, una atrás de otra. Se puede utilizar al cantar una melodía y tararear canciones.

De esta manera se puede decir que la música, compuesta con estos componentes, busca transmitir emociones y sentimientos, teniendo en cuenta que cada persona es un receptor y puede interpretar la música de diversas maneras.

El gusto por la música se va a ir adquiriendo mediante más se vincule con ella, por esta razón que en las escuelas los niños y niñas deben de tener un amplio repertorio de sonidos musicales, ya que de esta manera se fortalece la capacidad auditiva y de ejecución. La música no solo se refiere a ser receptores de ella, sino también a sentirla e interpretarla y, por ejemplo, si se escucha el sonido de la naturaleza, automáticamente nuestro cerebro y mente evocan recuerdos que hayamos vivido con solo escuchar ese sonido, de la misma manera la música nos ayuda a poder manifestar diversas experiencias las cuales quedan como un recuerdo en nuestras vidas. Uno de los objetivos de la educación inicial, en relación con la música, es ayudar a enriquecer la sensibilidad infantil con abundante información sonora, diversa y de calidad.

La música acoge y, ante todo, aproxima. Cuando las niñas y los niños se sienten escuchados, comprendidos, respetados y valorados, adquieren la seguridad y confianza que les permite convivir de manera armoniosa y en paz.

Las rondas, los juegos colectivos y las danzas, entre otras manifestaciones musicales propias de la infancia, promueven espacios de convivencia en el que todos disfrutan con el cuerpo, la cabeza y el corazón.

El acercamiento a la expresión oral, a la palabra hablada, al juego con el sonido, con el sentido por medio de audiciones, canciones, juegos, rimas, trabalenguas y cuentos, entre otras expresiones, acercan de manera amable a las niñas y a los niños a su lengua materna. La mayor riqueza del mundo sonoro al que cada niña o niño es expuesto determina su capacidad para comunicarse, en todo el sentido de la palabra (escuchar, interpretar, producir y dialogar).

Desarrollar la capacidad musical, es decir, la capacidad de pensar en sonidos y de darle significado a su organización, va de la mano del desarrollo de la musicalidad del lenguaje hablado: los dos lenguajes se originan en la capacidad auditiva y se van alimentando a través de la exploración, el juego y la improvisación. (Botero, 2008: p. 57).

Por otro lado, no puede haber un buen aprendizaje sobre la música, sin tener a alguien quien nos dé el conocimiento de, estamos hablando del docente y el rol que cumple en este lenguaje artístico.

El docente, en primer lugar, debe de tener un abanico de recursos auditivos, vocales, instrumentales, pictogramas, de la misma manera, recursos expresivos, creativos y corporales. Así mismo el docente debe de ofrecer oportunidades de experimentación con los diversos instrumentos musicales estructurados y a la vez poder tener las herramientas para que los niños y niñas creen instrumentos con los objetos que los rodean, ya que de esa manera se fortalece la creatividad, y la imaginación.

Figura 8. Los instrumentos como ayuda para generar sonidos, ritmo y transmitir emociones y sentimientos

Según Barbarroja (2007), algunos de los principios metodológicos de la Educación Musical en la etapa inicial son los siguientes:

- Se debe emplear el juego como base para el desarrollo de las actividades, predominando el sentido lúdico y el goce de los niños y niñas ante lo que significa la música.
- Utilizar el entorno sonoro del niño y niña como estrategia principal de información, generando situaciones cercanas al alumno.
- Aprovechar el contexto del niño para generar nuevos aprendizajes y conocimiento de la música.
- Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”: este principio es la base del tratamiento metodológico y de la realización de actividades musicales” (Barbarroja, 2007)

Finalmente, el rol del docente es una pieza clave y fundamental, ya que de acuerdo a sus propuestas innovadoras hará que los alumnos se interesen

por conocer y aprender más de aquello que aún no conoce, las actividades sobre crear, expresar y sentir deben de estar ligadas a la experimentación con el cuerpo y el entorno y finalmente llevarlo a la vida cotidiana del niño.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA TRABAJAR EL ARTE EN LA EDUCACIÓN INICIAL

Hasta hace poco tiempo el arte era considerado como un curso complementario, destinados a las horas libres, que eran necesarias cubrir con alguna actividad manual que distraiga al niño. Por otro lado, si es que se generaban espacios “artísticos” estos se veían orientados a concursos de dibujos, danzas o aprendizaje memorístico de alguna canción. Sin ninguna intención más que entretener.

