

DESARROLLO DE LENGUAJES EXPRESIVOS I (ARTE)

Sandra Liliana Muñoz

AREANDINA

Fundación Universitaria del Área Andina

MIEMBRO DE LA RED

ILUMNO

Desarrollo de Lenguajes Expresivos I (Arte)
Sandra Liliana Muñoz
Bogotá D.C.

Fundación Universitaria del Área Andina. 2018

Catalogación en la fuente Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá).

Desarrollo de Lenguajes Expresivos I (Arte)

© Fundación Universitaria del Área Andina. Bogotá, septiembre de 2018
© Sandra Liliana Muñoz

ISBN (impreso): **978-958-5539-30-3**

Fundación Universitaria del Área Andina
Calle 70 No. 12-55, Bogotá, Colombia
Tel: +57 (1) 7424218 Ext. 1231
Correo electrónico: publicaciones@areandina.edu.co

Director editorial: Eduardo Mora Bejarano
Coordinador editorial: Camilo Andrés Cuéllar Mejía
Corrección de estilo y diagramación: Dirección Nacional de Operaciones Virtuales
Conversión de módulos virtuales: Katherine Medina

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra y su tratamiento o transmisión por cualquier medio o método sin autorización escrita de la Fundación Universitaria del Área Andina y sus autores.

BANDERA INSTITUCIONAL

Pablo Oliveros Marmolejo †
Gustavo Eastman Vélez

Miembros Fundadores

Diego Molano Vega
Presidente del Consejo Superior y Asamblea General

José Leonardo Valencia Molano
Rector Nacional
Representante Legal

Martha Patricia Castellanos Saavedra
Vicerrectora Nacional Académica

Jorge Andrés Rubio Peña
Vicerrector Nacional de Crecimiento y Desarrollo

Tatiana Guzmán Granados
Vicerrectora Nacional de Experiencia Areandina

Edgar Orlando Cote Rojas
Rector – Seccional Pereira

Gelca Patricia Gutiérrez Barranco
Rectora – Sede Valledupar

María Angélica Pacheco Chica
Secretaria General

Eduardo Mora Bejarano
Director Nacional de Investigación

Camilo Andrés Cuéllar Mejía
Subdirector Nacional de Publicaciones

DESARROLLO DE LENGUAJES EXPRESIVOS I (ARTE)

Sandra Liliana Muñoz

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO

EJE 1

Introducción	7
Desarrollo Temático	8
Bibliografía	27

EJE 2

Introducción	31
Desarrollo Temático	32
Bibliografía	51

EJE 3

Introducción	54
Desarrollo Temático	55
Bibliografía	69

EJE 4

Introducción	72
Desarrollo Temático	74
Bibliografía	96

DESARROLLO DE LENGUAJES EXPRESIVOS I (ARTE)

Sandra Liliana Muñoz

EJE 1

Conceptualicemos

La educación infantil ha ocupado un importante espacio en la discusión pedagógica de los últimos 20 años. Si bien es tema de obligatorio tratamiento por la política educativa, es de resaltarse que dicho valor se resignifica a partir de la visualización de la labor docente, su cualificación y su trabajo dedicado al grupo poblacional objeto: la primera infancia.

Dentro de este marco, el reconocimiento del arte como herramienta pedagógica de desarrollo integral de los niños y niñas, llama la atención sobre diversos conceptos y prácticas pedagógicas que promuevan el reconocimiento de sí mismos, del otro, del entorno. Sus posibles relaciones dialógicas con los pares y los adultos, el uso del cuerpo como lenguaje expresivo propio de la infancia, entre variadas formas de expresión y relación.

Con el propósito de abordar la temática propuesta en el módulo *Desarrollo de lenguajes expresivos 1 (Arte)*, iniciaremos en este primer eje la conceptualización requerida sobre el tema, al dar respuesta a la pregunta:

¿Cuáles son los principales discursos, teorías y conceptos que se han construido alrededor del arte como potenciador de los lenguajes expresivos en la primera infancia?

Iniciemos la historia con una mirada a la intencionalidad epistemológica del tema que nos convoca, partimos del concepto epistemología. Etimológicamente proviene del griego episteme (conocimiento) y logos (teoría o estudios), así la epistemología, es la rama de la filosofía que estudia los principios, métodos, teorías o estudios del conocimiento humano. Estudiaremos entonces, los discursos, teorías y conceptos que se han construido alrededor del arte como potenciador de los lenguajes expresivos en la primera infancia.

Instrucción

Antes de iniciar la lectura de los contenidos invitamos a revisar el recurso de aprendizaje: videorresumen.

Desde la política pública

La educación infantil estuvo a cargo del hogar, específicamente en cabeza de las madres o hermanos mayores, sin embargo, el Decreto 2101 de 1939 abrió la posibilidad a un soporte legislativo al definir la educación inicial como *“aquella que recibe el niño entre los cinco y siete años de edad, cuyo objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con desarrollo armónico de la personalidad”* (Cerdeña, 1996, p. 12). Este intento legal, abrió la posibilidad de la atención educativa de los infantes por parte del Estado. En esta oportunidad se habló de la necesidad de la atención a los niños, más no de la obligatoriedad de la misma. Sólo casi 50 años después, con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 1968 a través de la Ley 75 del mismo año, se retoma con rigurosidad el asunto de la educación infantil, la necesidad de su legislación, la importancia de dar un lugar a los niños en el entorno escolar y de reconocer la relevancia de los educadores infantiles.

Figura 1. Logo de ICBF
Fuente: <https://goo.gl/fqNJnW>

Cabe destacar que, a partir de este ejercicio, si bien se inició con una educación totalmente asistencialista, también se dio lugar a la responsabilidad estatal sobre la educación de este grupo de pequeños individuos y es entonces cuando el Estado toma a su cargo los jardines infantiles. El Decreto 088 de 1976, incluye la educación preescolar con dos años no obligatorios a partir de los 5. No olvidemos que se trataba de los niños de 5 a 7 años, no se hablaba de los menores de 5.

Sólo hasta la Constitución de 1991, en la cual se reconocen los niños como sujetos sociales y con derechos, se abre la posibilidad a la atención educativa de los menores de 5 años. Muchas organizaciones y diversos sectores de la sociedad han luchado incansablemente por este logro, sin embargo, el Estado ha estado en mora de dar la debida atención a la población infantil en términos de acceso a una educación integral y de calidad y no simplemente a la asistencia por parte de los organismos creados para ello.

Con el respaldo dado por la Constitución Nacional de 1991, se da origen a la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, la cual incluye efectivamente la educación preescolar y unos años después, en 1997, con el Decreto 2247 del mismo año, se dio total respaldo al organizar el servicio educativo para los niños y niñas de 3 a 5 años. Pero sólo hasta 1998, con la aparición de los *lineamientos curriculares para preescolar*, se da origen al trabajo por dimensiones y felizmente, se incluyó la parte estética, se dio relevancia a lo corporal y se involucra el componente socio-afectivo y espiritual.

A partir de este feliz momento, muchos han sido los aportes y las reivindicaciones con la educación artística y estética. Miremos algunos de esos esfuerzos:

Año	Entidad	Aporte
2006	Unicef	Convención de los derechos del niño.
2006	Plan decenal de educación	Desarrollo infantil y educación inicial como prioridad en la agenda política.
2006	Ley 1098 de 2006	Código de infancia y adolescencia. Política pública por los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años.
2007	Documento Conpes 109 de 2007	Política pública nacional de primera infancia, Colombia por la primera infancia.
2009	MEN	Creación de la Dirección de Primera Infancia, por primera vez se habla de lenguajes expresivos, como el juego, el arte, la música y la lectura.
2009	Ley 1295 de 2009	Propone "la formación de agentes educativos responsables de la educación inicial y atención integral de la primera infancia con un enfoque de competencias e inclusión".
2011	Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano -CINDE-	Lineamiento técnico para la formación de talento humano que trabaja con la primera infancia.

Tabla 1. Aportes a la concepción de los lenguajes expresivos
Fuente: propia

Desde los conceptos, la teoría y la investigación

El concepto de arte se ha transformado a lo largo de los siglos, cambiando así la forma en que se significa e interactúa con esta disciplina. Inicialmente consistía en un desarrollo empírico de ciertas habilidades pictóricas, pero al convertirse en una disciplina académica sufrió varias transformaciones que han llevado a diversas formas de acercamiento como son la teoría, las diversas elaboraciones pictóricas y escultóricas, entre otras. Posteriormente se involucraría a esta disciplina otro tipo de posibilidades de producción humana como la música y la danza, las cuales también tendrían ese paso del empirismo a la academia (Efland, 2002).

Sin embargo, para nadie sigue siendo un secreto que los primeros acercamientos al arte, como individuos, continúan siendo meramente empíricos. Desde edades muy tempranas, los niños empiezan a explorar el entorno que les rodea, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades sensoriales y motoras. El entorno en el que se encuentran significa un sin número de nuevos elementos a conocer, lo que los llevará progresivamente a buscar los medios para hacerlo, así como para comunicar a los otros aquello que conocen.

Como resultado de esta exploración sensorial emergen un sin número de espacios lúdicos donde el niño desarrollará diversas habilidades para interactuar y comunicarse con su entorno inmediato, donde surgen los primeros acercamientos al arte como tal. Autores dedicados a la investigación sobre el tema, dentro de los cuales podemos mencionar a Gardner (1994), han estudiado la enseñanza de las artes como una disciplina fundamental para que la fase de exploración mencionada anteriormente pueda darse de manera exitosa permitiendo un óptimo desarrollo social y cognitivo en cada individuo.

Figura 2.

Fuente: Shutterstock/380614540

La educación artística tiene numerosas limitantes, ya que al no ser considerada una ciencia “dura”, muchas veces es sacada de los planes curriculares que se plantean dentro de la formación de los infantes, o se limitan a la instrucción de meras técnicas iniciales de dibujo y modelado. La formación artística suele relacionarse a la enseñanza de una disciplina académica la cual no debería tener un gran impacto, a diferencia de las matemáticas, la biología u otras ciencias que permitirán entender el mundo que nos rodea correctamente (Eisner, 1998). Entonces, ¿Por qué enseñar arte?, ninguna prueba de acceso a la universidad evaluará este conocimiento y aparentemente no será un elemento indispensable en algún aspecto de la vida a menos que la formación académica de la persona sea en medio de esta disciplina (Ruiz, 2000).

Eisner (1995), planteó esta pregunta como parte fundamental de su investigación; el arte consolida una de las formas más transversales de conocimiento, a pesar de que la presencia de este generalmente no sea explícita en el resto de disciplinas; las habilidades artísticas aparecen como mediadoras para la transmisión de conocimiento, le dan al individuo diversas formas de sensibilizarse con el contexto del que se rodea, dando paso a posibilidades de comprensión de diversos fenómenos, a la vez que abre la puerta a diversas formas de intervención dependiendo de la naturaleza de la problemática.

Figura 3.
Fuente: Shutterstock/266646026

Desde Vigotsky (1986), la imaginación se define como un elemento principal en el desarrollo de los niños, por lo general ellos son quienes dan soluciones particulares a problemas que aparentemente ya tienen una solución definida por los adultos, las convenciones sociales o cualquier método establecido. En esta etapa, al desconocer las formas definidas para interactuar con el medio, el niño se vale de su imaginación para este objetivo, es común ver a los niños que ya se encuentran en edad escolar o a punto de ingresar a esta, tratando de manipular los objetos que están a su alcance para obtener los resultados que ellos esperan. Viadel (2003), postula que las artes van más allá de una disciplina; a través de las artes es posible desarrollar y explotar la creatividad, así como la forma en que se siente, percibe el entorno y cómo pueden expresarse estos.

Las artes resultan siendo una base para el desarrollo de los procesos educativos desde la **primera infancia** (Read, 1982).

Primera infancia

Etapa del ciclo vital humano, que comprende desde la gestación y hasta los cinco años. Es la etapa en la cual las niñas y los niños sientan las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades.

Ejemplo

Las experiencias artísticas dan cabida a numerosas formas de representar el mundo por medio de símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros y de implementar estas múltiples formas a la solución de problemas. Dentro del desarrollo cognitivo humano esta última habilidad, inicia en la infancia y perdurará a lo largo del ciclo vital, es lo que principalmente dará la pauta de cómo el adulto afrontará desde situaciones sencillas como cruzar la calle, amarrar los cordones de los zapatos o utilizar cinta adhesiva, hasta resolver situaciones jurídicas, financieras o emocionales (Efland, 2004).

Paralelo a todo esto, las artes como disciplina, además de desarrollar capacidades cognitivas como se ha mencionado anteriormente, permite a su vez tener una relación con el contexto social. Las diferentes expresiones artísticas que se han dado a lo largo de la historia humana, llevan consigo un sinnúmero de registros de cada uno de los eventos que ha permitido a los seres humanos llegar a los avances en los diferentes campos hasta el día de hoy (Pérez, 2005). Al abrirle a un niño la puerta de acceso de este conocimiento, se abren también otras posibilidades de desarrollo; el arte es una forma de despertar en el niño la curiosidad por eventos que han trascendido en la historia del mundo y su entorno social, dando paso a la apropiación de sus espacios y la identificación de sí mismo como sujeto activo dentro de un grupo social, dentro de las interacciones que se den en medio de su cotidianidad (MEN, 2014).

La enseñanza de diversos lenguajes expresivos como lo son la pintura, el dibujo, la literatura, la música, el baile y demás, da cabida al desarrollo biopsicosocial del niño dentro de su entorno. El arte, en la educación para la primera infancia, resulta algo más que el espacio para la **creatividad** dentro de un currículo determinado, pasa a ser parte de los cimientos del desarrollo intelectual, cognitivo y emocional, con la presencia implícita de la creatividad (Lowenfeld y Lambert, 1980). Es aquí donde el maestro tiene la ardua responsabilidad de abrir las posibilidades para cultivar la habilidad de expresar a través de otros lenguajes las ideas que pueda tener, dando las herramientas básicas o principales para crear nuevas alternativas de interactuar e intervenir las situaciones que demanda el entorno (Palacios, 2006).

Creatividad

Proceso mental complejo. Es dar existencia a algo que no existía.

No puede consolidarse, para el docente, una única idea de acercamiento a las artes, ya que será el agente educativo quien implante y guíe el proceso en el que la creatividad tendrá cabida. Así mismo, será necesario adquirir los conocimientos propios de cada disciplina artística, el involucramiento con otras áreas del conocimiento, como la psicología, estará a la orden del día, el maestro tendrá en sus manos la responsabilidad de motivar a través de las propias habilidades individuales del niño, su aproximación a los nuevos lenguajes (Arnheim, 1993).

Ejemplo

Experiencias como la presentada por Torijano (2015), en la creación de *Paleta*, definida como una herramienta *didáctica para la sensibilización de la primera infancia al arte colombiano*, donde se busca, a través de medios muy atractivos, la aproximación a artistas colombianos destacados y al contexto de su obra, marcando la necesidad de exploración y reconociendo el trabajo dedicado en esta área para este grupo generacional específico.

Desde los pilares

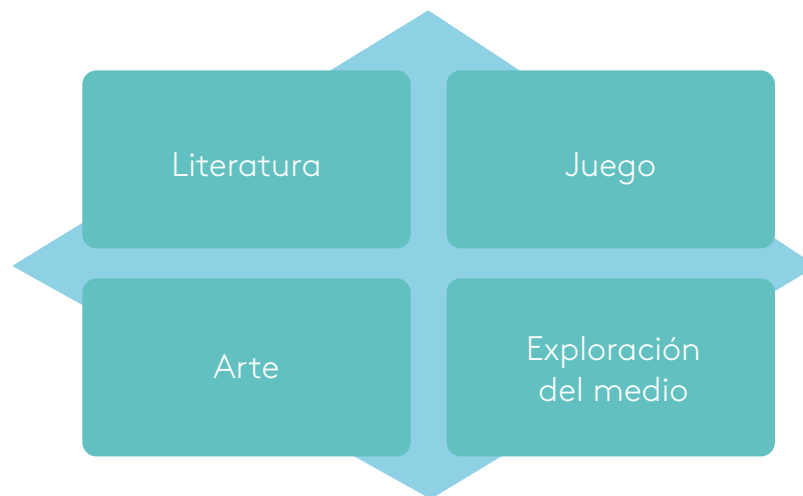

Figura 4. Los cuatro pilares de la educación en primera infancia
Fuente: propia

El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, describe claramente el propósito de los pilares así:

(...) 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. Dentro del ciclo vital es en la primera infancia cuando los seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de “estrenar”, palpar e interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos hace de la experiencia artística una actividad rectora de la infancia (MEN 2009).

Si buscamos la formación integral del niño, todos los pilares son valiosos aportantes a este logro, pero nos centraremos en *el pilar del arte* para efectos de dar un encuadre teórico diferencial. Esto es, liberar a la expresión artística en la educación inicial de la connotación reduccionista referida al trabajo manual, musical o corporal y llevarla al campo de la magia, la creación, el disfrute y el deleite. Ver el arte como una herramienta de transformación de la cultura y de la realidad, resignificando cada experiencia personal. Propenderemos por un momento en que los niños y las niñas disfruten y aprendan a relacionarse con los otros, con el entorno, con las letras, con la música, con la vida, no según parámetros de adultos, sino en la libertad de la **expresión** a través de múltiples lenguajes.

Expresión

Se refiere a la posibilidad de declarar algo para darlo a entender. Puede ser una palabra, gesto o movimiento corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas.

Instrucción

En este punto invitamos a revisar el recurso de aprendizaje: infografía.

Los lenguajes expresivos

El concepto básico que deseamos trabajar es el referido a lenguajes expresivos, podemos tomarlos como herramientas posibilitadoras de la expresión en los niños. Entiéndase que, a través de diversos lenguajes, el niño puede manifestar sus sentimientos, necesidades, gustos, tanto de forma positiva como negativa. Estas herramientas también se pueden tomar como formas de observar, explorar, aprender y, consecuentemente, expresar y comunicar.

