

***LA EXPRESION ARTISTICA
COMO ESTRATEGIA PARA
DESARROLLAR EL
PENSAMIENTO CRITICO EN LOS
NIÑOS.***

Realizado por: Aitza Yazmín López Guzmán

Docente en Educación Preescolar

Marzo de 2019

CONTENIDO.

Expresión y arte	3
Expresión y apreciación musical	5
Expresión corporal y apreciación de la danza	7
Expresión y apreciación plástica	8
Expresión dramática y apreciación teatral	11
Conclusión	15

LA EXPRESION ARTISTICA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRITICO EN LOS NIÑOS.

"Adiós educación memorística, bienvenida la reflexión"...

EXPRESION Y ARTE

Uno de los aspectos fundamentales de la educación básica en los primeros años de la vida escolarizada, es despertar en el niño su espíritu artístico, entendido como una actitud donde se le brinde al infante algunas de las competencias necesarias que le ayudaran a enfrentarse a la vida, tener una concepción de sí mismo, de su capacidad para crearse y recrearse permanentemente como persona inteligente que aprecia la belleza, que siente y expresa, actuado sobre el mundo que le rodea con una actitud valoral moral y humana, que por ende desarrolla una **sensibilidad creativa**, ya que según la pedagogía cognitiva define que el conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial, por ello la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes entre otros.

Ligado a ello se desarrolla la **capacidad creativa** lo cual se manifiesta en la actividad artística, ya que se requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica de lo ya conocido.

La **creatividad** es una manifestación superior del sujeto ya que esta se inicia desde que el ser humano nace debido a que es una cualidad humana, innata, siendo que desde pequeños imaginan, combina, transforman, idealizan, estructuran, desestructuran y reestructuran, lo observado y esto lo expresan mediante la mímica, dibujos, construcciones y representaciones, pero que al mismo tiempo se aprende y desarrolla puesto que la educación significa formar creadores, aun cuando las creaciones de una persona sean limitadas en comparación con las de otras, pero aun así hay que ser innovadores, inventores y no conformistas. (Piaget, 1998).

Es entonces que si como el Art. 3º. lo señala, que la educación debe ser integral, la enseñanza que ofrece el estado tendría que considerar todas las posibilidades de atención a una formación ommilateral, es decir, en todos los aspectos que constituyen la esencia humana (Ciencia, religión, ética, estética, economía, política, sociología, etc.), sin embargo la escuela no tiene los suficientes soportes (económicos, pedagógicos) para el desarrollo de una verdadera cultura del arte.

Es por ello que considero importante explicar en primera instancia a que se refieren los términos **Expresión y Arte**, siendo que el primero según Galia Sefchovich se refiere a que: *“La expresión nace con la vida, es la manifestación más natural del ser humano... Es un don y un arte, su función es establecer una armonía entre el individuo y la sociedad... por lo cual sin expresión no existe comunicación”*

El segundo término se describe a cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad [estética](#) o [comunicativa](#), a través del cual se expresan [ideas](#), [emociones](#) o una visión del [mundo](#), mediante diversos recursos, como los [plásticos](#), lingüísticos o [sonoros](#).

Tomando en cuenta ambos significados, considero que la **Expresión Artística**, es la **canalización de ideas y sensaciones** intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina artística, al respecto, indica Tolstoi: *“Es la palabra que transmite los pensamientos de los hombres, es un lazo de unión entre ellos; lo mismo le ocurre al arte. Lo que le distingue de la palabra es que ésta le sirve al hombre para transmitir a otros sus pensamientos, mientras que por medio del arte, sólo le transmite sus emociones”*. Para los niños, en condiciones reales de trabajo, éstos opinan, que *“es arte y formas de decir lo que queremos en los dibujos”*.

De acuerdo con lo dicho, considero que esta área de desarrollo personal y social (**Educación Artística**) es el que permea a los demás campos de formación

académica y áreas de desarrollo restantes, ya que a través de sus diferentes clasificaciones (música, danza, plástica y teatro) el niño podrá desarrollar habilidades ya sean cognitivas, lingüísticas, afectivas y motrices.

Por lo cual, estas habilidades se manifiestan y se desarrollan en los 2 ejes que según el Programa de Aprendizajes Clave de Educación Preescolar 2017 son: **Expresión Artística y Apreciación Artística**. Es por ello que a continuación explico cada una de las manifestaciones de las expresiones artísticas.

Expresión y apreciación musical

El primer aspecto **Expresión y apreciación musical** se refiere al medio por el cual el infante puede dar a conocer un lenguaje expresivo que permite conocer sus potencialidades y adquirir un proceso de sensibilización, lo cual le permitirá acercarse y disfrutar de diversos sonidos y pistas musicales.