Es importante entender que el arte va más allá de crear manualidades decorativas, sino en querer lograr la conexión entre creación y el conocimiento del individuo. Es necesario dejar de enseñar en las aulas técnicas de pintura, pasos de una coreografía, guiones sin sentido o canciones repetitivas carentes de criticidad y por sobre todo de un significado, creando objetos “bonitos” que solo permiten destacar a aquellos con habilidades un poco más desarrolladas de coordinación óculo manual u coordinación óculo podal considerados los que “sí tienen ritmo”. Ya que la verdadera expresión artística tiene como cometido el comunicar las ideas propias de cada ser y los conocimientos que este va adquiriendo. La educación artística debe estar basada en la creación de ambientes en los que se pueda generar conocimientos conectados a la realidad en la que se vive, reflexionando, explorando y experimentando variadas de formas de creación.

Además, el docente deberá ser el encargado de fomentar espacios y/o ambientes destinados a esta diversidad de manifestaciones contextualizadas a nuestra realidad y considerando darle un significado interno para el niño partiendo entonces de problemáticas que aquejan o que se manifiesten en el lugar y así crear situaciones significativas que generen en el niño o niña interés, sólo así se podrá lograr la intención de comunicar aquello que verdaderamente desea.

4.1 Ambiente

Es necesario conocer sobre la existencia de dos tipos de espacios en donde se fomenta la expresión artística desde el punto de vista educativo. Por un lado, un espacio más formal y clásico donde se da la enseñanza del arte en sí mismo, es la escuela, las aulas en concreto. Sin embargo, también es importante mencionar a los espacios no tan formales como son los ambientes externos a la institución educativa tales como las bibliotecas, ludotecas, los museos, los espectáculos temáticos en centros culturales, las presentaciones teatrales o demostraciones de títeres, así como cualquier otro tipo de ambiente público, ya que estos representan otra oportunidad distinta a la que comúnmente se emplean donde el niño será capaz de vivir otro tipo de experiencia de conocimientos y sobre todo de expresión de estas mismas.

Figura 9. Las aulas de las escuelas representan los espacios formales, donde comúnmente el docente imparte las clases ya sea de arte u otras asignaturas curriculares.

Figura 10. Los museos temáticos, los teatros infantiles, los centros culturales.

Lo valioso de reconocer ambos espacios es la intención de organizar y conectar estos, promoviendo el intercambio de experiencias entre los adultos (docentes y artistas) quienes son guías para los más pequeños. Ya que esto a su vez representará una nueva oportunidad de trabajo articulado entre escuela y comunidad, ya que los niños saldrán de las rutinarias aulas para conectarse directamente con el patrimonio cultural al que pertenecen. Y de dicha conexión se comience a establecer un ser humano más sensible e interesado en difundir mediante el arte lo que está viviendo y conociendo.

La atención educativa, pone énfasis también en las condiciones que favorecen los aprendizajes, teniendo en cuenta la seguridad emocional, la organización del tiempo, el espacio y la disposición de materiales adecuados que respondan a las características madurativas que contribuyan a su desarrollo integral (MINEDU, 2016)

Si se toma en cuenta esta cita, el Ministerio vuelve a recalcar la importancia de crear espacios acordes a las necesidades de los niños y niñas, a su desarrollo y a las exigencias que se presenten de acuerdo a su contexto, siempre buscando abordar su desarrollo integral considerando que la persona es un ser complejo.

4.2 Recursos / Materiales

Cuando se hablaba de arte específicamente ésta se encontraba atada a los colores, plumones y hojas para colorear. Y luego, se podría colocar brillantina, goma, y toda la decoración que se encontrara en la lista de útiles. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con la innovación del concepto o mejor dicho de la concepción del arte en la sociedad y su importancia en el desarrollo de los niños y niñas se vio importante ir más allá de los materiales comunes, que si bien son importantes no son los únicos.

Es necesario lograr el equilibrio de los materiales en las aulas, donde se pueda encontrar todo aquello que le permita al individuo crear y enriquecer su conocimiento y sobre todo los sentidos, los cuales se encuentran tan alertas en esta etapa. Es probable que si se menciona las propiedades que pueden tener los recursos en el aprendizaje, muchos ya lo conozcan. Pese a ello, la educación artística se ha visto muy parametrada a la enseñanza de manualidades, la cual no deja un aprendizaje significativo. Sin embargo, si lo que se desea es ir más allá de lo común y dejar una huella en las mentes de los niños, será conveniente que estos recursos se adhieran a los contextos a los que son expuestos. Por ejemplo, si saldrían a espacios tales como el campo y les tocara representar su experiencia, no solo bastaría un lápiz y papel para hacerlo, sino que se podrían utilizar los recursos propios del lugar, tales como las hojas secas, la tierra, semillas y otros tantos materiales que allí se puedan hallar, haciendo de esta una experiencia inolvidable y enriquecedora.