Mucho se ha teorizado al respecto, por ello, apoyarse en una sola fuente de información sobre el tema, es muy poco sensato. Algunos investigadores de primera infancia y lenguajes expresivos como Escalante et ál (2014), las han clasificado en cuatro ejes: *expresión literaria*, *expresión plástica*, *expresión musical*, *expresión corporal* y hasta un quinto eje cuando se separa lo corporal de la expresión teatral y dramática. Para nuestra revisión y para efectos del desarrollo de este módulo nos centraremos en el referente que da la ley colombiana en los lineamientos curriculares donde se han agrupado los lenguajes expresivos así:

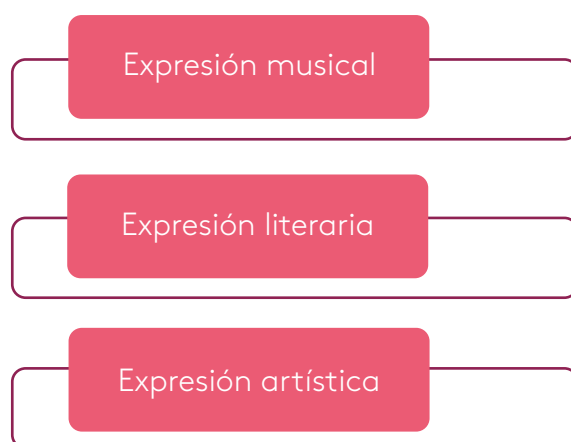

Figura 5. Lenguajes expresivos
Fuente: propia

Los lenguajes expresivos incluyen el arte, la creatividad, el **juego**, el movimiento con el propósito de activar la participación de los niños. Claramente tienen una finalidad educativa a la vez que potencian la libre expresión de sus deseos, miedos, temores, sueños, fantasías, en fin, todos sus sentimientos.

Juego

Se define como una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza.

Es muy importante recordar que un buen trabajo dirigido al desarrollo de lenguajes expresivos en los niños, fortalece los procesos mentales, potencia el desarrollo del pensamiento, incentiva la creatividad, invita a la aventura de nuevos mundos posibles o imposibles, es decir estimula la inventiva, la imaginación.

Lectura recomendada

Realice la lectura de las páginas 37 a 48 del texto:

Juego y lenguajes expresivos en la primera infancia. Una perspectiva de derechos

Escalante, B., Coronell, G. y Narváez, V.

La música, la expresión musical

No nos centraremos en el lenguaje que promueve la parte musical ya que este ocupa un capítulo aparte dentro nuestro programa, sin embargo, es importante resaltar que el lenguaje musical, aquel que se ejecuta con la voz o con instrumentos, que nos transporta con el ritmo, las armonías, los tiempos; posibilita un concierto de sinfonías comunicativas, potencia los sentidos, sensibiliza el oído, el cuerpo, la piel. También nos permite trabajar con otros lenguajes expresivos: aprender canciones juntos, karaoke, escuchar música, dramatizar a partir de canciones, bailar, e improvisar.

La música es una gran facilitadora de la comunicación y permite la interacción con el otro desde lo más profundo, lo más íntimo. En el campo de la conservación del arraigo cultural y la trasmisión de la riqueza oral es una gran dinamizadora de riquezas individuales y colectivas en cuanto a la identidad cultural; la transmisión de tradiciones y la sostenibilidad de identidad.

Figura 6.

Fuente: Shutterstock/289805465

La literatura, la expresión literaria

La literatura y sus múltiples expresiones, nos permite acercarnos al mundo de las letras, los prelenguajes, la lectura y la escritura. Promover y estimular esta habilidad por medio de actividades que estimulen la imaginación, la creatividad, la capacidad transformadora, se convierte en un verdadero reto para los docentes de primera infancia. Se ha de tener en cuenta conceptos como: lenguaje verbal, lenguaje no verbal, uso de las onomatopeyas, fortalecimiento de la memoria, lectura de imágenes, géneros literarios, grafías, prelenguaje, **percepción**, motivación, descripción, entre otros.

Percepción

Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos.

Figura 7.

Fuente: Shutterstock/557508409

El estímulo de la imaginación a través de la literatura potencia la expresión, así todos los campos del conocimiento están atravesados por la literatura, diferentes tipologías textuales, novedosos signos y símbolos. En los tiempos actuales, el docente de primera infancia ha de prepararse en la semiótica de estos tiempos; conocer y reconocer el aporte de la iconografía, los gestos y señales que manejan sus escolares como parte de su proceso comunicativo cotidiano. Ahora bien, en cuanto al proceso de desarrollo de pensamiento crítico la literatura hace un gran aporte al incentivar el planteamiento de hipótesis, de posibilidades e imposibilidades, de mundos reales o imaginarios, de la fantasía, la magia y la realidad. Así se señaló en el discurso de apertura del *Congreso de nuevos lenguajes* en la Universidad de Guadalajara en 2016, donde se precisó: *“no pueden formarse estudiantes con pensamiento crítico si constantemente son bloqueados por los maestros cuando quieren explicar, de manera original, cómo están aprendiendo o quieren exponer sus preguntas”*.

Las artes, la expresión artística

Para los niños en sus primeros años, el arte es un lenguaje familiar, muy cercano a su realidad. Los niños, de manera espontánea manifiestan su capacidad creadora, es papel de la escuela en cabeza de sus primeros maestros, el conservar ese vínculo innato con las artes, potenciar su desarrollo y fomentar la transformación e interpretación a través de los lenguajes expresivos.

Figura 8.
Fuente: Shutterstock/71626693

Miremos aquí lo que el arte, desde la plástica, puede aportarnos en esa intención de desarrollar las posibilidades del lenguaje como expresión. El arte promueve la expresión individual y colectiva, abre las posibilidades a la comunicación, se conecta con los intereses y particularidades de cada quien, de igual manera fortalece el movimiento, la acción, la percepción, la coordinación, etc.

Ejemplo

Las artes plásticas nos brindan herramientas específicas para el desarrollo de lenguaje expresivo: la comprensión del mundo del color que incluye matices, gamas, las emociones que se reflejan a través del color. La magia de las texturas, la riqueza infinita de las formas, empezando por la línea, el punto, el trazo, el círculo y todas las formas redondeadas. La belleza de la imagen y sus infinitas posibilidades. El tránsito de lo unidimensional a lo bi y tridimensional y, mejor aún, apoyados en la geometría, conceptos como vacío, volumen, altura y profundidad.

En todo lo que nos rodea, podemos encontrar arte, en nuestro entorno cotidiano, en las calles, en los colores de las fachadas, en la ropa. Los niños encuentran arte por doquier: en la vajilla, en los juguetes, en la comida, en las caras y expresiones de los adultos que les rodean, en la televisión, el cine, el teatro, los títeres.

También encontramos además de las artes plásticas (pintura, escultura, cerámica) las artes visuales y dentro de ellas: el cine, la televisión, la fotografía. Todas ellas nos permiten expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Incentivan lo propositivo, la creatividad, nuevas maneras de ver y de ser para interpretar y transformar nuestro entorno.

Las artes plásticas y visuales nos permiten dar forma a diferentes materiales, para crear imágenes y transformar espacios de forma creativa. En la educación inicial, son importantes porque permiten: el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, el sentido estético, la capacidad creativa y expresiva (...) también les posibilita imaginar, inventar e interactuar con los demás, por medio del placer derivado de la experimentación de estímulos visuales y táctiles, en relación con todos los sentidos. (...) Al pintar, modelar o construir formas, los niños experimentan, dan rienda suelta a su curiosidad, juegan con los materiales; ordenan según su voluntad y su imaginación piezas y materiales. Por eso es importante darles la oportunidad de crear espontáneamente en torno a los temas que se tratan en los espacios pedagógicos (ICBF,2011).

En esta exploración de la expresión artística es importante incluir otras manifestaciones artísticas, recordemos que es objeto de nuestro estudio el revisar las múltiples posibilidades de los lenguajes expresivos a través del arte. En este sentido, revisaremos algunos conceptos que ampliarán nuestra perspectiva para el trabajo con los niños:

Figura 9.
Fuente: Shutterstock/483055519

La corporalidad: ahora bien, en cuanto el lenguaje **corporal**, muchas son las posibilidades que el niño puede explorar. Dado su nivel de energía, los niños están en constante movimiento, adoran las actividades que lo involucren. El docente puede proponer actividades que potencien su desarrollo motor, reconocimiento de la espacialidad, fortalecimiento del equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y el desplazamiento.

La danza: los juegos de roles, las figuras corpóreas, los libres movimientos a partir de una puesta en escena de actividades cotidianas, pueden posibilitar lenguajes expresivos que lleven a mejorar las condiciones de desarrollo motor, emocional, psicológico y social. El cuerpo, como instrumento de comunicación, permite la expresión no verbal de los sentimientos, las emociones, las ideas o los temores.

El teatro: la dramaturgia permite que los niños, al asumir distintos roles o papeles, expresen de manera **lúdica** las situaciones propias o ajenas en las que se ven inmersos. La imitación, la representación y hasta las bromas pueden expresar emociones o sentimientos que simplemente desean imitar. En estas expresiones pueden presentarse formas diferentes de interrelación con el otro y con el mundo, también aparece la creación de diálogos y monólogos por medio de los cuales pueden exteriorizar su sentir sobre situaciones, roles o personas, sin asumir la responsabilidad de lo dicho, pues es el personaje quien se expresa, no el niño o la niña.

Corporal

Conocimiento inmediato del propio cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento.

Lúdica

Proveniente de ludos se refiere a la acción que produce diversión, placer y alegría.

Quizás encontremos muchos más conceptos que ampliarán nuestras posibilidades de trabajo en el aula. Podremos explorar más allá de la corporalidad, la danza, el teatro; esa es la magia del arte, la oportunidad de ir más allá del concepto y crear nuevos campos, nuevos temas, nuevos lenguajes, nuevos mundos.

Figura 10.
Fuente: Shutterstock/634019516

Instrucción

En este punto invitamos a realizar la *actividad de aprendizaje: emparejamiento*.

Desde la mirada de los docentes, su formación y su participación

La institución educativa incluye las prácticas lúdicas y artísticas dando cumplimiento a las orientaciones, lineamientos, estándares o simplemente la política de turno. Ello no implica que el docente no pueda introducir elementos extraordinarios en el fortalecimiento de competencias afectivas por medio de la expresión artística. Los agentes educativos no construyen simplemente un proyecto educativo, edifican día a día un constructo desde lo humano, lo social, lo político y lo académico.

Es el docente de primera infancia quien convoca a las formas de expresión de las artes situando a los niños en contextos significativos, dando trascendencia a los descubrimientos y avances que los niños y niñas realizan, en cuanto al trabajo con las artes, dice la maestra en artes Ema Isabel Brant *“el maestro no puede enseñar el arte sin haberlo vivido”*; es quien explora posibilidades, facilita el proceso hacia la experiencia estética infantil. Si el maestro experimenta, encontrará la forma de transmitirlo.

El Ministerio de Educación Nacional:

”

(...) invita a todos los agentes responsables de la educación de la primera infancia (padres y madres de familia, cuidadores, docentes y agentes especializados en el campo del desarrollo infantil) a realizar un acompañamiento con intención, pertinente y oportuno, a partir de los intereses, características y capacidades de los niños y las niñas. Este acompañamiento implica liderar un cambio cultural que impulse prácticas pedagógicas basadas en los lenguajes expresivos de los niños como el juego, el arte y la literatura (MEN, 2009).

A partir de esta premisa, se convoca a una participación activa por parte de los docentes, bien se inicia con la observación de sus estudiantes con el propósito de:

”

(...) reconocer las capacidades y habilidades de los niños y las niñas para enfrentar y descubrir el mundo que los rodea, lo cual les permitirá interactuar con ellos de manera diferente y orientar acciones educativas para impulsar el desarrollo de sus competencias (MEN, 2009).

La observación constante, por parte de los docentes, permitirá un acercamiento al estado emocional de los niños. Como aseguran Melanie Klein y Winnicott: *“en el juego los niños expresan todo aquello que guarda celosamente su inconsciente”*. Es vital reconocer que el maestro de primera infancia debe saber de los procesos subjetivos de los niños, para así comprender, desde la individualidad, que cada uno viene a clase con una historia que lo atraviesa, unos sentimientos y unas situaciones que lo determinan. El trabajo por medio de las artes permite al docente reconocer a través de distintos lenguajes, el universo en el que cohabita su pequeño estudiante.

Ya no es el momento del viejo axioma de educar o formar a partir de lo que el maestro sabe, es el momento de desarrollar lenguajes expresivos en la primera infancia como una forma de vivir, de relacionarse, de explorar, aprender, soñar y convivir. Es la oportunidad de promover el rol provocador del maestro, recrear la imagen de guía de posibles aventuras que lleva a sus aprendices a la construcción de sus propios aprendizajes. Los niños deben, como lo plantea el ICBF:

Aprendizajes

Proceso de adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia.

(...) contar con el apoyo de adultos afectuosos y dispuestos a crear ambientes impregnados de relatos, arte, música y folclor, a escuchar preguntas y comentarios de los niños y a responderles con observaciones que fomenten sus búsquedas. Estas interacciones también son valiosas para los niños por la oportunidad que les ofrecen para conocer a los otros y construir conjuntamente nuevos productos culturales (ICBF, 2011)

Vale la pena un poco de desorden, reguero de pinturas, paredes manchadas, papel destrozado o ropa arruinada, si el proceso artístico además deja manitos de colores, caras felices, ropa con historias de formas, texturas y colores, amasijos de bosque y ponquecitos de barro. Bien vale la pena el aprovechar el arte como excusa para la exploración de mundos posibles, de héroes y villanos, de hadas, duendes, elfos, príncipes y princesas. Ver el arte como potenciador de lenguajes expresivos que permitan un mayor acercamiento humano con todo lo que le es intrínseco: la emoción, la palabra, la idea y el amor.

Figura 11.
Fuente: Shutterstock/526317046

Desde la mirada de los niños y niñas

Las niñas y los niños en primera infancia son el presente de Colombia y tenemos la valiosa oportunidad de promover mejores condiciones para que crezcan en entornos educativos en los que sean reconocidos como sujetos de derecho, seres sociales, singulares y diversos; es también la oportunidad de contribuir, desde las acciones educativas, a la formación de ciudadanos participativos, críticos, autónomos, creativos, sensibles, éticos y comprometidos con el entorno natural y la preservación de nuestro patrimonio social y cultural (Campo, 2014).

Los niños por naturaleza son artistas, adoran ser reconocidos como poetas, bailarines y cantantes. La expresión artística abre la posibilidad para el aprendizaje, a su manera y en sus condiciones, esta perspectiva está muy alejada de la lógica del pensamiento del adulto y por ello se debe dar libertad al expresarse, así como respetar sus tiempos y ritmos individuales de aprendizaje. En el trabajo desde las artes, no hay producciones bonitas ni feas, todas son válidas, todas son maravillosas. Se ha de reconocer las múltiples transformaciones, que elaboren, manipulen, canten, bailen, dramaticen, creen o recreen.

El niño agradecerá el acompañamiento del adulto como facilitador de su ejercicio expresivo, no como invasor o juez implacable. El maestro acompaña el proceso, pero debe evitar el intervenir o modificar la obra realizada por su pequeño artista. Fortalecer la oportunidad de expresarse utilizando su propio vocabulario, sin temor, sin cuestionamientos les hará más libres, más críticos, más lógicos en diferentes situaciones.

Finalicemos nuestra historia recordando a la Organización de Estados Iberoamericanos en su propuesta de primera infancia y la educación artística:

Cualquier interacción con el entorno construye y modifica una relación a nivel cognitivo y emocional que transforma al niño o la niña en cada una de estas conquistas, a la vez que se produce una transformación interior a nivel corporal, afectivo y mental...Pero necesitan del adulto que les sirva como soporte en su actividad investigadora, heurística, motriz y en la formación de su identidad. El reconocimiento del adulto consigue que los niños y las niñas tomen conciencia de lo que están haciendo, por lo que, al hacerlo, se apropian de ello. Los objetos, como mediadores sociales, les permiten ser operativos en el conocimiento activo del entorno (OEI, s.f.).

Esta propuesta nos recuerda que el arte es un ejercicio individual, pero se convierte en una oportunidad de juego colectivo donde el maestro sirve de guía, motivación y estímulo.

Reflexionemos

Dar la posibilidad de crear, inventar, explorar y apreciar el arte como herramienta de desarrollo de lenguajes expresivos, es un papel de todos en el ámbito educativo, ¿Cómo lo abordaremos como maestros?

Lectura recomendada

Realice la lectura del [artículo](#)

Actitud lúdica y lenguajes expresivos en la educación de la primera infancia

Quintero, S., Ramírez, L. y Jaramillo, B.

Instrucción

Para finalizar invitamos a realizar la Actividad de aprendizaje: simulación.

- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós Estética.
- Bojaca, P. y Castañeda, E. (2011). *Bogotá: huellas del conflicto armado en la primera infancia. Caracterización de las afectaciones en niños y niñas residentes en el Distrito Capital*. Bogotá, Colombia: Secretaria Distrital de Integración Social.
- Campo, S. (2014). Carta de la Ministra. En: MEN, *Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial* (pp. 6-7). Bogotá, Colombia: Ministerio de Educación Nacional.
- Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE. (2011). Referentes que orienten la construcción del lineamiento técnico para la formación de talento humano que trabaja con la primera Infancia. Recuperado de www.oei.es/docentes/publicaciones/docentes/modelos_innovadores_formacion_inicial_docente.pdf
- Cerda, H. (1996). *Educación preescolar historia, legislación currículo y realidad socioeconómica*. Bogotá, Colombia: Magisterio.
- Efland, A. (2002). *Una historia de la educación del arte: tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Bogotá, Colombia: Grupo Planeta.
- Efland, A. (2004). *Arte y cognición: integración de las artes visuales en el currículum*. Barcelona, España: Octaedro.
- Eisner, E. (1995). *Educación artística*. Barcelona, España: Paidós Educador.
- Eisner, E. (1998). *Cognición y currículum. Una visión nueva*. Buenos Aires. Amorrortu Editores.
- Escalante, B., Coronell, G. y Narvárez, V. (2014). Juego y lenguajes expresivos en la primera infancia. una perspectiva de derechos. Recuperado de <https://ebookcentral-proquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/lib/bibliotecafuaasp/reader.action?ppg=1&docID=3224889&tm=1516718801520>
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona, España: Paidós Educador.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2011). *Lecturas y lenguajes expresivos en el desarrollo infantil temprano*. Bogotá, Colombia: ICBF y Fundalectura.

- Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.
- Ministerio de Educación Nacional. (2009). Por una educación inicial incluyente y para toda la vida. Recuperado de <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-192210.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). *El arte en la educación inicial*. Bogotá, Colombia: MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Documento 19. Cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. Recuperado de <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/w3-article-305301.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2009). El desarrollo infantil y las competencias en la primera infancia. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-210305_archivo_pdf.pdf
- Merchán, C., Castaño, E. y Carillo, M. (2008). Implicaciones del carácter cognitivo del arte en la educación artística: escénica, musical y visual. *Pensamiento, palabra y obra*. (1) 138-141.
- Morales, S., Quilaque, D. y Uribe, P. (2010). Saber pedagógico y disciplinario del educador de infancia. Un estudio en el sur de Chile. *Perfiles Educativos*. (21) 130.
- OEI. (s.f.). Experimentación. Recuperado de <http://www.oei.es/historico/educacionartistica/primerainfancia/experimentacion.php>
- Presidencia de la República. (2012). Documento base para la construcción del lineamiento pedagógico de educación inicial nacional. Comité técnico comisión intersectorial para la atención integral de Primera Infancia. Recuperado de <http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/8.Para-Construccion-Lineamiento-Pedagogico-de-Educacion-Inicial.pdf>
- Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios* (46), 1-21.
- Pérez, P. (2005). *Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano*. (Tesis Doctoral). Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Read, H. (1982). *Educación por el arte*. Barcelona, España: Paidós Ibérica.

- Presidencia de la República (2012). Fundamentos técnicos de la estrategia de atención integral a la primera infancia. Comité técnico comisión intersectorial para la atención integral de primera infancia. Recuperado de <http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/1.Fundamentos-Tecnicos.pdf>
- Presidencia de la República (2013). Fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Estrategia de atención integral a la primera infancia. Recuperado de <http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamentos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf>
- República de Colombia (2006) *Política pública por los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 6 años "Colombia por la primera infancia"*. Bogotá, Colombia: Presidencia de la República.
- Romero, T. y Castañeda, E. (2009) *Colombia: huellas del conflicto en la primera infancia*. Canadá: Save the Children Canada -SSC.
- Ruiz, C. (2000). Educación por el arte, de H. Read. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/9373/1/01200216.2000.pdf>
- Secretaría de Educación del Distrito; Instituto para la Investigación Educativa y del Desarrollo Pedagógico (IDEP). (2014). *Modalidades de atención, Modelos y Prácticas para la primera infancia de Bogotá. Una aproximación Cualitativa*. Bogotá, Colombia.
- Secretaria Distrital de Integración Social. (s.f.). Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el Distrito. Recuperado de <http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/lineamientopedagogico.pdf>
- Urban, M. (2011). Competence requirements in early childhood education and care. Recuperado de <http://roar.uel.ac.uk/1719/>
- Torijano, M. (2015). *Paleta: herramienta didáctica para la sensibilización de la primera infancia al arte colombiano*. Santiago de Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana - Cali.
- Viadel, R. (2003). *Didáctica de la educación artística*. Barcelona, España: Pearson Education.
- Vigotsky, L. (1986). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid, España: Akal.

DESARROLLO DE LENGUAJES EXPRESIVOS I

Sandra Liliana Muñoz

EJE 2

Analicemos la situación

El arte como
potenciador en la
expresión

Figura 1.
Fuente: Shutterstock/150062771

Estamos en un mundo bombardeado de imágenes (esto incluye lo visual, lo auditivo, lo **kinestésico**) tanto así, que se han convertido en una herramienta indispensable en el proceso de formación del pensa-

Kinestésico

Proviene del griego kinesis 'movimiento', y aisthesis 'sensación'. Ciencia que estudia el movimiento humano. Se puede percibir en el esquema corporal, el equilibrio, el espacio y el tiempo.

miento, la comunicación y la adquisición de conocimiento. Esta tendencia, lejos de desaparecer, está más fuerte cada día y su marcada influencia en las nuevas generaciones muy seguramente aumentará.

El planteamiento anterior invita a una reflexión por parte de los maestros en cuanto a la necesidad de ejercitar a los niños y niñas, desde muy temprana edad, en la comprensión de ese mundo de imágenes, sonidos, símbolos, señales e íconos

y al disfrute de los mismos en su entorno cotidiano. Esta preocupación debe llevar a la presentación, desarrollo y fortalecimiento de habilidades que le permitan al niño la interpretación de los lenguajes que le rodean y le estimule el desarrollo de lenguajes expresivos como parte fundamental de su formación y como estrategia de la libre expresión de sus pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y conocimientos.

Cobra vigencia, entonces, el trabajo de la *educación artística* a partir de lo visual, lo corpóreo y lo auditivo. Este trabajo, fundamentalmente, debe contribuir a desarrollar la percepción sensorial y la creatividad como aspectos determinantes al inicio de la formación como individuos y sujetos activos en una sociedad. La expresión artística contribuye a la construcción

de sociedad, es el pegamento que permite la creación de un lenguaje simbólico que dará cohesión al patrimonio cultural, de allí su relevancia en el proceso de formación y desarrollo de los pequeños.

El proceso de desarrollo de los niños está directamente relacionado con la interacción que logre obtener con los elementos de su entorno. Desde los primeros meses de vida, el niño propenderá constantemente por conocer su mundo, y principalmente lo hará a través de los cuidadores adultos que lo rodean, ellos son quienes dan la pauta de las primeras posibilidades para interactuar con el mundo, a su vez ofrecen información de las condiciones del contexto sociocultural (Bronfenbrenner, 1987).

Papalia, Wendkos y Duskin (2009), en su libro *“Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia”*, describen las etapas y periodos en los que se desarrollan los infantes, las cuales se describirán a continuación. Desde el momento del nacimiento, el bebé mantiene su atención en los nuevos estímulos, más que con los que ha interactuado previamente, este ejercicio

de exploración y curiosidad se lleva a cabo aproximadamente hasta los 3 meses.

A partir de este momento las propiedades visuales se desarrollan con mayor rapidez, así como la mejora en la coordinación entre la percepción sensorial y la actividad motora; el infante a través de ensayo-error tiene sus primeros acercamientos a su entorno, va reconociendo paulatinamente los movimientos que puede realizar su cuerpo a través del pataleo.

El llanto es su primera forma de comunicación con las personas que lo rodean, la respuesta de estos a sus movimientos y llantos le mostrarán la necesidad de emitir algún estímulo ante el cual los otros puedan responder para comunicarse. Esta conducta refleja, entendida como las acciones que realiza el menor como respuesta a los estímulos novedosos que se dan en el entorno, posteriormente promoverá en el niño la repetición de las conductas y la mejora en estas. Simultáneamente se presenta el reflejo de prensión en las manos y pies, ejercicios que se dan con los movimientos dactilares y que representa el estímulo al tacto y sus múltiples posibilidades.

Figura 2.
Fuente: Shutterstock/126133007

Entre los 6 y 12 meses, el menor intenta tener sus primeros movimientos autónomos para caminar e inicia una conducta dirigida a metas, incluye **holofrases** para comunicarse con otros. Para los 18 meses, ya debe poder caminar de forma totalmente independiente. A esta edad empieza a jugar con cubos y demás elementos que le permitan construir otras cosas,

Holofrases

Se refiere a una palabra que implica el significado de todo un enunciado (del griego holos 'todo').

inicia su participación en juegos constructivos, la imitación de conductas es diferida, dependerá en menor medida de estímulos específicos.

Alrededor de los dos años el menor empezará a “dibujar”. Con la realización de garabatos se abre un maravilloso mundo en las artes. En este punto, nuestro pequeño artista, ya es capaz de tener representaciones mentales y símbolos de los elementos y sujetos que lo rodean, logra autorregular sus movimientos. Al alcanzar los 3 años, empiezan los acercamientos más concretos a la actividad artística, el niño ya dibuja figuras completas básicas.

Es importante aquí la definición de habilidades motoras gruesas y finas. Ya a los 4 años, el niño realiza diseños con las figuras básicas que ha logrado dominar previamente, siendo estas las que posteriormente, entre los 4 y 6 años se convertirán en representaciones pictóricas claras, así como el dominio en técnicas de rasgado y modelación.

Como se ha descrito anteriormente, el periodo entre los 0 y 5 años, llamado primera infancia, resulta fundamental para el óptimo desarrollo en los niveles cognitivo, físico y social del niño, los cuales pueden tener un avance considerable con el acercamiento a las diferentes formas del arte. La exposición a estas diversas actividades artísticas le ofrece al niño una amplia estimulación, a través de sonidos, colores, tamaños, movimientos o las múltiples formas de combinación entre estos, lo que influirá directamente en las formas de interacción y representación del mundo.

En este periodo, el contacto con las artes no se traduce precisamente en el desarrollo de técnicas como parte de la integración a una disciplina, es la inmersión a otras formas que le permitirán expresarse cuando el lenguaje verbal no logra ser suficiente. El contacto con actividades como la danza, el modelado, el dibujo, entre otras, le permite al niño mejorar elementos fundamentales como la motricidad fina. A su vez, el hecho de que estas actividades se realicen en conjunto con pares, le dará paso a un correcto desarrollo psicosocial, dará acceso a una sensibilidad particular por entender lo que pasa en su entorno inmediato.

Promoviendo espacios creativos, el niño empieza a proponer soluciones a sus propios problemas cotidianos; situaciones como el amarrarse los zapatos o vestirse comenzarán a ser de su interés, buscando formas de realizarlas de manera autónoma. Todo esto resultará en la necesidad del niño de comunicar lo que él va aprendiendo progresivamente, y al brindarle esos espacios donde pueda desarrollar las habilidades artísticas, se le está abriendo una nueva puerta por la cual puede encontrar formas de expresarse por medio de lenguajes no

verbales, siendo aquí donde podrá aprender a elaborar pensamientos y representaciones abstractas, lo que viene siendo las primeras nociones de las habilidades lógico-matemáticas, las cuales serán indispensables posteriormente a lo largo de su desarrollo académico e intelectual.

Ejemplo

Lo que los adultos denominan prácticas artísticas, se convierte en una de las primeras formas de comunicación del niño. Por ejemplo, a través de la **danza**, el niño podrá desarrollar su propiocepción, es decir, aprenderá a reconocer por sí mismo su lugar en el espacio, cómo puede él moverse allí, aprovechando cada parte y cada posibilidad que su cuerpo le permita. Descubre el encanto del movimiento, adquirirá mayor control, lo cual le permitirá aumentar la seguridad en sí mismo; inventará nuevas formas de comunicarse mediante los gestos y movimientos de su cuerpo.

Considero que las acciones propuestas se centran al desarrollo motor fino.

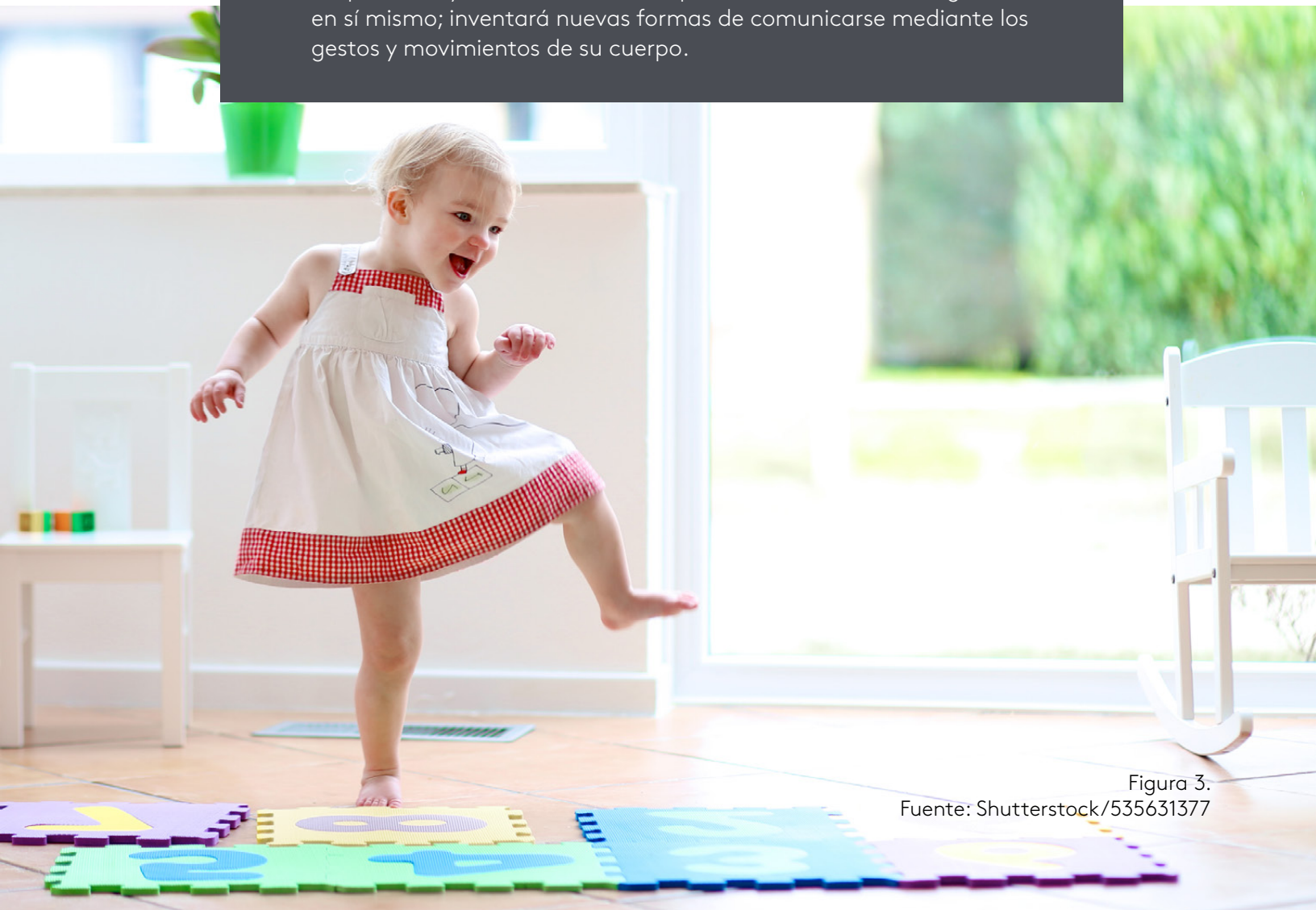

Figura 3.
Fuente: Shutterstock/535631377

Impulsado por la música, el niño puede producir movimientos que con gran entusiasmo lo lleven a expresarse libremente. Quizá con movimientos torpes y poco elaborados, los niños sienten placer físico al poder mover su cuerpo. El familiarizarse con la música, afinar el oído, cantar, dramatizar, interactuar con otros desde la corporalidad, le permitirá aumentar su seguridad, fortalecer la autoestima y trabajar la autodeterminación.

Este ejercicio de descubrimiento de su corporalidad le servirá de terreno fértil para futuras creaciones y expresiones desde su cuerpo, la comprensión del cuerpo de los otros y la relación con otros ejes artísticos como la música y el teatro.

A continuación, se darán algunos ejemplos, por medio de una serie de actividades básicas, que muestran algunas formas de implementar las prácticas artísticas en pro del desarrollo cognitivo, motor y psicosocial que se ha tratado previamente.

Instrucción

En este punto invitamos a revisar el *recurso de aprendizaje: zonas activas*.

Modelado

El modelado ofrece la posibilidad de desarrollo de habilidades espaciales y tridimensionales, el fortalecimiento de destrezas motrices y el disfrute táctil por las texturas, las sensaciones térmicas y la sensibilidad de la piel.

Figura 4. Modelado
Fuente: <https://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/nina-plastilina-rubia-feliz-p.jpg>

Rasgado

El rasgado de papel además de producir destrezas motoras, permite que el niño obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá trabajar posteriormente con otros materiales. La invitación ha de ser a un rasgado libre inicialmente, después identificará formas más complejas y elaboradas a medida que domine la técnica.

Figura 5. El rasgado
Fuente: Shutterstock/429263866

Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como formas en la naturaleza, árboles, nubes, etc. De igual manera, rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos, organizarlas y pegarlas sobre un diseño, una hoja u otro material. Irá perfeccionando la técnica en la medida que su motricidad sea más fina.

Ejemplo

Algunas posibilidades de rasgado son: formar figuras geométricas con trozos de papel de diferentes colores y texturas, rasgar figuras impresas de revistas: por ejemplo, hacer mercado y que ellos rasguen de revistas los elementos que irán en el carrito. Hacer un paisaje, rasgar formas que representen frutas u objetos conocidos, hacer rasgado de formas simétricas o hacer una composición de rasgado. La composición se puede completar con crayolas, colores, lanas, tapas, etc.

Pintura dactilar

La expresión a través de la pintura es uno de los medios que más disfrutan los niños. En estas actividades ellos pueden dar rienda suelta a toda su imaginación y creatividad. Al inicio las orientaciones pueden ser mínimas, estas pueden irse complejizando de acuerdo al desarrollo de las actividades y a la edad de los menores. Para la realización de ejercicios con pintura dactilar es recomendable que se inicie con las puntas de los dedos y luego utilice la mano, sin embargo, este ejercicio también se puede iniciar con toda la mano y poco a poco ir definiendo el uso de los dedos. Quizá se pueda combinar en los primeros ejercicios y de acuerdo a las condiciones propias del entorno en que se desarrolle la clase. No será lo mismo para grupos pequeños con dos maestros que en un grupo grande con un solo instructor.

Figura 6. Pintura dactilar

Fuente: <https://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/dedosG.jpg>

Salvaguardando la seguridad de los infantes, esta actividad será de gran disfrute para ellos, se puede acompañar de música suave y ejercicios corporales previos que los lleven a trabajar en más calma, propendiendo por incentivar la concentración.

Algunas variables para este ejercicio incluyen:

Figura 7.
Fuente: propia

Otras posibilidades con pintura

A continuación, encontrarás otras posibilidades de trabajo con diversas técnicas de pintura.

Pintar escurriendo	Prepara una mezcla de pintura clara y agua, con esta base ligera y utilizando varios colores, los niños pueden pintar, bien con los dedos, esponja o pinceles sobre cartón o papel.
Pintar con aire	Con una mezcla de pintura y agua, se ubican gotas de pintura sobre papel no muy absorbente, el cartón es ideal para este ejercicio. Con ayuda de pitillos o simplemente con sus labios, los niños pueden soplar las gotas de pintura. Este ejercicio artístico le permite al niño expresarse libremente y activar su creatividad. Al soplar puede hacer muchas nuevas formas y mezclas de color.
Pintar con lana o fibras textiles	Puedes utilizar una mezcla ligera de pintura de diversos colores. Necesitas tiras de lana u otra fibra textil, moja las fibras en la pintura. Los niños pueden ayudar a mojar las fibras, puedes disponer un solo recipiente por color para todos los niños. Las tiras o fibras empapadas se llevan sobre papel y así estampan diversas formas de múltiples colores. ¡También puedes poner las fibras entre dos hojas de papel!
Del vidrio al papel	Sobre una superficie de vidrio, puede ser el escritorio o un espejo, pones unas cuantas gotas de pintura de diferentes colores. Cada niño pondrá una hoja de papel sobre la pintura haciendo presión o movimientos suaves. Así imprimirán su obra de arte!
De tridimensionales al papel	Puedes utilizar variedad de objetos: tapas, palitos, ruedas, peines, hojas de plantas, telas, pequeños juguetes, etc. Puedes disponer de esponjas o trozos de espuma empapados en una base ligera de pinturas de colores o mezclas de colores. Los niños ponen su objeto sobre las esponjas y de allí al papel. Pueden realizar una composición individual o colectiva. ¿Qué tal para un día con los papitos en el salón?
Pintar con papeles de colores	Necesitarás papeles de colores, preferentemente crepé, seda o bond. Recortar o rasgar formas en los diferentes papeles. Poner las formas sobre papel en blanco y con ayuda de un pincel mojado en agua, o con esponjas humedecidas, pintas sobre el papel de colores, dejas secar un poco y retiras el papel de colores. Pueden terminar con colores o crayolas. Al finalizar tendrás ¡muchas manitas manchadas de muchos colores!

