

2021. "Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

ACERVO DIGITAL:
GUÍAS Y DOCUMENTOS

TEMA: "IMPORTANCIA DE LAS ARTES"

PRESENTA:
PROFRA: MARÍA DEL CONSUELO SÁNCHEZ BECERRIL

MAYO 2021

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JILOTEPEC
SUPERVISIÓN ESCOLAR J008 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
J.N "OCTAVIO PAZ"

El arte permite al ser humano proyectar su forma de sentir y pensar, poniendo de manifiesto emociones positivas y/o negativas en cada una de sus expresiones, (ya sean producto de su imaginación o basadas en situaciones reales), inclinadas a ciertas manifestaciones artísticas (música, danza, artes visuales y/o teatro) afines a la personalidad, habilidad y destreza de cada individuo.

El arte lo emplean los artistas reconocidos, las escuelas de bellas artes, promotores de educación artística, docentes en educación y sin lugar a duda la gente del pueblo, que con su talento innato también crea arte y lo representa de diversas maneras. Y son todos éstos artistas que se inspiran, imaginan y proyectan, dejando como legado a quien aprecia su arte, la interpretación personal del significado que tiene el apreciar las artes.

Por otra parte, se recurre al arte como pasatiempo para alejar a la población de vicios, tales como la prostitución, drogadicción, alcoholismo, así como a personas que están pasando por situaciones difíciles como lo es vivir en entornos violentos tanto física como verbalmente, ya que a través del arte se aligeran sentimientos y pensamientos, ocupando el tiempo en las artes, logrando actitudes positivas que re-direccionan acciones, con la finalidad de apoyar a una sociedad devastada por diferentes situaciones, ayudándola a ser mejor persona para sí misma y para los demás.

Lo mismo sucede en el entorno que vive cierta parte de la población de la niñez, desde el seno familiar, social y escolar, que de no apoyarlos en tiempo y de forma cognitiva mediante la adquisición de aprendizajes formales, de forma afectiva y emocionalmente hablando, esa misma niñez que crece puede emplear el arte en contextos donde desgraciadamente no vive, sobrevive, un ejemplo muy palpable es el arte urbano, en el cual se admira la belleza de tanto talento que se proyecta en los grafitis y murales que vemos en las calles, pero que desafortunadamente no tienen remuneraciones económicas ante sus creaciones, de ahí que son parte del vandalismo, la inclinación por algún vicio; sin embargo, no generalizo la situación, ya que pudieran existir jóvenes cuyo talento está al crear arte urbano y son excelentes alumnos, hijos, incluso profesionistas, que hacen uso de dicho arte como hobby.

Es así como las artes se vuelven piezas invaluable e importantes en cada individuo involucrado o no en alguna de las ramas de la educación artística, podría afirmar que todos de alguna u otra manera somos artistas y empleamos arte en nuestra vida diaria, ya sea con la destreza para crear música, canciones; el tener la habilidad para reinventar pasos y movimientos al bailar; somos expertos en

demostrar lo que sentimos (con poca o mucha intensidad) y eso nos hace dramatizar nuestras acciones al llorar, reír, hacer gestos, entre otras; y que decir cuando plasmamos dibujos, pintamos, construimos, hacemos manualidades; por lo tanto, y tal vez sin darnos cuenta estamos ocupando recursos de las artes visuales; a partir de ahí, la importancia que tiene al ocupar las artes, ya que canalizamos nuestras emociones en ellas y nos permiten tener un bienestar integral; por consiguiente, las artes son parte de la vida del ser humano, donde de forma innata desarrollamos el gusto y apreciación al escuchar música-cantar, bailar, dibujar-pintar-crear, incluso al presenciar obras de teatro, etc. desde la manera de ser de cada persona (mayor o menor habilidad y agrado por cierto lenguaje estético: música, danza, teatro y artes visuales).