El Currículo Nacional menciona algunos aspectos a considerar sobre los materiales a emplearse y esto también abarca los recursos que se emplean en las creaciones que los niños y niñas realizan. Algunos de estos aspectos son:

- Deben ser materiales no tóxicos, los cuales no representen peligro para la libre exploración que los niños y niñas desean darles.

- Deben ser diversos y variados permitiéndole al niño mayor posibilidad de manipulación.
- Se puede considerar materiales que respondan al contexto en el que se desenvuelve y que sobre todos sean amigables con el cuidado del medio ambiente, considerando así los materiales reciclados y ecológicos.
- Deben estar organizados, pues si bien se les proporciona variedad deberán tener un orden dentro del cual el niño pueda crear su propia conceptualización de su función.
- Deben responder a las características madurativas en las que se encuentre el individuo, considerando sus exigencias y demandas.
- Y, por último, pero más importante aún deben ser suficientes para la cantidad de niños que trabajan en la creación. Ya que, de no serlo, se dará una limitada exploración y por tanto representación.

Por otro lado, considerando los diversos lenguajes artísticos presentes se toma como referencia algunos de los recursos empleados por la pedagogía Waldorf, los cuales tienen como propósito la transferencia de las diversas experiencias que puedan transmitir la naturaleza y sus elementos y sobre todo las creaciones propias del ser humano. Y si bien en un principio son destinadas al juego, también proporcionan beneficios para el trabajo artístico en los menores. Algunos de ellos son:

- Las telas y cintas: Dentro de los lenguajes del arte se encuentra la dramatización, la cual es referida en esta etapa a juego dramático, imprescindible en los niños al realizar su interpretación de la vida adulta y sobre todo en la que ponen en juego los diversos roles que son capaces de interpretar. Además, son materiales ligeros de manipular, y proporcionan al tacto una calidez en la piel que se asemeja a una caricia.

Figura 10. Las telas representan para ellos la posibilidad de interpretar los personajes.

Materiales naturales: En la actualidad, la mayoría de los materiales son elaborados a base de plástico, impidiendo que el niño logre una mayor exploración empleando sus sentidos, los cuales se encuentran muy alertas en esta época. Además, que estos limitan la imaginación o creatividad ya que normalmente vienen provistos de un uso en específico. Es así, que es importante considerar los diversos recursos que la naturaleza pueda ofrecer. El considerar a las piedras, las conchas, las hojas secas, bloques de madera, plumas, ramas, lana, algodón, y hasta el agua permitirán el disfrute de las texturas, temperaturas, aromas y formas existentes.

Figura 11. Recursos de la naturaleza.

Bloques de cera, acuarelas y ceras para modelar: Dichos materiales facilitan la manipulación, exploración y sobre todo permiten descubrir nuevas tonalidades, las cuales a veces son complicadas de lograr con colores comunes. Además, muchos de estos despiden aromas agradables que permiten incrementar aún más el interés al momento de realizar las creaciones.

Figura 12. Materiales que podemos utilizar para una representación gráfico plástico

Instrumentos sencillos: Según la pedagogía recomienda que no se empleen instrumentos de percusión en edades tempranas, ya que los niños de por sí son seres de movimiento y lograr un equilibrio entre el desorden y la calma puede encontrarse con instrumentos sencillos tales como la lira, un arpa o la flauta.

Figura 13. Instrumentos que se utilizan en aula.

Es así que se considera fundamental, no olvidar que también los materiales podrán aportar de manera significativa en la construcción de experiencias ricas y sobre todo que permitan al niño ser capaz de comunicar y transmitir aquello que desea desde la vivenciarían con dichos materiales. Se sugiere entonces tomar como referencia los recursos mencionados no dejando de lado que existen aún más, pero sobre todo considerar las diversas posibilidades que debe brindar.