Tabla 1. Técnicas de trabajo con pintura
Fuente: propia

Instrucción

Invitamos a revisar el recurso de aprendizaje: *infografía*.

Una propuesta muy aceptada en el ámbito escolar es el “*rincón del arte*”. Se refiere a un espacio que se puede tener en el aula y al cual tengan acceso los niños. Este bien puede organizarse por ejes: pintura, garabateo o trazos, música, cuerpo, movimiento, etc. Quizás se requiera de materiales que faciliten la exploración y experimentación, tales como:

- Pinturas: témperas de diferentes colores, vinilos, anilinas, colorantes vegetales, acuarelas, etc.
- Papeles de diferentes clases, colores y texturas: cartulinas, hojas blancas y de colores, revistas, cartones, etc.
- Marcadores, pinceles, brochas, plumones, lápices, crayolas, etc.
- Pegante: blanco y de colores.
- Telas, lanas, fibras textiles.
- Harina, masas, arcilla, greda, arena de colores.

Figura 8.

Fuente: <http://www.sodimac.cl/static/Homy/html/blog-Homy/inspiracion-y-decoracion/rincon-arte-ninos.html>

Lectura recomendada

Realice la lectura de las páginas 40 a 54, del documento:

Las artes plásticas y visuales. Documento No. 21 El arte en la educación inicial

Ministerio de Educación Nacional

Instrucción

Posterior a esta lectura es necesario realizar la Actividad de aprendizaje: control de lectura.

Un mundo de colores

El color ha sido un tema de interés en diferentes campos desde las ciencias puras como la física, hasta las artes. Siendo este el tema principal del módulo, se tomará la definición desde esa área del conocimiento.

Goethe, fue un intelectual alemán reconocido a finales de siglo XVIII e inicios del siglo XIX quien escribió el libro *"Teoría de los colores"*, allí buscó tener un acercamiento a estos fenómenos cromáticos, no sólo como problema físico-químico sino a su vez desde lo pictórico, y mucho más desde las propiedades psicológicas que pueden tener (Calvo, 2015).

Goethe definía el color como "el resultado de la interacción entre la luz y la oscuridad", este autor postula que el color no se refiere sólo a las relaciones físicas que se dan entre la luz, el objeto y la forma en que llegan al campo visual, también está determinado por la posibilidad de percepción humana que es la que permite darle un significado y una representación mental a lo que se ve en el mundo (Goethe, 1992).

Figura 9. Johann Wolfgang Von Goethe y la teoría del color
Fuente: <http://www.psicologiadelcolor.es/johann-wolfgang-von-goethe-y-la-teoria-del-color/>

En el caso de los infantes, esta relación con el color es tardía, en los primeros meses los niños no distinguen colores específicos, sólo hacen diferenciaciones entre claros y oscuros. Es a partir del año y medio que el menor empieza a reconocer las diferencias cromáticas, a medida que el niño esté expuesto a estímulos de color podrá identificarlos más rápidamente. Esta relación puede irse consolidando con el uso de materiales pictóricos como la pintura, los lápices de color, la plastilina, las crayolas, entre otros, ellos le permiten al niño tener una relación directa con el color.

Como se ha mencionado anteriormente, entre los 3 y 4 años de edad los niños desarrollan representaciones abstractas y simbólicas con la realidad, en esto, entran también los colores (Ortiz, 2011). Inicialmente los niños prefieren los colores puros como el amarillo, el rojo y eventualmente el azul, luego explorarán los colores con más luz junto con los que estén más fami-

liarizados, es por esto que las expresiones pictóricas de los niños van cargadas de colores como verdes, amarillos, naranjas, rojos y algunas gamas del violeta (Martínez, 1979). Los colores, se convertirán en parte del conocimiento que el niño querrá compartir con los otros, a partir de aquí su relación con el color dependerá del alcance que tenga su exploración.

Visitar página

Muchos de los acercamientos a la teoría del color resultan en materiales didácticos como el desarrollado por María Claudia Cortés (2003), llamado “*Colors in motion*”, para ver su trabajo se recomienda visitar el siguiente enlace

<http://www.mariaclaudiacortes.com/>

Figura 10. Color

Fuente: <https://www.guiainfantil.com/uploads/Familia/pintarhabitacioncolor-p.jpg>

Podemos concluir que desde el inicio de nuestra existencia nuestro mundo es fácilmente comprensible a partir de múltiples lenguajes que, posteriormente, el arte nos permite perfeccionar. Muchas son las posibilidades, el trabajo está en explorar las maneras de acercarnos a ellas, de experimentar como maestros para en esa medida, aportar a la formación de los niños y niñas.

En referencia a lo expuesto anteriormente, el ICBF plantea:

” Para fomentar el desarrollo plástico y visual podemos proponer a los niños desplazarse por el espacio, reconocer su cuerpo, observar gestos y expresiones, hacer muecas ante un espejo y descubrir formas, texturas, colores y volúmenes, contrastes y otros elementos del lenguaje plástico en lo que nos rodea. En esto, los libros para niños juegan un papel importante pues sus imágenes y personajes, las diferentes maneras de usar el espacio, las formas, texturas y colores, y aquello que se cuenta, son un trampolín para que los pequeños se lancen a explorar y a crear, con base en lo que observan y sienten (ICBF, 2011, p. 36).

Vemos entonces que el papel de los maestros es fundamental en este camino de la magia, la creatividad, la posibilidad y la **incertidumbre**.

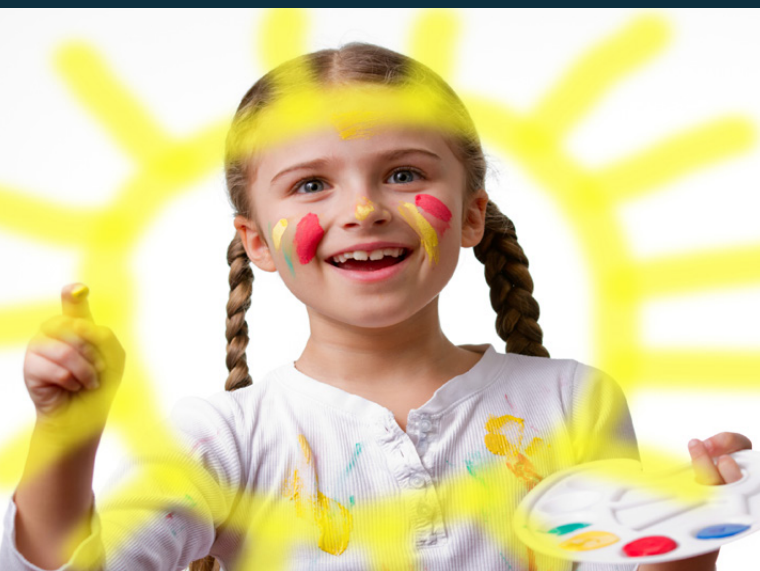
Para reforzar el aprendizaje de estos contenidos invitamos a realizar la *Actividad de aprendizaje: caso simulado*.

Incetidumbre

Si bien es lo contrario de la certeza, en el ámbito escolar, la incetidumbre la podemos tomar como la duda que genera conocimiento. El privilegio de cuestionar.

Los maestros en formación y su rol en las artes plásticas

El Ministerio de Educación en Colombia, en los *lineamientos curriculares para educación artística* define la educación inicial como:

” (...) un proceso permanente y continuo de interacción y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que permiten a los niños y niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias en función de su desarrollo pleno como sujetos de derechos (MEN, 2009, p. 4).

Figura 11.
Fuente: Shutterstock/92792734

Partiendo de esta definición, el legislador propone una educación caracterizada por:

”

(...) ser incluyente, equitativo y solidario, en la medida en que se tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural y social de niños y niñas...

Considerar que todos ellos, independientemente del contexto sociocultural en el que crecen, tienen las capacidades para desarrollar sus competencias si encuentran un ambiente que satisface sus necesidades básicas de afecto, cuidado y alimentación.

Ser integral, ya que tiene en cuenta que los espacios educativos en los que se desarrollan los niños y las niñas (familia y comunidad), exigen acciones articuladas con los sectores de salud y protección con el fin de garantizar su desarrollo adecuado (MEN, 2009, p. 4).

Se abre allí la invitación a todos los agentes educativos de la primera infancia a realizar un ejercicio pertinente y oportuno con base en los intereses del niño, sus capacidades y las posibilidades de su entorno. Este acompañamiento implica *“liderar un cambio cultural que impulse prácticas pedagógicas basadas en los lenguajes expresivos de los niños como el juego, el arte y la literatura”* (MEN, 2009). Así las cosas, los maestros son convocados a una participación activa desde la observación y análisis del contexto hacia el fortalecimiento de las distintas potencialidades del niño. Es aquí donde el arte se toma como herramienta mediadora en todo el proceso de formación del niño, la concepción de una visión de mundo y la preparación para un mundo futuro.

Comprendiendo esta invitación oficial en la cual se ha reconocido el papel importante del educador infantil, bien cabe la reflexión sobre el tránsito desde la teoría hasta la práctica, involucra un proceso mental y actitudinal que debiese partir de motivaciones claras por el aprendizaje, la investigación y el conocimiento. Este proceso nos permitirá partir de los conocimientos previos y avanzar hacia nuevos saberes. De la manera en que lo vivamos como educadores, como seres humanos y como individuos, partirá nuestro ejercicio docente y nos llevará a plantear posibilidades de intervención en el aula a partir del trabajo artístico dirigido por el maestro y desarrollado por los infantes.

Figura 12.

Fuente: Shutterstock/634019582

Cuentan aquí las formas de ver el mundo, las concepciones de realidad, la forma en que aprendemos y la manera como enseñamos. Es importante tener en cuenta los ritmos y tiempos de aprendizaje de nuestros pequeños aprendices. El rol del docente involucra el comprender las señales que nuestros estudiantes nos envían, esto es: atender a sus gestos, las expresiones faciales, su postura corporal, sus manifestaciones verbales, sus risas, sus chistes y hasta su forma de quejarse, lamentarse o criticar. Al desarrollar como docentes la sensibilidad a estas expresiones, podremos acercarnos al universo de nuestros pequeños, *identificar su universo*, conlleva a un mejor diseño de las actividades a realizar con un propósito específico.

Incluiremos en este análisis dos aspectos muy importantes en nuestro papel como mediadores entre los niños y el arte, estos son el contacto visual y la escucha activa. Los dos, si bien hacen parte inherente a nuestro rol como educadores, en la enseñanza de elementos artísticos, cobran una vigencia valiosísima. Mantener el contacto visual con nuestros pequeños artistas y sus grandes obras, fortalecerá los canales de comunicación entre las partes, con un ejercicio sencillo como caminar lentamente cerca a los niños, sin interrumpirlos, sin criticarles; evitar cruzar los brazos o poner las manos sobre la cintura ya que este lenguaje corporal puede interpretarse como agresivo de parte nuestra y le

transmitirá inseguridad y probablemente se sienta evaluado y, lo que menos pretendemos en educación artística es coartar la libertad, la creatividad, la originalidad.

Como lo refiere el ICBF:

”

(...) no se trata de entrenarlos, gastando muchas horas para ensayar “presentaciones” musicales o teatrales que les resten su espontaneidad y su deseo por compartir lo que han creado, ni de esperar que los niños y las niñas “trabajen” una pintura hasta que les quede “bonita” (ICBF, 2011, p. 91).

Se trata de crear ambientes propicios para el desarrollo de lenguajes expresivos que fortalezcan no sólo sus competencias cognitivas sino, mejor aún, las competencias socioemocionales.

El tiempo de clase o tiempo pedagógico no ha de reducirse a la realización de la actividad, es importante crear un espacio para la expresión libre sobre lo realizado, incentivar con preguntas abiertas, invitar a la recreación de lo expresado, la coevaluación y la admiración; evitando y procurando un ambiente de reflexión pero que conlleve a la valoración de lo propio y de lo ajeno. Sabemos que los niños tienden a ser “trasparentes” en sus comentarios, pero si los llevamos más allá de lo bonito y lo feo e incluimos adjetivos nuevos, expresiones amables y propositivas, les estaremos enseñando una forma de expresarse más empática, más coherente, más humana.

No lo olvides

No olvidemos la importancia que tiene en estos ejercicios, resaltar lo positivo, brindar mucha atención a aquel estudiante poco participativo o inactivo; quizá la actividad no le interesa o teme ser evaluado por los demás.

Reflexionemos

¿Qué hacer con los niños en condición de **discapacidad**? ¿qué hacer con los niños nuevos? ¿qué hacer con los niños en condición de desplazamiento? Estos son interrogantes que el maestro en formación y el maestro en ejercicio deben plantearse para así seleccionar las mejores actividades que permitan el trabajo desde el ser de nuestros niños.

Este reto implica flexibilidad curricular y adaptaciones en todos los aspectos (metodológicos, actividades, materiales etc.)

Lectura recomendada

Reggio Emilia: construir con y para los niños

Ministerio de Educación Nacional

<https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-133936.html>

Analicemos

A manera de conclusión del presente eje, retomemos algunos elementos importantes, relevantes y de fácil comprensión y aplicación.

Los lenguajes expresivos que se pueden potenciar a través del arte, resultan muy cercanos y divertidos para los niños. Es un mágico momento de construcción de sociedad, fortalecimiento de autoestima y comprensión del mundo del otro. Los niños asumen una posición muy tranquila cuando se habla del trabajo artístico.

Los niños se comprometen en su quehacer, este compromiso es desde lo físico hasta lo emocional. Sus producciones merecen todo el respeto. Merecen ser valoradas como expresiones libres, no como actividades terminadas.

Como se advierte hasta aquí, los niños aprecian las transformaciones que ellos mismos realizan a los objetos, a los juguetes o a los distintos materiales ofrecidos. En este proceso de transformación que posibilita el arte, las partes cambian: cambia el pequeño artista, tiene una versión diferente al sentirse creador y transformador. Similar situación ocurre en la expresión dramática, en la cual el niño transforma su apariencia, su imagen para ser otro y, cuando se pone en el lugar de ese otro y desempeña papeles de otros, puede expresar emociones suyas o de sus personajes.

Este ejercicio que posibilita las emociones y permite la expresión, no sólo desde la idea sino desde el juego de palabras, la relación emoción-razón, posibilita la implicación corporal de los niños y niñas, facilitando la construcción de la identidad y la apropiación del espacio, ya que en la acción siempre hay emoción.

Podemos ofrecer un sinnúmero de posibilidades, desde las formas, los espacios, los colores; desde mundos posibles o imaginarios, desde lo real, desde lo virtual. Este trabajo con los lenguajes expresivos será la base para un mejor desarrollo del proceso de pensamiento, la construcción de significados, las competencias socioemocionales y la capacidad de adaptación al entorno.

- Barahona, A. (2005). *Novedoso manual de educación artística*. Lima, Perú.
- Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Barcelona, España: Paidós.
- Brennan, J. (1988). *¿Cómo acercarse a la música?* México, México: Editorial Plaza y Valdéz.
- Calvo, I. (2015). Cuatro aproximaciones a la teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe. *Revista Diseña*, (8) 94-101.
- Cortés, M. (2003). Colors in motion. Recuperado de <http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html>
- Goethe, J. (1992). *Teoría de los colores*. Madrid, España: Murcia.
- Hinostroza, A. (2012). *Arte y creatividad en la educación*. Lima, Perú: Editorial San Marcos.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2011). *Lecturas y lenguajes expresivos en el desarrollo infantil temprano*. Bogotá, Colombia: ICBF y Fundalectura.
- Martínez, A. (1979). Psicología del color. *Maina*, 35-37.
- Ministerio de Educación Nacional. (2009). Por una educación inicial incluyente y para toda la vida. Recuperado de <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-192210.html>
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). *El arte en la educación inicial*. Bogotá, Colombia: MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Documento 19. Cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. Recuperado de <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/w3-article-305301.html>
- Ortiz, G. (2011). El color. Un facilitador didáctico. *Revista de Psicología Universidad Veracruzana*. pp.1-24.
- Papalia, D., Wendkos, W. y Duskin, R. (2009). *Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia*. México, México: Mcgraw Hill Educación.
- Presidencia de la República (2012). Fundamentos técnicos de la estrategia de atención integral a la primera infancia. Recuperado de <http://www.deceroasiempre.gov.co/quienessomos/documents/1.fundamentos-tecnicos.pdf>

Presidencia de la República (2013). Fundamentos políticos, técnicos y de gestión. estrategia de atención integral a la primera infancia. Recuperado de <http://www.deceroasiempre.gov.co/quienessomos/documents/fundamentos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf>

Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración. (2010). Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito. Recuperado de <http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/cdv-centro-de-documentacion-virtual/catalogo-2013/1184-lineamiento-pedagogico-y-curricular-para-la-educacion-inicial-en-el-distrito-pyt>

BIBLIOGRAFÍA

DESARROLLO DE LENGUAJES EXPRESIVOS I

Sandra Liliana Muñoz

EJE 3

Pongamos en práctica

Hemos llegado al eje 3. Durante dos semanas estaremos revisando lo aprendido y llevando los aprendizajes a un nivel superior: la práctica. Aquí podemos poner en juego todo lo posible o imposible que el arte nos permite, se pretende que el docente en formación, reflexione sobre su hacer y con base en un contexto teórico, lleve a la práctica lo aprendido. Se invita aquí a la reflexión, evaluación y acción. Unido a ello se revisarán estrategias didácticas que incluyen temáticas como: corporalidad y semiótica del cuerpo, la relación del niño con diversos objetos y las múltiples posibilidades de trabajo con los mismos.