Aunado a la importancia que tienen las artes para el ser humano, resalto algunas aportaciones de las mismas. Potencian el desarrollo emocional e intelectual, porque al utilizar elementos como: el lenguaje corporal, gestual, la voz, forma y color se despierta el arte por “crear”, se aprende a innovar, hay un equilibrio emocional al experimentar con los recursos de las artes, ya que nos permite sentir, expresar, comunicar a sí mismos o a alguien algo, ya sean emociones positivas o negativas no importa, lo relevante es el poder liberador de ese cúmulo de emociones, como la felicidad, amor, tristeza, enojo, que tenemos dentro de nuestro mundo interno y que expresamos como una forma de sentir lo que pasa en nuestras vidas o en el mundo inmediato; del mismo modo, las artes contribuyen al conocimiento de uno mismo, reconociéndonos como capaces de hacer y expresar al manifestar y/o crear arte.

Como docente en el ambiente escolar los niños y niñas que cursan su educación preescolar participan en diversas actividades relacionadas con las artes, favoreciendo la comunicación, la creación tanto de vínculos afectivos como de confianza entre los niños, y contribuyen a su conocimiento del mundo a partir de lo que observan, oyen e imaginan (p. 282). Es también a partir de aquí, el poder resaltar la importancia de las artes en preescolar, ya que un estudiante que expresa lo que siente y piensa a partir de emplear recursos de las artes, tendrá mayores oportunidades para desarrollar habilidades que se requieren fortalecer en los campos de formación académica (lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social) y de las áreas de desarrollo personal y social (educación socioemocional, educación física y artes) por el simple hecho de haberse expresado libremente, mediante lenguajes artísticos afines a sus gustos e intereses.

Las Artes juegan un papel crucial para el resto de los aprendizajes, ya que ésta área está orientada a que los niños tengan experiencias de expresión y aprecien obras artísticas que estimulen su curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad, para que expresen lo que piensan y sienten por medio de la música, las artes visuales, la danza y el teatro

(p.282) y son éstos elementos que permiten un desarrollo integral en el desenvolvimiento académico del alumnado; así pues, el arte como parte del programa de estudio en preescolar, y tras abordar los organizadores curriculares (expresión y apreciación artística) en la planeación docente, involucrando actividades de música, canto, baile, pintura, escultura y teatro en las experiencias escolares, le ha ayudado al alumno (a) a expresar lo que imagina, conoce, ve, escucha, piensa, favoreciendo el desarrollo de su creatividad e imaginación, permitiéndole crear sus propios mundos o transpolar la realidad inmediata en el juego individual y colectivo, donde las artes entran en juego.

A continuación enuncio ejemplos de la aplicación de las artes en clases. En música el alumno (a) se vuelve cantante y/o músico, al hacer uso de diversos objetos comunes como: una cuchara, un bote, entre otros, para representar sonidos y/o construir sus instrumentos musicales; de la mano está al participar en coros y canciones que interpreta, siendo espontáneo (a) al cantar temas musicales de diversos géneros de su agrado; así como también, inventar o modificar la letra de las canciones; con respecto a danza, pese a ser un lenguaje estético que ya tiene marcados pasos, movimientos, expresiones y vestuario, para el estudiante su expresión corporal se convierte en arte al comunicar sentimientos, pensamientos y emociones, siendo o no de su agrado las actividades de danza, dependiendo la afinidad que tenga cada alumno (a) a éste lenguaje estético y que sin duda ha sido un gran reto su ejecución, pero con satisfactorios resultados, contando con la participación activa del alumnado, pues son ellos quienes seleccionan los números artísticos a participar, por ende, se expresan con más agrado.

Para enunciar un ejemplo del lenguaje estético (teatro), se recurre al uso de recursos y materiales (mímica, títeres, máscaras, vestuario, objetos y accesorios, escenografía, caracterización de personajes) participando en el juego simbólico y representaciones de teatro cortas, permitiendo evidenciar experiencias reales o imaginarias ante el uso de la palabra, el lenguaje corporal y gestual, favoreciendo su desarrollo integral, porque se pone en juego la confianza y seguridad para expresarse, mejora y aumenta su vocabulario, entre otras habilidades; finalmente, como experiencia al trabajar las artes visuales, los niños manipulan diferentes recursos y materiales como: el color, pintura, masas, diversos objetos, y plasman con ellos: dibujos, pinturas, esculturas, formas y figuras, producto de su inventiva; con ello se comienza a crear y plasmar arte.