4.3 Propuestas Internacionales

Existen países que, desde hace un tiempo no muy largo, han creado espacios no formales en donde se promueva la educación desde el arte, donde niños y niñas desde temprana edad puedan ser capaces de tener un acercamiento a las distintas realidades a veces ajenas a ellos y a partir de estos realizar representaciones. Uno de estos casos es el Museo de Artequín en Chile, creado en el año 2013, el cual atiende a niños desde los 3 hasta los 8 años de edad. La visita a este lugar tiene como objetivo contribuir en la actuación recíproca entre las obras y los visitantes. Para lograr esta conexión

el Museo pretende producir experiencias impactantes y cercanas al niño. La visita cuenta con tres etapas: la primera consta de una proyección relacionada al tema la cual permita entender conceptos más precisos; la segunda consiste en el acercamiento a las obras en concreto donde los niños conocerán la representación del artista y cómo ésta la plasma y por último la visita tiene como finalidad poner en práctica todo lo aprendido donde ellos y ellas tendrán la oportunidad de representar lo vivido y con materiales relacionados al tema. Todo ello ayudando a reforzar las dos etapas anteriormente trabajadas.

Figura 14. La primera etapa de visita en el Museo Artequin, permite al niño un mejor entendimiento de sus significado e historia.

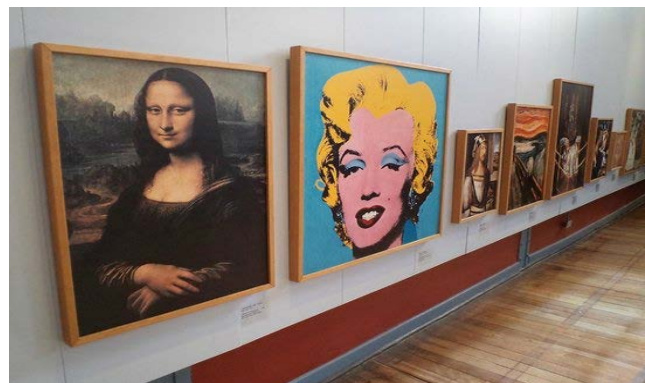

Figura 15. La segunda etapa consiste en el acercamiento a las obras originales realizadas por los artistas, la forma concreta de las proyecciones antes vistas.

Figura 16. La tercera y última fase de la visita al museo permite la representación de los niños y niñas acerca de lo antes visto, mediante las creaciones artísticas.

Otra propuesta interesante trabajada esta vez en Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais- Ayuntamiento de Belo Horizonte. Esta atiende a niños desde los 4 años hasta grupos de universitarios. Ellos realizan un recorrido por sus instalaciones las cuales se asemejan a diversos ambientes similares a las de una escuela ya sea el comedor, la biblioteca, el patio de juegos o el mismo salón de clases. Los niños y niñas que los van visitando demuestran diversas actitudes y comportamientos conforme van visitando los espacios demostrando que se acondicionan al ambiente que les parece cotidiano. Finalmente ingresan a un espacio nuevo, en el que deben quitarse los zapatos y donde encuentran diversos materiales tales como crayones, bolígrafos, hojas de colores grandes, entre otros. Este cambio representa para ellos una descontextualización inesperada a lo cotidiano que estaban experimentando. La representación de esta experiencia es la de la creación de “mapas escolares” de los sitios visitados permitiendo conocer cómo los niños ven a los espacios escolares a los cuales están habituados normalmente.

En conclusión, los espacios donde se abarca el arte no necesariamente necesitan de una infraestructura compleja, aunque puede que ella represente un apoyo importante. Sin embargo, lo más importante será en cómo se abarque la posibilidad de expresión del niño. Además, de entender que no todo tiene que trabajarse en las aulas sino también permitir que el estudiante

amplíe sus horizontes, salga de su zona de confort y conozca realidades diversas y externas a él.

Es por ello fundamental, fomentar el acercamiento al arte y a partir de esta realizar creaciones propias dependiendo de la perspectiva del artista, en este caso del niño. Sugerir cambios constantes del espacio donde se creará, como por ejemplo renovar y transformar cada cierto tiempo la ambientación y disposición de las aulas para evitar generar aburrimiento en el niño y por otro lado así despertar su interés.

CONCLUSIONES

Se ha visto importante apostar por la primera infancia, ya que en esta etapa se generan los primeros conocimientos, los cuales formarán la base que toda persona necesita para responder a las exigencias de la actualidad.

MINEDU ha visto necesario incluir dentro del currículo nacional competencias referidas al arte, siendo esta un área fundamental que permita al niño alcanzar los logros esperados al concluir la Educación Básica Regular.

Se concluye que la integración de los lenguajes artísticos, permite un desarrollo más complejo, por ende, integral, representando esto para el niño y niña un generador de aprendizajes significativos.