Tomemos como referencia una frase de Honoré de Balzac *“sencillo es todo lo verdaderamente grande”*, sea pues esta la invitación a volver a lo sencillo, a lo simple, a la expresión libre y desprevenida. Recuerda maestro, a ese pequeño que aún habita en ti como ser soñador, creativo e innovador. Utiliza toda la experticia y posibilidad de la curiosidad para abordar estrategias que darán curso a ejercicios prácticos y talleres a partir de la pregunta:

¿Cómo construir y utilizar escenarios creativos que promuevan el desarrollo de lenguajes expresivos en la educación inicial?

Para llegar a la respuesta del cómo, primero vamos a abordar la experimentación, inicialmente en el docente, de manera que el arte genere en el futuro maestro las experiencias necesarias a transmitir. Es la invitación a mirar con ojos nuevos, como lo refiere Marcel Proust: *“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en tener ojos nuevos”*, atreverse al mundo del arte, a mundos nuevos.

Los niños están en la etapa de sus grandes fantasías, siendo la **épica** el género literario que más adoran. Época de príncipes y princesas, grandes héroes y hermosas batallas. Si el docente puede reconocerse como ser creativo y propositivo, podrá llevar al niño a un aprendizaje que no se remita únicamente a una transmisión de conceptos, sino que les lleve a los dos (docente y estudiante) a la creación, a la reflexión y a la expresión de *su ser y su sentir*. Recordemos que hay aprendizaje cuando la persona que recibe la información o la instrucción, es capaz de hacer con ella algo que antes desconocía. La educación artística es esa posibilidad de enseñar y de aprender desde la experimentación mediada por diversos lenguajes. Se pretende aquí, que docente y estudiante tengan un lenguaje compartido que permita la exploración, la expresión, la interacción y finalmente, la comunicación. Pensemos que si el maestro utiliza un lenguaje que el alumno no reconoce, éste no será capaz de seguirlo hacia nuevos lenguajes y formas de expresarse.

Épica

Género literario que, a través de la narrativa, cuenta las grandes hazañas de héroes legendarios, sus batallas y sus conquistas.

Sea entonces esta, la oportunidad de reflexionar a partir de la competencia *formar* ya que ella nos llama a reconceptualizar y utilizar reconocimientos pedagógicos que permitan crear ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del docente y de la comunidad.

El docente y la enseñanza de las artes

Iniciemos con la frase de Proust mencionada en la introducción que nos invita a pensar que el ser humano se emociona con lo nuevo, una vez lo mira, lo conoce o lo reconoce, ya pierde esa magia del primer momento. Así, en muchas ocasiones somos incapaces de ver las cosas nuevas como “nuevo”. En la práctica pedagógica, por el ejercicio repetitivo de muchas actividades, perdemos el encanto y reducimos la fascinación, sin embargo, en el trabajo con *primera infancia* el maestro ha de re-crearse en cada momento, renovar sus estrategias y su didáctica de manera tal que convoque y provoque a sus ansiosos aprendices que viven en el asombro ante lo nuevo, fascinados por los descubrimientos y dispuestos a crear mundos que los adultos no podemos anticipar siquiera que existan, es esa la magia de su inocencia.

Lectura recomendada

Realice la lectura de las páginas 27-33 de *Experiencias de trabajo con la primera infancia desde las artes en Bogotá*.
Secretaría de cultura, recreación y deporte

Instrucción

En el recurso de aprendizaje: *infografía*, se pueden observar contenidos complementarios a este tema.

La práctica educativa en educación artística nos plantea la alternativa de la experiencia de manera tal que el docente pueda profundizar en sus propias facetas, sus cualidades y sus limitaciones; es decir, como lo plantea Contreras (2010):

(...) implica un proceso de aprendizaje sobre sí mismo, ya que toda experiencia es formativa (...) tiene un efecto reflexivo sobre quien la tiene (...) de encontrarse con algo que obliga a pensarse de nuevo, a verse a sí y a las cosas bajo la nueva luz de lo vivido como novedad (Contreras et. ál, 2010, p. 34).

No se pretende que el docente de *primera infancia*, sea un experto en la enseñanza de las artes y sus diversas manifestaciones, lo que se pretende aquí, es plantear la posibilidad de que el maestro en formación se enriquezca a partir de su propia experiencia. Es sabido que el proceso de aprendizaje de los adultos (**andragogía**) es muy diferente al llevado por los infantes (**pedagogía**), sin embargo se convoca a la experimentación como estrategia de preparación y sensibilización por parte del adulto, docente o cuidador, con el propósito de aumentar la comprensión de los fenómenos artísticos por parte de los niños. No se plantea como tarea obligatoria, ya que eso reduce la motivación, se propende por aprender a valorar

Andragogía

Disciplina que se dedica a estudiar la forma de aprender de los adultos, sus procesos y estrategias.

Pedagogía

En su definición más básica, es la disciplina que se encarga de la educación y aprendizaje de los niños, su uso se ha generalizado al estudio de las prácticas de enseñanza.

los espacios, los elementos, comprender su naturaleza, mejorar la percepción y reconocerse como agentes activos del proceso educativo, resignificando su labor y mejorando la práctica pedagógica.

Ahora bien, ya que ha sido presentada la convocatoria a la experimentación, abordaremos algunos elementos muy importantes a tener en cuenta en relación a la práctica de la enseñanza de las artes como estrategia para el desarrollo de lenguajes expresivos.

Es oportuno recordar aquí, que los lineamientos curriculares apoyados en los planteamientos de Jacques Delors, propenden por otras formas de aprendizaje que giran alrededor de los procesos que nos definen como seres humanos (Delors, 1996) así: *aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás*; estos procesos resultan totalmente pertinentes cuando hablamos del desarrollo de lenguajes expresivos a través del arte, ya que nos llevan a ejercitar la memorización, la asociación, la relación de sentido, el desarrollo de pensamiento y a la ejecución del mismo en la

articulación entre lo concreto y lo abstracto, la comprensión del pensamiento inductivo y deductivo, así como la curiosidad, la crítica, el diálogo, la argumentación y la síntesis, procesos que le permitirán el desarrollo de capacidades y competencias comunicativas determinantes en todo su proceso de aprendizaje y transformación de su entorno. Por ello, *“la educación debe propiciarle libertad de pensamiento, juicio, sentimientos e imaginación para que sus talentos alcancen la plenitud y en lo posible sean artífices de su destino”* (MEN, 2014, p. 24).

El docente, consciente de este proceso en sus estudiantes, al pretender enseñar a través del arte bien puede partir de la literatura, la música, el teatro, la plástica, las coreografías y los bailes. Estos ejercicios no pueden verse como comportamientos aislados sino como elementos articulados a un proceso integral en el menor, que valora la cultura, la oralidad y los conocimientos previos de cada niño para estimular la creatividad y la imaginación, mejor aún, como lo expresa el Ministerio de Educación Nacional *“(…) las formas de habitar el mundo propias de esas edades, y como lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse”* (MEN, s.f.)

Figura 1.
Fuente: Shutterstock/717535231

Instrucción

Invitamos a realizar la *actividad de aprendizaje: podcast*.

El niño y la corporalidad

“Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo”.
(Wallon, H. 1985)

Se reconoce como el principal inspirador de las teorías y prácticas de la escuela francesa de psicomotricidad. Se interesó en el papel de las emociones en la inserción social del niño, haciendo hincapié en el fenómeno de la emoción vehiculizada a través del tono, la postura y el gesto.

El ser humano se vale de su cuerpo no sólo para la locomoción sino como elemento de comunicación con el entorno. Los niños, como seres humanos, utilizan su cuerpo como elemento expresivo de maneras sorprendentes. En los primeros meses, su expresión corporal será la estrategia comunicativa más significativa, con el desarrollo del lenguaje articulado, el cuerpo y su significación pasará a un segundo orden como elemento de comunicación. Sin embargo, con el paso inequívoco del tiempo y el desarrollo corporal, el cuerpo y su movimiento retoman su lugar protagónico en el fortalecimiento de la parte motriz y aparecen nuevas experiencias como caminar, saltar, bailar, hacer muecas y gestos; acompañada de esas maravillosas aventuras llega la capacidad de escribir, pintar, rayar, picar e imitar entre muchas otras habilidades y destrezas.

Todo lo anteriormente nombrado será componente fundamental para el proceso de desarrollo del individuo como ser y como parte de un conglomerado humano. Potenciará desde competencias básicas como el manejo de nociones espaciales, hasta el desarrollo de autonomía en el niño, lo cual le permitirá declarar su independencia frente al adulto y le generará mayores expectativas. Si bien el niño necesita consolidar su autonomía e independencia, es la familia, como primer agente educador, a quien corresponde la asertividad de este proceso.

Figura 2. Arte y corporalidad
Fuente: Tomado y modificado de Shutterstock/417769852

Posteriormente, la escuela dará las herramientas para el reconocimiento de su corporalidad como mediador en la comunicación y la expresión, el niño pasará de la simple gesticación hasta expresiones más complejas como la danza, el teatro o la mímica. Transitará de las acciones al pensamiento y de allí a la interpretación crítica de sí mismo, de los otros y del entorno, en palabras de Wallon (1964), irá de la acción del movimiento a la representación de su cuerpo y su mundo. Este recorrido le llevará a una forma más lúdica de aprender a escribir, a resolver problemas, a interactuar con otros, es decir le permitirá aprender a ser, a hacer y a convivir con otros.

Entendiendo la necesidad de exploración y experimentación de su cuerpo y de las posibilidades de sus movimientos, el maestro ha de incorporar estrategias que permitan el desarrollo armonioso de la expresión,

la comunicación y la creatividad, potenciando el aprendizaje activo, la experimentación, el respeto por el propio cuerpo y la admiración por la máquina expresiva que él representa. Esta dinámica, sin duda, llevará al menor a un conocimiento de sí mismo de una forma muy natural, le trasladará al placer de la adquisición de conocimiento por medio de la experiencia, le llevará a aprendizajes significativos independientemente de sus limitaciones, sus ritmos y tiempos de aprendizaje (Ausubel, 1983).

La corporalización como estrategia de aprendizaje y expresión de lenguajes se ha de entender como un camino en el cual el niño no sólo ejercita su sistema nervioso y locomotor, si bien inicialmente imita los movimientos, con posterioridad mejora el equilibrio, aprende a manejar la fuerza, a dimensionar el espacio, a coordinar el cuerpo con la música.

Llevar el ritmo con las manos o con los pies mientras mueve su cabeza al compás de la métrica musical. Esta experiencia en particular, en relación del movimiento y la música, le permite al pequeño artista un sinnúmero de posibilidades de expresión: quizá cante fuertemente o empiece a saltar o a bailar, quizá tararee el coro o repita sin cesar un sólo verso. Podrá cantar en otros idiomas más allá de la comprensión lingüística de lo cantado.

Figura 3.
Fuente: Shutterstock/569123533

Este placer le potenciará los sentidos, se expresará más libremente y reconocerá que la música puede disfrutarse con o sin movimiento, es decir:

”

Ni cosa, ni instrumento, mi cuerpo es mi propio yo en el mundo. Mi cuerpo en movimiento, aquel que me envuelve en el mundo. Habito el mundo por mi cuerpo. Mi cuerpo es para mí, el mundo (Da Fonseca, 1996, p. 86).

El cuerpo habla su propio lenguaje, se expresa de manera clara y contundente, no se limita a lo aprendido, va más allá, se expresa en el metalenguaje del movimiento, la fuerza, la alegría y la energía. En las últimas décadas se ha introducido el término **semiótica** del cuerpo, al parecer desde Italia y Francia (Contreras, 2012), como respuesta a la tendencia a limitar la expresión corporal al movimiento. Más allá de ello, el cuerpo expresa la significación de los lenguajes y es un vehículo de contenidos expresivos, por ello es importante, para el docente en formación comprender que el cuerpo y sus movimientos transmi-

Semiótica

Se refiere al estudio de los signos como elemento fundamental en la comunicación.

ten sentido; que el cuerpo habla su propio lenguaje y que los niños expresan con su cuerpo mucho más de lo que, en ocasiones, el lenguaje articulado les permite.

Finalmente, es muy válido reconocer que el niño pone su energía, su emoción y su intención cuando se manifiesta corporalmente, expone aspectos íntimos de su ser como lenguaje expresivo, manifiesta agrado, placer o desagrado; comparte su arraigo cultural y deja ver sus patrones de crianza recibidos en casa, de allí que es recomendable el ejercicio de una sana con-

vivencia, un profundo respeto por el otro y su individualidad, y propender por la creación de espacios que permitan la expresión libre y placentera a través del cuerpo.

El niño y los objetos

El niño está rodeado de objetos, la relación con ellos hace parte fundamental del proceso de desarrollo de lenguajes, construcción de significados y conocimiento del entorno. Este paso en el desarrollo de pensamiento permite, a través de la transformación de los objetos, preparar al menor para la interpretación del continuo proceso de transformación que él vive y del que puede ser protagonista, no sólo desde la relación con los objetos, sino con su cuerpo, con el espacio, con sus lenguajes y su interacción con pares y con adultos. Cada uno de estos pasos llevará a nuestro pequeño aprendiz a la construcción de nuevos objetos, nuevas relaciones, nuevas experiencias a la par de las modificaciones que él mismo hace en su dimensión emotiva, cognitiva, mental y espiritual.

Figura 4. El niño y los objetos

Fuente: <https://escuelaconcerebro.files.wordpress.com/2015/07/foto-1.jpg>

En este camino, el niño necesita de un compañero de viaje, que sea guía, pero que la vez sea el cómplice en la exploración y la experimentación. El agente educativo ha de tener la capacidad de asombro que el niño requiere para aventurarse en este intento. El adulto, como guía y soporte, acompañará al niño en la investigación que lo llevará de la simple experimentación a la apropiación de los objetos y a la transformación de los mismos en un camino de conocimiento activo y participativo.

A continuación, veremos algunos objetos de su entorno cotidiano y las posibilidades de trabajo con los niños:

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2010), en su propuesta de *primera infancia y educación artística*, presenta algunos objetos a tener en cuenta en el desarrollo de lenguajes expresivos a través del arte, retomaremos aquí algunos de ellos e incluiremos otros que bien pueden ser utilizados como recurso válido en el camino del desarrollo del pensamiento que lleva a la magia, a la transformación y a la interpretación del mundo.

Papel	El papel es uno de los recursos de mayor accesibilidad en nuestro entorno escolar. Por sus múltiples variedades y versatilidad, el papel es uno de los grandes ayudantes en el campo del arte. No limitemos su uso a la pintura, el rayado o rasgado. Podemos usar el papel periódico impreso para hacer cojines, sombreros, disfraces; es un material que invita a la construcción y a la destrucción. Se pueden hacer bolas permitir que lo lancen unos a otros o hacer tiendas de campaña o simplemente, jugar al lector desprevenido. Con los diferentes papeles se puede explorar el color, las texturas, las formas. La papiroflexia o arte de doblar y plegar el papel, permite el desarrollo de motricidad fina que servirá de preparación para la escritura. Se puede utilizar el papel seco mojado, trozado, hecho bolas grandes o bolitas, rasgado, coloreado, pintado o rayado. Sólo o en juego con otros materiales, el papel siempre nos dará la mano en una clase de artes.
Post it	El <i>Post-It</i> o papel con adhesivo suave, se ha convertido en un elemento fabuloso a la hora de crear. La posibilidad de pegar y despegar fácilmente lo hace muy divertido. Se puede pegar sobre la pared, el tablero, los pupitres, las ventanas, sobre el cuerpo y hasta en la cara. Permitirá construir y destruir fácilmente, vienen en múltiples colores y formas. Pueden ser las plumas de un disfraz de aves o los mensajes de agradecimiento para los padres. Muchas son las opciones de trabajo con los adhesivos.

Piedras	De muy fácil acceso, las piedras por su solidez y originales formas, permiten la creación de variados escenarios, desde simples elaboraciones con piedras pintadas, u organizarlas por formas y tamaños, hasta la organización de caminos o secuencias a seguir en una actividad. Se puede acompañar la actividad de música o realizar concursos con los tamaños de las construcciones. Otra posibilidad es usar la imagen de la piedra y simular que los niños son piedras, hacer un juego que involucre movimiento y quietud.
Hojas	Son incontables las posibilidades que las hojas y los pétalos nos proporcionan en el aula. Siendo naturales se ha de tener cuidado con la savia, el polen u otros alérgenos. Muy limpias las hojas permiten el desarrollo sensorial, el estímulo del tacto, el olfato, el oído y quizá algunos inquietos aprendices también las saborearán. Solas o como parte de un proyecto o un disfraz, las hojas permitirán el estímulo de la creatividad, como se pueden conseguir fácilmente, se pueden agrupar, destrozarse, organizar, recolectar, clasificar o simplemente, admirar.
Cajas y cartones	Desde un lindo empaque, hasta un transporte escolar. Las cajas de cartón tienen infinitas posibilidades: permiten el trabajo con el espacio, los tamaños, el volumen, la capacidad. Pueden ser tapetes, escondites, viviendas, organizadores, trajes extraterrestres, disfraces. Permite el trabajo de conceptos como: dentro, fuera, lleno, vacío, grande, pequeño, frágil, fuerte, etc. Potencian la creatividad no sólo en su uso en clase sino en la cotidianidad, se pueden pintar, cortar, perforar, decorar con piedras o papeles. <u>Ejemplo</u> También se puede trabajar el silencio como lenguaje expresivo, desde las emociones, por ejemplo, si no te gusta, entras en la caja y te quedas en silencio o si te quieres esconder, guarda silencio; permitir la posibilidad del trabajo individual y en silencio, potencia el uso del lenguaje y sus posibilidades expresivas.

Alérgeno

Un alérgeno es una sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad (alérgica) en personas susceptibles que han estado en contacto previamente con él.

Lana, hilo, cuerdas	Nada como la lana y las fibras suaves para estimular el tacto. De diversas texturas, clases y colores, las lanas, hilos o cuerdas permiten el trabajo de la motricidad fina. No sólo en la construcción de nuevos elementos, también son propicias para las transformaciones y fieles ayudantes en la texturización de las pinturas. Es recomendable el trabajo con piezas grandes para evitar accidentes por atragantamiento. Ideales en ejercicios de manejo del espacio, los límites y los bordes. Permiten el uso del ensartado como actividad creadora y de destreza óculo-manual: hacer collares, cuerdas, adornos, etc. El trenzado con lana, ya que maneja una base motriz grande, permite el tránsito hacia ejercicios motrices más finos. <u>Reflexión</u> También se puede trabajar la conceptualización de diversa índole con preguntas sobre las cuerdas: ¿Es fina, gruesa, dura, blanda, flexible, larga, corta? Con las cuerdas se pueden crear paisajes, caminos, ríos, círculos, serpientes, etc. Finalmente la cuerda invita al movimiento: saltar, bailar, arrastrar, enroscarse en ella, crear posibles nudos, etc.
Cinta	Las sensaciones táctiles de las cintas son infinitas. Podemos trabajar texturas: suave, fina, corrugada, áspera o con relieve. Trabajo desde lo experiencial. <u>Reflexión</u> ¿Qué puedes hacer con las cintas? Adornos, manillas, collares, bufandas o cinturones. ¿Qué tal una actividad donde cada estudiante tenga una tira larga de cinta amarrada a una de sus manos y la mueva al compás de una canción?
Telas	Al igual que las cintas, las telas permiten un buen trabajo con el tacto, sin embargo, dependiendo del tamaño pueden ser capas, cobijas o paredes de una casa bajo la mesa. Se pueden mojar o pintar, ¡son un lienzo perfecto para esos pequeños artistas! Un futuro diseñador o una alegre costurera pueden construir fantásticos trajes.