Aunado a los ejemplos anteriores, es preciso favorecer la intervención docente de forma permanente, con la finalidad de proporcionar al alumnado estrategias que favorezcan su expresión y apreciación artística, mediante:

- Estimular a los niños para que imaginen, razonen, sientan y se expresen, propiciando la producción de creaciones al dibujar, pintar o modelar.

- Abrir espacios de intercambio necesarios para que conversen acerca de sus producciones, comuniquen a los demás que quisieron transmitir o expresar y escuchen a sus compañeros cuando expliquen lo que ellos ven o interpretan en esa producción.
- Brindar a los niños oportunidades de escuchar variedad de piezas musicales, con la intención de hacer movimientos y sonidos para seguir el ritmo, cantar, distinguir sonidos de instrumentos, mientras realizan actividades y en momentos de relajación, así como en actividades de expresión corporal.
- Proporcionar ayuda y apoyo a los niños en sus creaciones: escuchar sus planes de producción, realimentar y mostrar interés por lo que llevan a cabo. (p. 284)

Como docente frente a grupo se cumple gradualmente con los propósitos para la educación preescolar que a la letra dicen: Usar la imaginación y fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresar por medio de los lenguajes artísticos (artes visuales, danza, música y teatro). Identificar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. p. 281, mediante el diseño y puesta en práctica de situaciones de aprendizaje mediando de forma equitativa las diversas manifestaciones artísticas, logrando enriquecer la práctica docente.

De igual manera, se puede complementar el plan de trabajo, ante el uso de diversa bibliografía, tal como: Libro de la Educadora, el Volumen II del Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar (Volumen 6. Expresión y Apreciación Artística, Los Materiales de Francesco Tonucci, Taller de pintura y Construcciones de César Fernández Arias, entre otros. En dichos acervos bibliográficos se puede encontrar desde la implementación de técnicas con recursos y materiales diversos (adecuándolos al contexto de preescolar), hasta situaciones propias de aprendizaje.

Por citar un ejemplo del Libro de la Educadora, pp. 134-138 con título Escuchar y producir sonidos, dependiendo la versión a trabajar, ésta ficha contempla 4 versiones. Una de las 5 finalidades que implica poner en práctica esta actividad es: Producen con objetos sonidos que asemejan a otros que conocen, favoreciendo habilidades en el estudiante del lenguaje estético Música; y así, sucesivamente se pueden encontrar variantes para trabajar las artes, remitiéndose en el paginado 139-169.

Asimismo, el Volumen II del Curso de Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar (Volumen 6. Expresión y Apreciación Artística, remitiéndose a las págs. 99-181, oferta una explicación detallada del significado que tiene conllevar las artes al salón de clases, así como se encuentra inmersa una sección de Anexos, que fundamentan la parte teórica

según el lenguaje estético a abordar, por dar un ejemplo del anexo 1 págs.121-129 que habla precisamente de la música.

Cabe mencionar que pese al tipo de bibliografía que se incorpore al plan de trabajo, así como el diseño de situaciones novedosas por parte del docente, es fundamental no perder de vista que se deberán de estar atendiendo las necesidades de aprendizaje, gustos e intereses de cada alumno (a), porque gracias a ello, se favorece la expresión en cada una de las manifestaciones artísticas.

Concluyo al decir que las artes son importantes por las razones antes presentadas, porque nos hacen reflexionar al pretender entender de una u otra manera este mundo inmediato y porque están entrelazadas con el aspecto socioemocional al ser mediadoras de la proyección de ideas, sentimientos, pensamientos y emociones; así mismo, las artes transmiten mensajes para enfrentar una realidad individual que como lo dije con antelación no se puede explicar con palabras, porque el arte se siente. Finalmente, nos queda incorporar como individuos a las artes de forma permanente a nuestra vida diaria, siempre y cuando él o los lenguajes estéticos de nuestra elección estimulen la curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad p. 282, con la finalidad de crear y manifestar arte.

Bibliografía.

SEP, Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación preescolar Plan y programas de estudio, Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, 2017 pp 281, 282, 284