A partir de lo planteado, se puede concluir la importancia de la innovación de materiales y espacios acordes al desarrollo madurativo del niño, que den respuesta a sus necesidades e intereses, permitiendo su máxima expresión.

RECOMENDACIONES

Se considera que se debe trabajar el arte, teniendo en cuenta los procesos didácticos que presenten cada lenguaje artístico, respetando la exploración, juego y espacios de los niños y niñas para poder lograr construir nuevos aprendizajes.

Se sugiere que se siga difundiendo la importancia que tiene el arte en los niños, para que de esta manera las Instituciones Educativas apuesten por crear espacios y materiales innovadores que permitan la libre expresión del niño.

Se recomienda que el docente se capacite constantemente en el área artística, ya que cumplirá el rol de guía y facilitador de nuevos aprendizajes, atendiendo las necesidades de sus estudiantes.

Es importante recalcar que la participación de la familia y la comunidad en general, permitirá en los niños generar un sentido de pertenencia dándole valor a su cultura y costumbres.

REFERENCIAS

Auca (2017) *La importancia de la Educación Artística en el Escuela.*

Recuperado de: <https://www.auca.es/la-importancia-de-la-educacion-artistica-en-la-escuela/>

Castañeda (2002). *Las Artes plásticas como herramienta Integral para el aula (Una propuesta para el preescolar).*

Recuperado de:

<http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1126/1/CA0128.pdf>

Conmishijos.com (2016) *El arte no es un lujo: La importancia del Arte en el desarrollo del niño.*

Recuperado de:

<https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/la-importancia-del-arte-en-el-desarrollo-del-nino/>

Consejo Nacional de las Culturas y las Artes (2013). *Porqué enseñar arte y cómo hacerlo.* Recuperado de https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno2_web.pdf

Estévez Pichs, M. A., & Rojas Valladares, A. L. (2017). La Educación Artística en la Educación Inicial.: Un Requerimiento de la formación del profesional. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(4), 114-119.

Recuperado de:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000400015

García (2014) *La importancia de la música para el desarrollo integral en la Etapa Infantil.*

Recuperado por:

<https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16696/16696.pdf>

Gonzales (2016) *La Dramatización en la Educación Inicial.*

Recuperado de:

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/11964/TFG->

[B.625.pdf;jsessionid=65B7FAEC0E8ECB8C20FF1E0C507D0232?sequence=1](https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/11964/TFG-B.625.pdf;jsessionid=65B7FAEC0E8ECB8C20FF1E0C507D0232?sequence=1)

Hernández (2016). *La danza creativa como instrumentos pedagógicos para la educación.*

Recuperado de:

<https://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/BIBLIOTECA%20VIRTUAL/TESIS/03/PSI/0002431-ADTESRD.pdf>

Lobo, I. T. (1999). *El juego dramático en la educación primaria.* Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, (19), 33-44.

Recuperado de: <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7915.pdf>

MINEDU (2016). *Currículo Nacional de la Educación Básica.* Programa Curricular Educación Inicial. Lima, Perú

Recuperado de: <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-inicial.pdf>

MINEDU (2018). *Orientaciones para la enseñanza del área de Arte y Cultura.* Guía para docentes de educación primaria. Lima, Perú

Recuperado de:

<http://www.perueduca.pe/documents/235015816/253278981/orientaciones-ensenanza-arte-cultura.pdf>

Ministerio de Educación Nacional (2014) *El Arte en la Educación Inicial*.

Bogotá, Colombia

Recuperado de:

<http://www.omep.org.uy/wp-content/uploads/2015/09/el-arte-en-la-ed-inicial.pdf>

Monk (2014) *Danza Creativa Inicial para niños*. Recuperado de

<http://www.monk-school.es/node/87>

Montenegro (2003) *Evaluación Docente*. Bogotá, Colombia: Magisterio

Nun de Negro (2008) *Los proyectos de arte*. La Plata, Argentina: LUMEN

Palacios (2006). *El valor del arte en el proceso educativo*. Recuperado de

<http://www.redalyc.org/pdf/340/34004607.pdf>

UNICEF (2006) *Primera Infancia / El buen Comienzo de la Vida*.

Recuperado de:

https://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4368.htm

Valencia (2017) *Los lenguajes Artísticos en Educación Infantil desde una visión Waldorf*.

Recuperado de:

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/168838/TFG_2017_ValenciaRuizdeOsmaRaquelVanessa.pdf;jsessionid=11767CAD808D8371849247FCC2F36D3A?sequence=1