Almohadas y cojines	Un cojín es invitación a la tranquilidad, la calma, el descanso. Pueden ser un elemento importante a la hora de mantener el interés en una obra de arte o una película corta, si el cuerpo está cómodo, el niño se siente abrazado y plácido, la posibilidad de aprehensión a partir de la calma interna le potencia los sentidos. Puede ser una invitación a la relajación, la meditación, el yoga o simplemente el descanso.
Plumas	Las plumas estimulan los sentidos, suaves y con referencia a la caricia, facilitan el estímulo de la piel, la sensación de suavidad y cosquilleo. También pueden hacer parte de proyectos artísticos, disfraces, nuevas herramientas. Se puede invitar a la construcción narrativa de historias fantásticas.
Pelotas, balones, bombas y globos	Por su versatilidad, formas variadas, diferentes texturas y muchos colores, estas formas redondeadas facilitan el concepto de círculo, de redondez al igual que se evidencia la diferencia de tamaños y posibilidades de interacción. Desmitificar la pelota sólo para el juego, verla como elemento de expresión y creación de códigos lingüísticos que permitan la comunicación y el diálogo es una ventaja de estos elementos en el aula de clase. Por otra parte, los globos permiten el trabajo con sonidos fuertes, bien sea frotarlos o pegarles o romperlos, quizá al ritmo de la música se pueden mezclar diversos sonidos que potencien la relación de la música con el movimiento corporal. Decorar los balones, las bombas; pintarlos, vestirlos, combinarlos, en fin, muchas posibilidades.
Espejos	No sólo en la pared, el espejo ubicado en la puerta, al ingreso al aula o en el suelo. El trabajo de perspectiva, profundidad, formas y volumen permiten el paso de lo unidimensional a lo bidimensional y tridimensional. La observación del cuerpo y sus movimientos, las muecas o gestos, la comparación, la dramatización son sólo algunas de las posibilidades que el espejo ofrece. El reconocerse al mirarse en un pequeño espejo de bolsillo, identificar las partes de la cara, lo hermoso de la imagen facial, le fortalecerá su autoconcepto y autoimagen. Es un mágico elemento que incentiva la exploración, la investigación el asombro y la incertidumbre.
Las esponjas y espumas	De muy fácil manejo la esponja o espuma sintética es un material suave y de agarre fácil. Permite tocar, frotar, percibir diferentes sensaciones táctiles como: aplastar, estrujar, moldear y modificar cuantas veces como se quiera. Como ayudante en la pintura de murales, paredes, decoración, etc., la espuma es muy versátil y posibilitadora de creatividad e ingenio.

Luces y linternas	El trabajo con la luz y las sombras será mucho más fácil apoyado en una linterna. Esta permite el estímulo óptico a partir de los colores, si se forra con papeles traslúcidos de colores. También se puede usar la proyección de las sombras sobre una pared o una tela, el manejo de la corporalidad al ubicarse entre la luz y una tela, el desplazamiento de las imágenes. Todo esto acompañado con un ejercicio musical o desde la dramática, constituirán experiencias muy enriquecedoras desde lo sensorial.
Palos y madera	El trabajo con palos o madera, permite actividades dirigidas desde la plástica, la música, la corporalidad o la dramática. Podemos iniciar con lo básico: formas, texturas, tamaños, procedencia, usos posibles etc. También se pueden explorar ritmos musicales, la percusión, el baile. Desde el uso del cuerpo, las manos, las piernas, saltar, bailar, pasarlo por el cuerpo. Pintarlo, tallarlo, forrarlo, vestirlo, etc. La transformación es pertinente aquí: lo volvemos un caballito, un bastón, una guitarra, un violín, una nave interestelar, una serpiente, un río. Todo es posible de acuerdo al estímulo de la creatividad y la imaginación.

Tabla 1. El niño y los objetos
Fuente: propia

Instrucción

En este punto se hace relevante revisar el *recurso de aprendizaje: galería* y a realizar la *Actividad de aprendizaje: prácticas o simulaciones*.

A lo largo de este eje, hemos recordado la importancia del docente en el proceso de desarrollo de lenguajes expresivos, queda pues abierta la invitación a un trabajo individual como pretexto exploratorio de sí mismo, de sus capacidades y sus potencialidades. Hemos revisado algunos elementos de la corporalidad y la expresión del cuerpo como elemento artístico y abordamos el mágico mundo de la relación de los niños con los objetos.

Sólo se trataron algunos objetos de uso cotidiano, pero la oportunidad de uso, creación y transformación de los mismos y sus significados, es infinita. Para cerrar esta invitación hacia la **praxis**, revisaremos algunas generalidades en relación a las estrategias didácticas del arte como medio de expresión, si bien este tema se profundizará en el eje 4, bien vale la pena, en este camino de reflexión y análisis, tener en cuenta algunas observaciones básicas.

Praxis

Término griego que representa la transformación de la teoría en una experiencia práctica.

El trabajo artístico en primera infancia, más allá de ser sólo una estrategia, representa un factor determinante en la formación del niño en todas sus dimensiones. Como ser

integral, el niño ha de formar hábitos, capacidades, competencias, habilidades, todo ello desde su ser emocional, **volitivo**, cognitivo y espiritual. La expresión, independientemente del lenguaje que se utilice, permite la evolución de ese pequeño ser, le acompaña y le potencia en un camino hacia su realización total. Si bien es papel de la familia poner los primeros ladrillos de esta hermosa construcción, la escuela tiene su papel protagónico en el fortalecimiento de esa estructura, su crecimiento y perfeccionamiento. Es aquí donde el agente educativo que ejecuta el rol del docente tiene su participación y por ello, conviene que este trabajo se haga con amor, dedicación, total empatía y mucha calidad.

Volitivo

Relacionado con la voluntad, estrictamente "querer hacer".

Figura 5.

Fuente: Shutterstock/503203264

El objetivo principal es que el niño utilice el lenguaje artístico, en sus diferentes manifestaciones, para expresarse de forma espontánea. Esto es que, a partir de su experiencia, pueda construir contenidos, reconstruir su realidad y plantear mundos posibles desde la fantasía y la imaginación. En los primeros años, ante la ausencia del lenguaje articulado y la escritura, el lenguaje artístico es básicamente su única expresión, aquellos "dibujos" incomprensibles para un adulto están llenos de significados, relaciones de sentido e información sobre los niños. Al explicar una obra de arte, el menor dará rienda suelta no sólo a su imaginación sino a su necesidad de transmitir sus emociones, sentimientos, temores o angustias. Avanzar allí le permite perfeccionar su proceso de formación de pensamiento y de desarrollo cognitivo.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, miremos pues algunas recomendaciones a tener en cuenta al poner en práctica estrategias de trabajo con lenguaje artístico

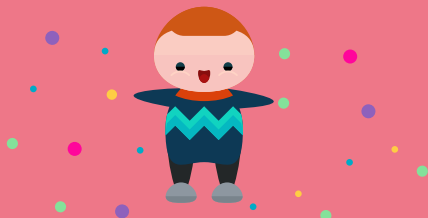
El trabajo artístico no debe limitarse a un sólo espacio físico ni a un horario determinado, bien se puede articular con otras actividades o temas. Las actividades de expresión pueden incluirse en el desarrollo de todo el currículo.

Se ha de propender por actividades placenteras, lúdicas y creativas que permitan la transferencia del lenguaje verbal al lenguaje simbólico o icónico. Esto es, seleccionar experiencias significativas que permitan el trabajo con diferentes medios expresivos.

La selección de materiales didácticos debe tener en cuenta el contexto, su entorno, su edad, etapa evolutiva y posibilidades. Estos han de ser variados y en cantidades suficientes. No hay que temer al desorden, el caos es también una oportunidad de aprendizaje creativo.

Plantear situaciones para la construcción del conocimiento corporal con tranquilidad y partiendo de un principio de realidad, determinar los espacios, momentos y facilidades para la ejecución de movimientos libres u orientados, que lleven a la experimentación.

Permitir la manipulación de diversos objetos, un acercamiento físico con los objetos para percibir las formas, los tamaños, las texturas, los colores, los olores, los sabores, etc., así como sus posibilidades de movimiento y modificación.

Incentivar el manejo de los tiempos de expresión de los infantes desde un constructo axiológico, es decir propiciar situaciones de expresión haciendo uso de los diferentes tipos de lenguaje: gestual, corporal, plástico y musical en un contexto de participación y sana convivencia.

La programación de actividades dentro y fuera del aula debe favorecer aquellos ejercicios que posibiliten la práctica de vivencias sensoriales: apreciar los sonidos de la naturaleza, los colores, las temperaturas, las caras de las personas, su forma de vestir, de caminar, etc. Todos estos juegos de percepciones permiten la interpretación de los diferentes elementos del contexto del menor, el entorno familiar, social y cultural.

Mantener la calma en situaciones extremas. El arte, por su esencia libertaria, provoca en los menores un derroche mayor de energía que el habitual. Maestro: disfruta estos momentos como experiencias lúdicas que llevan a la formación de seres humanos en libertad de expresión y que les hace mejores seres para el mundo. Diviértete y deléitate en medio de pinturas, trozos de papel, música y disfraces, aprovecha la oportunidad para enseñar sobre la responsabilidad de organizar y poner cada cosa en su lugar, ¡serán experiencias fantásticas!

Figura 6.
Fuente: propia

Lectura recomendada

Para finalizar invitamos a realizar la lectura de las páginas 20-26 de

Experiencias de trabajo con la primera infancia desde las artes en Bogotá

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Barahona, A. (2005). *Novedoso manual de educación artística*. Lima, Perú.

Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Barcelona, España: Paidós.

Brennan, J. (1988). *¿Cómo acercarse a la música?* México, México: Editorial Plaza y Valdéz.

Calvo, I. (2015). Cuatro aproximaciones a la teoría de los colores de Johann Wolfgang Von Goethe. *Revista Diseña*, (8) 94-101.

Cortés, M. (2003). Colors in motion. Recuperado de <http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html>

Goethe, J. (1992). *Teoría de los colores*. Madrid, España: Murcia.

Hinostroza, A. (2012). *Arte y creatividad en la educación*. Lima, Perú: Editorial San Marcos.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2011). *Lecturas y lenguajes expresivos en el desarrollo infantil temprano*. Bogotá, Colombia: ICBF y Fundalectura.

Martínez, A. (1979). Psicología del color. *Maina*, 35-37.

Ministerio de Educación Nacional. (2009). Por una educación inicial incluyente y para toda la vida. Recuperado de <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-192210.html>

Ministerio de Educación Nacional. (2014). *El arte en la educación inicial*. Bogotá, Colombia: MEN.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Documento 19. Cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. Recuperado de <http://www.colombiaprende.edu.co/html/familia/1597/w3-article-305301.html>

Ortiz, G. (2011). El color. Un facilitador didáctico. *Revista de Psicología Universidad Veracruzana*. pp.1-24.

Papalia, D., Wendkos, W. y Duskin, R. (2009). *Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia*. México, México: Mcgraw Hill Educación.

Presidencia de la República (2012). Fundamentos técnicos de la estrategia de atención integral a la primera infancia. Recuperado de <http://www.deceroasiempre.gov.co/quienessomos/documents/1.fundamentos-tecnicos.pdf>

Presidencia de la República (2013). Fundamentos políticos, técnicos y de gestión. estrategia de atención integral a la primera infancia. Recuperado de <http://www.deceroasiempre.gov.co/quienessomos/documents/fundamentos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf>

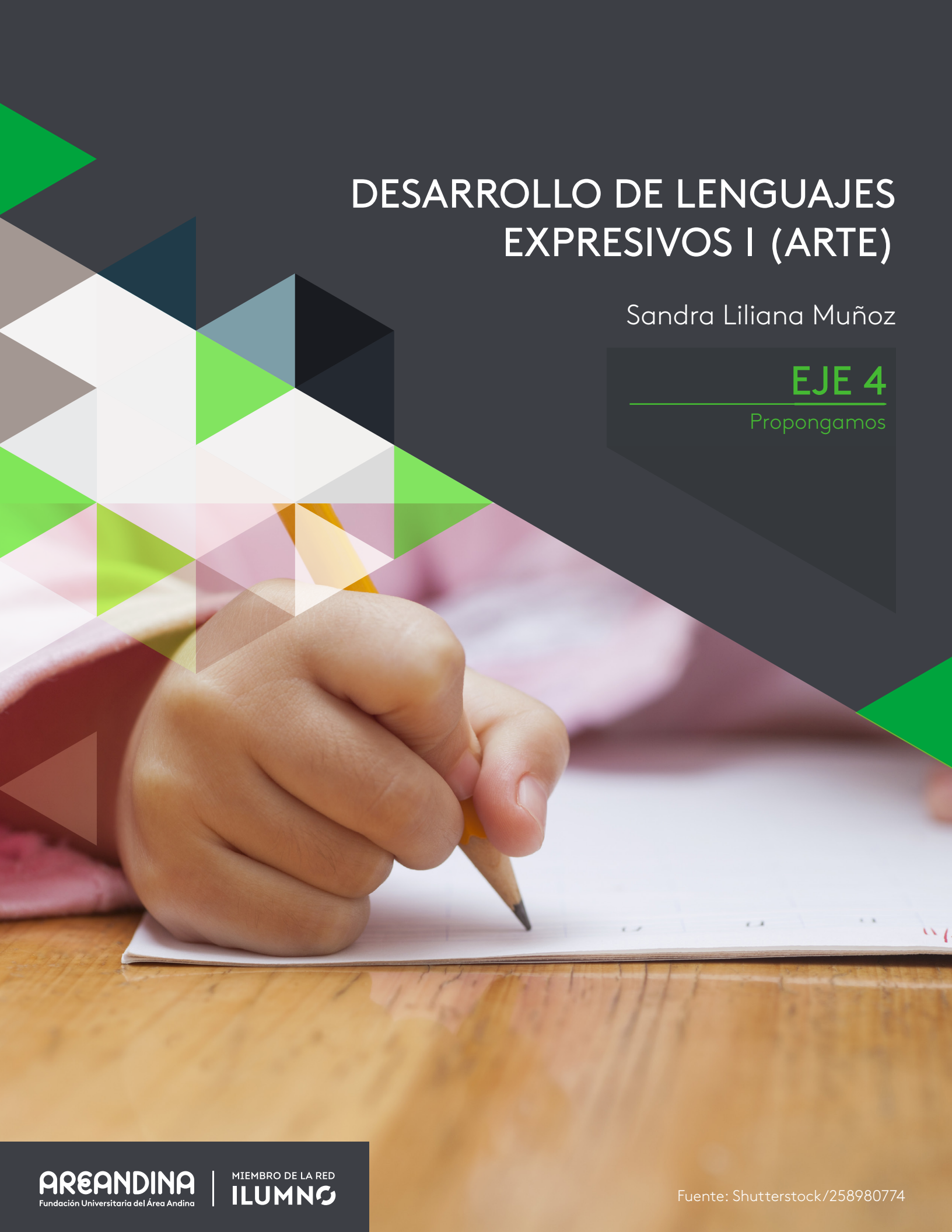
Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración. (2010). Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito. Recuperado de <http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/cdv-centro-de-documentacion-virtual/catalogo-2013/1184-lineamiento-pedagogico-y-curricular-para-la-educacion-inicial-en-el-distrito-pyt>

DESARROLLO DE LENGUAJES EXPRESIVOS I (ARTE)

Sandra Liliana Muñoz

EJE 4

Propongamos

Luces, cámara... ¡Acción! Este es el momento de revisar los conocimientos adquiridos y mirar los avances que hemos logrado en relación al manejo en el aula de los distintos elementos que el campo artístico permite explorar, abordar y, sobre todo, experimentar. Ya hemos podido avanzar en el camino hacia el trabajo en educación artística y contamos con los elementos necesarios para plantear propuestas pedagógicas que desarrollen lenguajes expresivos a través del arte.

En este módulo hemos podido revisar propuestas de talleres prácticos destinados a actividades plásticas y de construcción de material, como: modelado, uso de tizas, crayolas, marcadores, vinilos, témperas, recortes y pegado; ubicación y manejo de espacio, nociones de perspectiva, ejercicios prácticos de modelado, pintura, dibujo y construcciones. Ahora bien, en este último eje abordaremos temáticas relacionadas con el lenguaje verbal y no verbal, la danza y algunas definiciones y ejemplos de las líneas: abiertas, cerradas, simétricas, asimétricas, verticales y horizontales, oblicuas, rectas y curvas resaltando la importancia del trazo de líneas en la preescritura y el garabateo como medios de expresión en primera infancia.

A partir de la información proporcionada, se invita a la presentación de propuestas creativas para el fortalecimiento de lenguajes expresivos a través del arte, toda vez que den cuenta de un ejercicio propositivo, reflexivo y creativo que resignifique el valor del arte como herramienta mediadora en el desarrollo de lenguajes expresivos. Es el momento de trabajar la competencia *evaluar* ya que ésta corresponde a la reflexión, el seguimiento y la toma de decisiones sobre los procesos de formación con el propósito de favorecer la autorregulación y de plantear acciones de mejoramiento en la enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo.

Si consideramos, ahora en conjunto, las múltiples posibilidades de expresión que podemos generar en el aula a través del arte, lograremos alcanzar el objetivo central de este eje el cual consiste en diseñar estrategias que potencien la expresión de diversos lenguajes a través del arte al responder a la pregunta:

¿Cómo transformar y resignificar el uso del arte como herramienta metodológica para potenciar la expresión de los niños y las niñas?

Iniciemos pues la aventura de la transformación de la conceptualización que se ha dado a la educación artística, resignifiquemos la potencialidad de la creatividad como elemento expresivo dentro de la plástica, la música, el teatro y la danza. Empecemos abordando algunos conceptos sobre lenguaje verbal y no verbal en los niños así como la expresión vista desde la corporalidad, la danza y la expresión musical, en la misma vía, revisaremos las posibilidades del garabateo como herramienta de expresión en primera infancia y la importancia del trazo en preescritura y finalmente, se revisarán algunas experiencias artísticas expresivas que nos darán múltiples posibilidades para proponer estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de lenguajes expresivos en los niños y niñas.

Instrucción

Lectura recomendada

El arte en la educación inicial - Los lenguajes artísticos. Páginas 15-17. Documento No. 21 Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral

Ministerio de Educación Nacional

Expresión verbal y no verbal

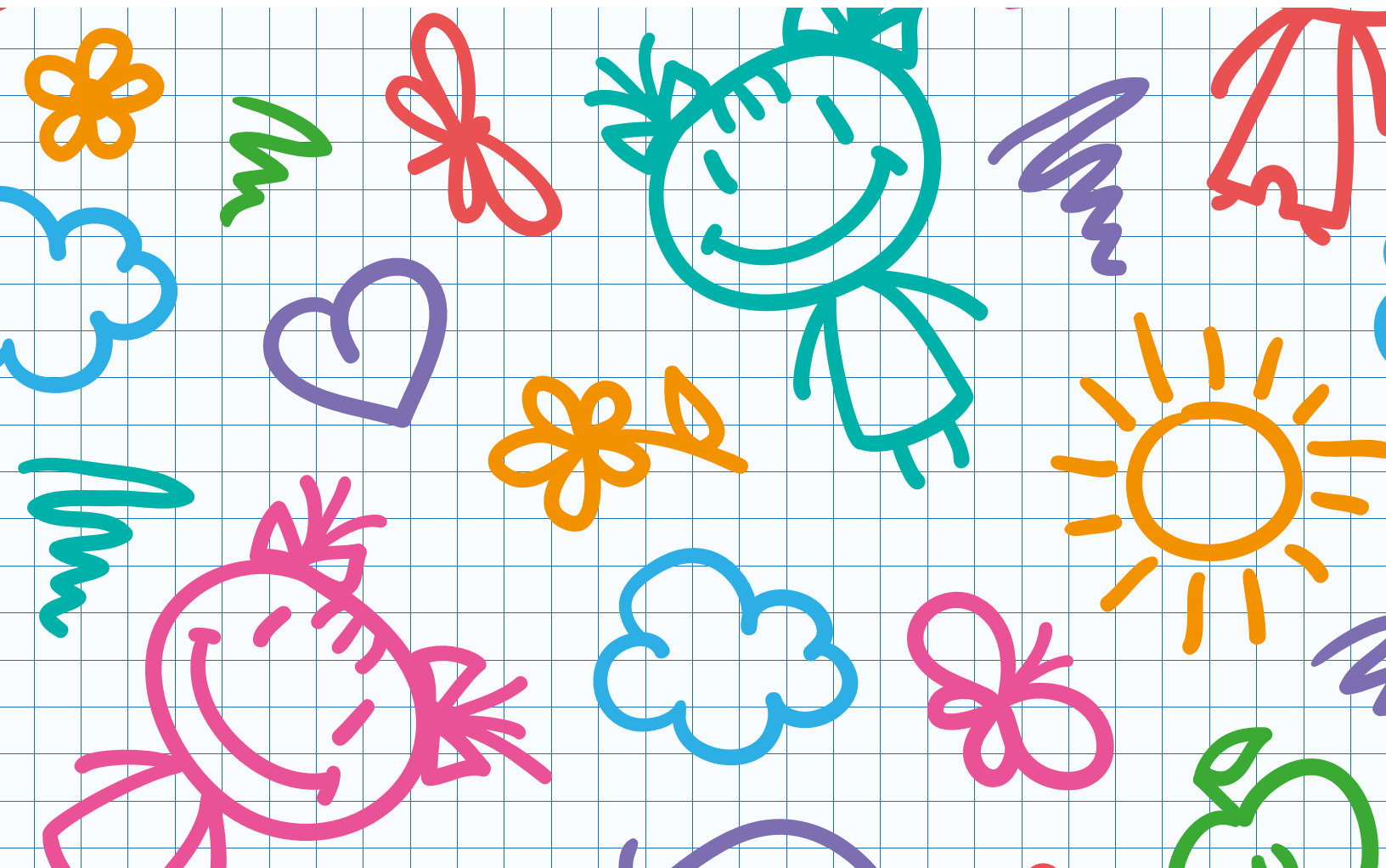

Figura 1.
Fuente: Shutterstock/99472538

Hemos expuesto argumentos sobre la importancia de las artes en los primeros años de la formación de los niños, por cuanto es allí donde se gestan y perfeccionan sus primeras expresiones en el ámbito escolar, es allí donde empiezan a expresar de forma espontánea sus capacidades, emociones y sentimientos, es allí mismo donde el lenguaje artístico en sus diversas manifestaciones, puede contribuir a que los niños y niñas construyan y reconstruyan los contenidos de su experiencia, de su imaginación, de su pensamiento, de su fantasía y de su inocencia.

Los primeros medios que la escuela o la institución educativa proveen para el desarrollo de lenguajes expresivos son la expresión oral y la expresión corporal. Posteriormente aparecen el dibujo y las artes para llegar al garabateo y al lenguaje escrito. Así, cuando el niño explica sus creaciones artísticas pone en relación de sentido diversas formas de expresión: puede ir de la plástica a lo oral, de lo oral a lo corporal, de lo corporal a garabateos y así sucesivamente. El lenguaje artístico estimula el desarrollo de habilidades comunicativas y permite un crecimiento personal al habilitar en el niño la comunicación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias, a la vez que potencia su capacidad creadora y facilita la evolución de sus procesos de socialización.

Ahora bien, en cuanto al trabajo de la prelectura y preescritura, las artes estimulan habilidades en los dos procesos ya que permiten la formación de imágenes mentales, incentivan la imaginación y la creación; esto se traduce en aprendizajes lingüísticos por medio de la representación gráfica como la pintura, el trazo o el garabateo, como también de otros elementos expresivos artísticos. Al respecto el MEN (2014), en el documento de actividades rectoras, específicamente en el capítulo arte, concluye muy lógicamente lo abordado hasta aquí:

”

Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la música, la acción dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan. Desde este punto de vista, 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. Dentro del ciclo vital es en la primera infancia cuando los seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de “estrenar”, palpar e interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos hace de la experiencia artística una actividad rectora de la infancia (p. 16).

Dentro del proceso de desarrollo comunicativo del menor, se desarrolla el lenguaje, este generalmente es clasificado en dos categorías: *lenguaje verbal* y *no verbal*. Se define el lenguaje verbal como aquel que busca transmitir un mensaje específico entre dos interlocutores, este tipo de lenguaje se divide en oral y escrito. A su vez el lenguaje no verbal es entendido como aquel conjunto de expresiones que pueden comunicar algún tipo de información no literal para el receptor, esta categoría también se divide en dos subgrupos, de los cuales el más destacado es el corporal.

Figura 2.
Fuente: Shutterstock/75757024

Lenguaje verbal

Lenguaje oral

Etapa	Edad	Características
Prelingüística	0 a 2 meses	Expresión a través del llanto, en el primer mes es una manifestación refleja, para el segundo mes se consolida como la primera forma de comunicar contenidos afectivos como el dolor o el hambre.
	3 a 4 meses	Producción de sonidos guturales y eventualmente vocálicos. Reconoce sonidos silábicos y las entonaciones afectivas. Aparece el balbuceo. Aumentan las vocalizaciones en consecuencia a la interacción con los cuidadores.
	5 a 6 meses	Mejora del balbuceo. Imitación de sonidos producidos por otros (reacción circular). Aparecen estructuras claras de entonación y se dan las primeras emisiones vocálicas claras. (Ej., pa, ma, da). Al sexto mes emite los primeros elementos consonánticos y vocálicos claros.
	7 a 8 meses	Inicia uso de gestos, lo que le da algunos grados de libertad con respecto a su cuidador para lograr expresarse. Inicia el contacto social a través del habla, por medio de protoconversaciones . Vocalizaciones vocálicas y consonánticas espontáneas. Primeras palabras.
	9 a 10 meses	Aparición de palabras cortas por repetición, pocas expresiones independientes. Reconocimiento como ser diferenciado de los padres. Emergencia de la necesidad de comunicación. 3 a 5 palabras.
	11 a 12 meses	Emplea palabras idénticas a las producidas por los adultos, sin atribución directa de significado. Articulación de palabras con dos sílabas, con presencia de simplificaciones. Repetición constante. Más de 5 palabras. Aparición de la primera palabra totalmente clara.

Gutural

La definición de gutural en el diccionario castellano es perteniente o relativo a la garganta. Otro significado de gutural en el diccionario es también dicho de un sonido: Que se articula tocando el dorso de la lengua con la parte posterior del velo del paladar o acercándose a él formando una estrechez por la que pasa el aire espirado (Lexicoon.org, s.f.).

Protoconversaciones

Se refiere al intercambio de sonidos del bebé con los adultos con la intención de comunicarse, tomar turnos en la conversación como partícipe activo de la misma.

Lingüística	12 a 14 meses	Incremento de expresiones verbales claras. Inicio del desarrollo lexical del repertorio lingüístico. Aparición de holofrases (palabra-frase). Repertorio lexical pobre. Aumento en la denominación y, comprensión de calificativos. Aproximación a los significados adultos.
	15 a 18 meses	Mayor uso de holofrases. 5 a 20 palabras. Aumento del vocabulario. Aumento de combinaciones entre palabras y frases. Alrededor de los 17 meses aparece la combinación de dos palabras.
	18 a 24 meses	Vocabulario mayor a 50 palabras. Combinación de dos o tres palabras en una frase, aparición de oraciones simples. Uso de primeros sustantivos, verbos y calificadores. Hacia los 24 meses, tiene alrededor de 300 palabras. Uso de pronombres personales e inicio de la función simbólica y con ello las representaciones mentales de lo que le rodea.
	2 a 3 años	Rápido aumento del vocabulario, 896 a 1222 palabras en promedio. Ya tiene un lenguaje comprensible. Uso de verbos auxiliares. Incremento de competencia sintáctica.
	4 a 5 años	Uso paulatino de la gramática. 1500 a 2300 palabras aproximadamente. Responde preguntas referentes a los comportamientos aprendidos, no sólo a eventos inmediatos. Aumento en la capacidad de comunicación.
	6 a 7 años	Madurez neuropsicológica. Lenguaje abstracto. Primeras lecturas.

Tabla 1: Etapas del desarrollo del lenguaje
Fuente: adaptado de <https://goo.gl/8kWZvZ>

Lenguaje escrito

Los primeros acercamientos del niño a las expresiones gráficas se dan después de los 12 meses, como producto de la exploración motriz del menor. El contacto con pigmentos y elementos como lápices de color, crayolas y plastilina, junto con la curiosidad por el alcance de los movimientos manuales y dactilares, se abre paso a los primeros trazos, este proceso es llamado comúnmente *garabateo*. Desde los 5 meses de edad es clara la preferencia de los menores por la movilidad manual, iniciando por el reflejo de prensión, los niños inician la exploración de estas habilidades; sin embargo, es hacia los 3 años aproximadamente que inicia el correcto desarrollo de la motricidad fina, al mismo tiempo que se van mejorando habilidades como razonamiento abstracto, memoria y pensamiento simbólico, este proceso continua hasta los 6 años aproximadamente, siendo allí cuando deben formar conceptos más concretos para el ingreso a la educación primaria (Campo, 2009).

En la siguiente tabla, se muestra una relación de las habilidades que se espera sean alcanzadas por los menores en cada etapa de la primera infancia en actividades gráficas (Swearingen y Calder, 2009).

Edad	Nivel de habilidad
12 a 16 meses	Dibuja en un papel.
16 a 20 meses	Imita garabatos verticales y horizontales.
20 a 24 meses	Imita garabatos circulares así como líneas verticales y horizontales.
2 a 3 años	Imita un círculo y puede copiar líneas verticales y horizontales.
3 a 4 años	Imita líneas cruzadas, cuadradas, y diagonales.
4 a 5 años	Copia líneas cruzadas, cuadradas, oblicuadas; imita y copia "X"; imita algunas letras y números; puede empezar a imitar y copiar un nombre.
5 a 6 años	Copia triángulos y la mayoría de las letras, escribe nombres, y algunas letras de memoria.

Tabla 2. La secuencia del desarrollo de las habilidades motrices visuales
Fuente: http://www.handyhandouts.com/pdf/138_Spanish.pdf

El proceso de escritura va precedido por la experiencia de garabateo, ya que es esta la que promueve la familiarización, no sólo con los elementos que permiten la escritura, sino a su vez con los movimientos que permiten sus extremidades en el momento de realizar representaciones gráficas. Por lo tanto, los primeros trazos que realizará el niño serán desordenados, esto ocurre alrededor de los 12 meses, teniendo como resultado líneas aleatorias.

Figura 3.
Fuente: Shutterstock/289699196

Aproximadamente a los 18 meses, el niño entenderá que lo proyectado en el papel es producto de la influencia directa que tiene él en el material por medio de diversas herramientas. Esto último lo aprende por la mera experimentación del cambio que puede generar en el material; paulatinamente podrá reconocer elementos verticales y horizontales, especialmente las líneas, por lo que empezará a construirlas intencionalmente con el fin de representar elementos básicos específicos de los cuales se componen algunos elementos, de esta manera cerca a los 4 años inicia la representación de figuras como personas, animales o cosas, por medio de figuras geométricas como círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos en composición con los diversos tipos de línea (United Way Honduras, 2015). Cabe recordar que hasta los 7 años aproximadamente, todas las representaciones del niño están basadas en su propia experiencia del entorno, lo cual será evidente en las representaciones que realice (Piaget y Inhelder, 2007).

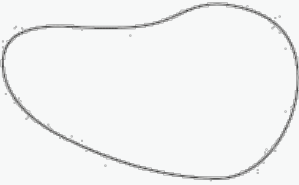

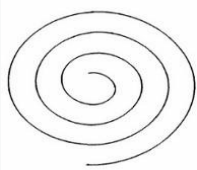
Abierta Es una misma sucesión de puntos, en la cual el final nunca toca el lugar de inicio.	
Cerrada Es una misma sucesión de puntos, en la cual el final alcanza el punto inicial.	
Rectas Sucesión de infinitos puntos (no tiene principio ni fin, es decir no tiene límites) donde los puntos están alineados en una misma dirección.	
Curvas Sucesión de infinitos puntos donde los puntos no están alineados necesariamente en una misma dirección.	
Punteada Secuencia de puntos con separaciones regulares a lo largo de la línea.	
Continua Sucesión continua de puntos trazados, las líneas suelen utilizarse en la composición artística, también se raya.	

Tabla 3. Tipos de líneas
Fuente: adaptado de <http://www.areadedibujoes/>

Lectura recomendada

Lectura recomendada

Top tips for teaching arts for children

Deep space sparkle

Instrucción

En este punto invitamos a realizar la actividad de aprendizaje: control de lectura.

Lenguaje no verbal

Lenguaje corporal

El lenguaje corporal, es uno de los más naturales dentro de las formas de comunicación humana, ya que es de los primeros recursos disponibles para la transmisión de información con los otros, este tipo de lenguaje permite compartir no sólo ideas concretas, su riqueza radica en el otorgar la capacidad de expresar también aspectos como, los estados emocionales. En los niños es particularmente importante, ya que consolida la primera forma de comunicarse y será la base para el desarrollo del lenguaje verbal (Pacheco, 2015).

Como lo hemos visto anteriormente, para el niño es fundamental la exploración de las diferentes partes del cuerpo y el movimiento de cada una por separado, en especial durante la primera infancia. Las nociones de motricidad gruesa y fina se desarrollan desde el vientre materno, pero no es sino a partir del primer año que esta habilidad va alcanzando progresivamente niveles más altos de especificidad. En términos de corporalidad estos dos conceptos son fundamentales, entendiendo la motricidad gruesa como todos los movimientos realizados por las extremidades superiores e inferiores, la cabeza y el tronco, en actividades que requieren movimiento equilibrado y coordinado como la danza, la actividad física o la gimnasia, entre otras. La motricidad fina por su parte, refiere aquellos movimientos en menor escala, más precisos y ágiles realizados especialmente por los dedos de las manos.

La expresión corporal, depende del desarrollo de estas habilidades, principalmente en las edades comprendidas entre los 0 y 5 años. En el ámbito de la educación infantil se han ido definiendo diversas actividades que permiten ofrecerle al niño los espacios para la formación y mejora de la relación con su cuerpo y el lenguaje que este puede ofrecer, dentro de esas actividades se pueden destacar dos inicialmente, la danza y la percusión corporal.

Figura 4.

Fuente: Shutterstock/404868358

La danza, así como la música, tienen connotaciones sociales, dado que estas actividades suelen ser producto de diversas formas de interacción y transmisión cultural en una comunidad, son una clara evidencia de las diversas formas de representación en un espacio-tiempo determinado en grupos sociales específicos (MEN, 2000). A nivel corporal, la danza resulta siendo una posibilidad de exploración exhaustiva de cada una de las capacidades de movimiento, ya que requiere aprender nociones no sólo de expresión de emociones o pensamientos a otros, también de ritmo, equilibrio, ubicación espacial, motricidad, elasticidad entre otros; para los niños en su proceso de exploración, es una actividad que permite la experimentación con diversos ritmos y la expresión de estos con movimientos que pueden ir desde los más libres y espontáneos, hasta llegar a los más organizados y precisos (MEN, 2014a), dando una posibilidad de expresar sus ideas armónicamente a partir del conocimiento de sí mismo, paralelo al inicio de la identificación del otro como agente comunicante.

Figura 5.

Fuente: Shutterstock/287709281

La percusión corporal se puede definir como la producción de sonidos y ritmos realizados con las partes del cuerpo, ya sea chasqueando los dedos, utilizando los pies, utilizando la boca para silbar o producir sonidos guturales. (Viajeros del pentagrama, 2016). Este tipo de actividades resultan de gran atractivo para los niños, dentro del proceso de imitación, resultan casi naturales los intentos de los menores por reproducir los diversos sonidos que puedan escuchar, especialmente si provienen de claves muy marcadas producidas por elementos como instrumentos musicales de percusión y viento (Akoschky, Alsina, Díaz y Giráldez, 2008).

Este tipo de tareas, ayudarán al niño a reconocer las posibilidades que tiene para crear sonidos, modulando cosas como el volumen, el tono y demás rasgos de la voz, que resultan indispensables en el desarrollo del habla y las capacidades auditivas.

Por otro lado, igualmente importante, está la relación de los niños con los objetos y su poder generador de lenguajes expresivos. Los niños necesitan de materiales y objetos con los cuales puedan expresar más fácilmente sus vivencias. Los objetos facilitan este proceso y permiten diversas estrategias de trabajo como se abordó en el eje 3. Adicionalmente la expresión corporal, la música, la danza, el juego y el contacto físico recrean sus estados anímicos, sus situaciones familiares sus culturas.

El objetivo nuestro será propender porque no se reduzca el trabajo artístico como se plantea en los pilares o como bien se ha hecho desde la praxis tradicional de la clase de artes. El anhelo es resignificar el arte como herramienta potenciadora del desarrollo de lenguajes expresivos, que, si bien se inician en la primera infancia, han de ser la base del desarrollo de pensamiento crítico, así como del pensamiento lógico y analítico. Retomar la expresión como un bien natural al cual se tiene derecho en la medida que somos seres humanos que requieren de la comunicación y la expresión como eje socializador y de allí formar un ser humano más participativo, conciliador y creador de nuevos mundos.

Más que enseñar arte, el ejercicio docente es permitir la expresión en un entorno de libertad sin saturar a los niños de actividades dirigidas, crear espacios y encuentros donde la música, las artes, la dramática y la expresión corporal, se conviertan en los múltiples lenguajes de expresión de los niños y sirvan de medio para relacionarse con sus sentidos, con su cuerpo, con el entorno y con los otros, y desde allí puedan comprender sus mundos reales o imaginarios, ser capaces de reelaborar su realidad y puedan comenzar esa tarea inacabable de representar, compartir y desarrollar competencias para la vida en sociedad.

Figura 6.
Fuente: Shutterstock/199090820

Como se expuso en el eje 3, recordemos que el trabajo artístico no debe limitarse a un sólo espacio físico ni a un horario determinado, bien se puede articular con otras actividades o temas. Pueden ser incluidas en el desarrollo de todo el currículo o en un proyecto transdisciplinar.

Instrucción

Una vez revisados estos contenidos es necesario realizar la Actividad evaluativa: emparejamiento.

El arte como herramienta expresiva fuera de las aulas

Instrucción

Antes de iniciar este tema en específico invitamos a realizar el Recurso de aprendizaje: zonas activas.

En Colombia, las entidades gubernamentales han incluido en la agenda política el tema de los recursos para la viabilidad del trabajo con primera infancia, en lo pertinente al tema que nos convoca, el CONPES 181 de 2015, le incluye como una de las tres líneas de inversión:

Ampliación, mantenimiento, reparación y dotación de los ámbitos culturales y espacios recreativos accesibles y pertinentes para la primera infancia. Esta línea, liderada por el Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), incluye ampliación, mantenimiento, reparación y dotación de la infraestructura cultural y los espacios físicos donde tienen lugar las diversas prácticas y manifestaciones recreativas, artísticas y culturales de los niños y niñas y sus comunidades, tales como bibliotecas públicas, parques infantiles, casas de cultura, museos y otros espacios públicos, según las particularidades territoriales, específicamente en salas y escenarios dirigidos a niños y niñas en primera infancia. Las acciones se deben desarrollar en el marco de los lineamientos y estándares técnicos definidos en los anexos 53 y 68. (p.16)

Siendo un tema de importancia para todos, enunciaremos algunas posibilidades de trabajo artístico fuera del aula e incluiremos algunas experiencias en el mismo campo tales como: organización de visitas pedagógicas a locales, instituciones y espacios culturales que faciliten el contacto directo del niño y la niña con diferentes manifestaciones artísticas de su localidad, desde la literatura, escultura, pintura, música, danza, teatro.

Figura 7.
Fuente: Shutterstock/316353911

Visita al cine

El llamado *séptimo arte* resulta muy atractivo para los niños, es una experiencia que les transporta a otros mundos y les incentiva la creatividad. Buscar, crear o adaptar este ejercicio a los pequeños infantes es una tarea del docente interesado en desarrollar otros lenguajes. No es utilizar el cine como un espacio en el cual los niños se “*entretienen*”, es posibilitar el cine como arte y presentar a los niños la magia del movimiento, el brillo de los colores, la fascinación de las canciones. Se sugieren actividades cortas y muy divertidas. Ya sea que se proyecte en el aula o que se trasladen a una sala de cine local, la experiencia será inolvidable y les llevará a recrear lo visto, a imitar, a contar, a explorar y a proponer sus propias historias.

Visitar página

Una experiencia que puede ser valorada, es la de “*Caleidoscopio de Sueños*”.

<http://maguared.gov.co/caleidoscopio-de-suenos-el-cine-en-la-vida-de-los-ninos/>

Visita a museos

”

El papel educativo y social fortalecido en los museos, ha estructurado una nueva mirada en sus metodologías y acciones hacia las diferentes poblaciones en todas las edades. Pero sobre todo ha volcado su atención sobre la primera infancia, entendiendo que la experiencia sensorial en el espacio del museo, supera las expectativas que antaño se establecían en un lugar expositivo, pasando de una experiencia contemplativa y estática a una experiencia reactiva y participativa (CONPES, 2015, p. 62)

Figura 8.

Fuente: Shutterstock/264033263

Resulta muy aconsejable que, desde pequeños, los niños comiencen a conocer y valorar el arte. Así, no sólo ampliarán su cultura, sino que motivarán su interés por una disciplina fundamental para el ser humano que incluye expresiones como la pintura, la escultura o los grabados. Es necesario tener en cuenta la edad de los pequeños observadores y el nivel que están cursando, quizá los más pequeños sólo podrán valorar los colores, los tamaños, las formas o las imágenes que se encuentran en su mundo cotidiano, pero los más grandecitos pueden hacer un ejercicio más profundo y con elementos valorativos más complejos.

Con anticipación el docente o agente educativo debe conocer el museo o exposición a visitar, mirar si la exposición corresponde a los intereses de los niños y se alinea con el objetivo de la salida. Si bien será un día de “paseo”, este debe obedecer a una intencionalidad pedagógica de aprendizaje libre, de valoración del arte y de impacto para los niños.

Ejemplo

Se puede acompañar la actividad de juegos de palabras o adivinanza, por ejemplo, utilizar la expresión “veo, veo. ¿Qué ves? ...” incentivando la expresión libre y creativa por parte de los niños.

Luego se puede reforzar con un ejercicio de expresión gráfica o artística que puedan llevar a casa y cuenten (expresión verbal o corporal) de su experiencia. También se puede aprovechar el recurso de exposiciones itinerantes que van a las instituciones y proporcionan expresiones artísticas plásticas con actividades dirigidas acordes a la edad de los niños.

Visitas a centros históricos y patrimonio cultural

El reconocimiento de la cultura y el arraigo de toda comunidad además de patrimonio histórico se convierte en patrimonio cultural. Las casas de la cultura, centros históricos o de memoria histórica conllevan gran información y podrían parecer espacios no apropiados para el trabajo con pequeños infantes, sin embargo, analizadas las variables como edad, seguridad, desplazamiento, contenido gráfico, instalaciones y tiempos de permanencia, la visita corta a estos centros posibilita el encuentro y reencuentro con las culturas, su trascender en el devenir de un país y la conformación de ese patrimonio. Los niños aprovecharán la visita, podrán expresar sus emociones y compartirán sus apreciaciones. No sólo será una experiencia desde lo cultural, también lo será desde la estética y les presentará todo un constructo de sociedad que difícilmente se logra en el aula.

Figura 9.

Fuente: <http://www.guiatodo.com.co/sitios/Bogota>

Actividades con las familias o cuidadores

El objetivo de las actividades que incluyen adultos acompañantes, es el de fortalecer la participación de padres o cuidadores en el proceso de formación de los niños. Por ello, aprovechar este tipo de actividades para el desarrollo de lenguajes expresivos, resulta muy enriquecedor para todas las partes. Los lineamientos curriculares reconocen el valor del trabajo desde la cultura al enunciar:

Por tanto, para impactar positivamente en la educación preescolar sería necesario proponer una pedagogía educativa con pertinencia cultural. El proceso pedagógico debe reconocer una historia de vida y de significaciones en cada uno de los niños que acuden al preescolar así como en sus familias, y a partir de ellas iniciar su proceso, buscando su articulación con las tendencias actuales que sustentan científicamente la práctica educativa en investigaciones realizadas con el objeto de hacerla óptima (MEN, 2014b, p. 9).

Corresponde sensibilizar a los padres, madres y cuidadores sobre la importancia que tiene el trabajo artístico en el desarrollo de los niños, no sólo desde la motricidad sino en el perfeccionamiento de las habilidades de aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia, la formación de pensamiento y, en definitiva, en la calidad de vida de cada niño y su familia. De manera que pudiesen motivar y apoyar a sus hijos en la práctica de juegos o ejercicios de manera frecuente, idealmente, todos los días.

De allí, que se invita a la promoción y ejecución de actividades de participación e integración familiar en situaciones escolares que estimulen el desarrollo de la expresión artística.

Ejemplo

Por ejemplo, en la creación de materiales didácticos, reutilización de materiales de origen biológico, creación de ambientes artísticos y reconocimiento del entorno con fines expresivos. En lugares privilegiados de nuestro territorio nacional, estas actividades podrán incluir una visita al río para obtener material para las clases posteriores, o ir a la finca más cercana donde vive uno de los compañeros. Contacto con los abuelos para conocer de viva voz las historias del territorio, el recorrido por el barrio, la tienda, la droguería, la iglesia, la alcaldía, el parque; son sólo una de las muchas experiencias que se pueden proponer en compañía de las familias, aquí no sólo se gana desde la experimentación sensorial, auditiva y visual; sino también desde el fortalecimiento de los lazos emocionales con la familia, la escuela y la comunidad.

Las memorias de estos felices encuentros, bien pueden ser conservadas en un mural con fotografías, dibujos o escritos que expresen los diferentes sentires de los participantes; también puede realizarse un archivo audiovisual o un compendio de expresiones libres sobre la experiencia. Se pueden presentar ejercicios de mediación para la estimulación del pensamiento, intercambio de ideas o simples conversaciones entre niños y niñas.

Bien, pareciera que todo lo anterior saliera de una mágica cajita de inagotables posibilidades de trabajo con medios artísticos, podría pensarse demasiado ideal, pero simplemente es la invitación a retomar las actividades cotidianas que se realizan en la práctica pedagógica propia de una comunidad educativa, pero propendiendo por resignificar el arte como medio expresivo. Sea entonces el momento de expresar que no se trata de un manual de posibilidades de trabajo en el aula, ni se requiere ser expertos en el tema, es la invitación a una apuesta por el ejercicio de la expresión desde la sensibilidad artística. Es la convocatoria para la organización de actividades integradoras que posibiliten al niño y a la niña a sentir, interpretar, recrear los lenguajes del ambiente en que crece y a expresarse de manera tal que amplíe su vocabulario, estructure su lenguaje y perfeccione su capacidad integradora y relacional con el mundo que le rodea.

Se anima al docente en formación al empleo de técnicas variadas, interesantes, llamativas, acorde a las posibilidades de los niños a sus intereses y los recursos existentes. Propender por actividades manipulativas y simbólicas donde los niños y niñas estimulen el lenguaje representativo de sus emociones, sensaciones y experiencias dentro de un contexto que propicie el placer y el gusto por los diferentes tipos de lenguajes expresivos.

Instrucción

Con el fin de reforzar estos aprendizajes invitamos a revisar el recurso de aprendizaje: podcast.

El arte como herramienta de integración e inclusión de la diversidad en el aula

Si bien la estrategia nacional de atención integral a la primera infancia “De Cero a Siempre” ha realizado una apuesta conjunta para promover el desarrollo integral de las niñas y los niños desde una perspectiva de derechos y bajo un enfoque diferencial (MEN, 2014b, p.9), no son muchos los elementos con los que el maestro de primera infancia cuenta cuando se enfrenta a una clase en la cual hay niños que requieren atención diferencial.

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social en la *Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas en situación de desplazamiento con discapacidad en Colombia* y de acuerdo con la ética de los derechos humanos refiere:

El enfoque diferencial implica el reconocimiento de las particularidades personales y comunitarias de quienes históricamente han sufrido exclusiones sociales ya sea por su participación o por su modo de vida, en razón a su etnia, sexo, ciclo vital, discapacidad, el desplazamiento por el conflicto armado o los desastres naturales, la violencia, etc., así como la respuesta diferenciada que estas personas y grupos deben recibir por parte de las instituciones del Estado y la sociedad en general (Ministerio de la Protección Social y ACNUR, 2011, pp. 27-29).

Es así como el docente en formación debe propender por estrategias que se han de caracterizar por su carácter globalizador e integrador de experiencias significativas, teniendo en cuenta un selecto proceso didáctico para que se presenten como actividades o situaciones de aprendizaje, que el docente seleccione, planee, programe, promueve y use en el aula según las características evolutivas, condiciones especiales, intereses y necesidades de todos sus alumnos.

Este ejercicio incluye el generar experiencias en las que las niñas y los niños se expresen libremente y construyan su subjetividad. Actividades que incluyan diversos elementos y diferentes espacios que lleven a recrear personajes o emociones a través de herramientas del campo artístico como la dramática, la imitación, la expresión corporal donde se reemplacen las palabras por el lenguaje del cuerpo. También pueden ser útiles las historias creadas entre todos como la puesta en escena de situaciones que incluyan diferentes roles, improvisaciones, narraciones propias y toda la imaginación posible. Permitir también la no participación activa, incluir el papel del espectador como sujeto activo de la expresión teatral, así cada uno, de acuerdo con sus preferencias, gustos, capacidades y condiciones, pueda participar, favoreciendo la inclusión.

El arte en la primera infancia como mediador y potenciador en un país en posconflicto

El niño es un ser sensible, recién llegado al mundo adulto que trae consigo sus sentimientos y pensamientos, y necesita ser tenido en cuenta, querido y cuidado. Necesita descubrir e intercomunicar sus emociones, sus creencias y las nociones que tiene de las cosas en un clima de confianza, porque de esta manera puede madurar emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y felizmente. Esto se logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su imaginación e intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar habilidades, intercambiar sus puntos de vista, reconocer y apreciar su patrimonio cultural, conocer su historia (MEN, 2000, p. 18)

No podemos abstraer a los niños del momento histórico en que crecen como colombianos o habitantes del territorio nacional. Nuestro país vive una situación coyuntural de posconflicto que nos exige reconocer el momento actual, mirar hacia el pasado con compasión, crítica y sensibilidad y, soñar con un futuro prometedor para las nuevas generaciones.

Muchos de los niños que, como maestros de primera infancia atenderemos, provendrán de zonas en conflicto o pertenecen a familias víctimas de la guerra. Muchos otros no conocen ningún asomo de violencia en sus cortas vidas y algunos serán hijos de actores de la guerra, todos ellos compartirán el mismo espacio, los mismos momentos, los mismos lenguajes. Como lo refiere el MEN (2014b):

”

Los niños tienen conocimientos y comportamientos que responden a las prácticas de crianza de sus hogares y comunidades de donde provienen, y al llegar a la institución educativa se encuentran con todo un bagaje cultural y un sistema nuevo de relaciones. De esta manera, cuando el niño, su familia, el docente y la institución educativa inician su encuentro, conjugan en este espacio sus historias de vida, sus expectativas en el presente y sus ilusiones para el futuro (MEN, 2014b, p.16)

Al iniciar este encuentro, se da origen a multiplicidad de lenguajes, de expresiones, de intercambio cultural, este ejercicio enriquece la práctica educativa y exige del docente una visión crítica, conciliadora y humanizadora para poder llevar a buen término la vida preescolar de sus alumnos.

María Cristina Trujillo de Muñoz, consejera presidencial para la *primera infancia*, en entrevista realizada por la revista *Semana*, en cuanto al tema de primera infancia en el posconflicto plantea:

”

(...) los contenidos de la educación inicial tienen que ver con generar oportunidades para jugar, explorar, experimentar, recrear, leer historias y cuentos, apreciar el arte y entablar diálogos con otros, con el propósito de promover un desarrollo que haga de los niños y niñas seres sensibles, creativos, autónomos, independientes, críticos, reflexivos y solidarios (Revista *Semana*, 2016).

Como vemos, partiendo de la comprensión del medio en que crecen nuestros niños, podemos plantear estrategias pedagógicas creativas que promuevan en los niños la sensibilidad, la creatividad, la autonomía y la crítica dentro de muchos otros aspectos. El arte y sus variados lenguajes nos permiten acercarnos a esa expectativa donde una escuela, libre de prejuicios y rencores, lleve a la formación de niños y niñas que se expresen con un espíritu libertario, conciliador, respetuoso y constructor de un futuro posible y en paz para nuestro país.

Lectura recomendada

Se le invita a realizar la lectura completa de la entrevista hecha a María Cristina Trujillo de Muñoz

[¿Qué pasará con los niños después de la guerra?](#)

Revista Semana

- Akoschky, J., Alsina, P., Díaz, M. y Giráldez, A. (2008). *La música en la escuela infantil (0-6)*. Barcelona, España: GRÁO.
- Campo, L. (2009). Características del desarrollo cognitivo y del lenguaje en niños de edad preescolar. *Psicogente*, 12(22), 341-351.
- CONPES. (2015). *Sistema general de participaciones. Distribución de los recursos para la atención integral de la primera infancia*. Bogotá, Colombia: Presidencia de la República, Consejería de Primera Infancia.
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). Lineamientos curriculares. Recuperado de https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). *El arte en la educación inicial*. Bogotá, Colombia: MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2014). Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Documento 19. Cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. Recuperado de <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/w3-article-305301.html>
- Ministerio de la Protección Social y ACNUR. (2011). Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado con discapacidad en Colombia. Recuperado de <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/9002.pdf?view=1>
- Pacheco, G. (2015). *Expresión corporal en el aula infantil. Algunas consideraciones conceptuales*. Quito, Ecuador.
- Piaget, J. y Inhelder, B. (2007). *Psicología del niño*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- Quintanilla, G. (2010). Área de dibujo. Recuperado de <http://www.arededibujo.es/#>

Swearingen, A. y Calder, T. (2009). La escritura necesita habilidades motrices visuales y de percepción. Recuperado de http://www.handyhandouts.com/pdf/138_Spanish.pdf

United Way Honduras. (2015). Etapas del garabateo en la primera infancia. Recuperado de <http://www.unitedway.org.hn/etapas-del-garabateo-en-la-primera-infancia>

Viajeros del pentagrama. (2016). Glosario. Recuperado de <http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/recursos.php?letra=P#puntoanclaje>

Esta obra se terminó de editar en el mes de Septiembre 2018
Tipografía BrownStd Light, 12 puntos
Bogotá D.C,-Colombia.

AREANDINA

Fundación Universitaria del Área Andina

MIEMBRO DE LA RED

ILUMNO