Además de esto, se desarrollarán distintas capacidades y habilidades como: memoria, autocontrol, organización, reflexión, evaluación, concentración (habilidades cognitivas); para formar frases, utilización de palabras y comprensión de su significado, fluidez y buena dicción (habilidades lingüísticas); participación, interacción, y el compartir (habilidades afectivas). (*Francisco Aquino, 1990*).

De ahí que es importante que en el nivel inicial se creen espacios de *AUDICION MUSICAL* (Luis María Pescetti, 1990), donde el niño tenga un acercamiento a este tipo de expresión, ya que él comienza una etapa de socialización fuera de su contexto familiar, insertándose a una nueva dimensión con hábitos, normas y lenguajes diferentes (entre ellos los artísticos), los cuales le permitirán interactuar con la sociedad. Si el maestro es el primer mediador que inserta al infante en actividades musicales, deberá tomar en cuenta dos aspectos fundamentales los cuales, según Edith Raspo son:

- **La audición:** donde el niño pone en juego su sentido del oído ya que debe prestar atención a lo que escucha ya sea una pista musical o bien el ambiente sonoro que lo rodea, con el objetivo de que el pequeño se sensibilice y pueda expresarse a través del canto o acciones realizadas con algunas partes de su cuerpo.
- **La producción musical,** cuando el niño actúa como reproductor o interprete de situaciones sonoras; dado que éste, se da cuenta que puede lograr imitar con su propia voz sonidos de animales, naturaleza u otras fuentes sonoras y cuando el niño actúa como productor y organizador de situaciones musicales, es decir, el niño es capaz de crear producciones propias a partir de sus experiencias sonoras previas, reorganizándolas de manera diferente, cambiando palabras, acciones, ritmos, agregando o quitando sonidos e incluso modificar la melodía por completo.

Si tomamos en cuenta lo mencionado se podrá lograr que el niño desarrolle: *“La apreciación musical, es decir, al desarrollo de la percepción, que posibilita una mayor comprensión y sensibilización hacia los elementos del lenguaje musical.”* (Edith Raspo, 1991)

De acuerdo a lo antes expuesto, dentro de mi intervención docente pude observar que la música y los cantos son herramientas fundamentales que ayudan al niño en la adquisición de aprendizajes, desarrollo de creatividad, es por ello que en la expresión musical se debe tomar en cuenta la audición y la producción musical, ya que esto lleva una jerarquización; constatándolo con las situaciones didácticas realizadas frente al grupo adscrito; logrando que los alumnos hicieran música con su propio cuerpo a partir de diversas formas de producción sonora por ejemplo; entrechocando manos, golpes con las manos sobre la mesa, golpes con los pies sobre el piso, sonidos con la boca, con el propósito de que primeramente identificaran distintos sonidos y siguieran ritmos diferentes, para después pasar a la producción de canciones propias donde dieran a conocer sus sentimientos y

pensamientos; concluyendo así con sonidos de instrumentos musicales (panderos, claves, triángulos, castañuelas y maracas), para posteriormente poder formar una orquesta musical elaborando ellos mismos sus propios instrumentos, donde crearían una melodía por si solos.

Para cerrar este aspecto relacionado con la expresión musical, quiero retomar las palabras de Antonio Hernández, 1995, para señalar que ésta no pretende la formación de artistas, sino, simplemente deberá esforzarse en hacer que fluya del alma infantil emociones y vivencias de naturaleza estética.

Expresión corporal y apreciación de la danza

El segundo aspecto **Expresión corporal y apreciación de la danza** se considera un lenguaje artístico que establece una manera de comunicarse a través del movimiento corporal dando a conocer, estados de ánimo, sensaciones e ideas, desarrollando a su vez la construcción de la imagen corporal donde el infante descubrirá las posibilidades que tiene para moverse, desplazarse, controlarse y comunicarse utilizando su cuerpo.

Cabe señalar que Isadora Dunca fue la iniciadora en el uso de este término de expresión corporal, el cual fue incorporado al tanto al ámbito escolar como al curriculum, y cuyo significado se refiere a *“una expresión libre y conectada con los movimientos naturales del cuerpo”*.

Es así como Rudolf Laban, después sistematizó esta propuesta educativa para incluir a la danza en las escuelas, con el objetivo de que los alumnos pudieran conocerse a sí mismos (posibilidades y limitaciones de su cuerpo), improvisar y crear movimientos corporales. Dándose a la danza la connotación de ser *“el medio de expresión de la persona utilizando su cuerpo, generando gestos y ademanes acorde a la música que se desea bailar.”* (Perla Jaritonsky, 1994)

Es entonces que el Jardín de niños debe brindar un espacio para preservar, recobrar y redescubrir el desarrollo de esa posibilidad expresiva del movimiento a través del cuerpo, tomando en cuenta que no consiste en que los niños reproduzcan pasos y movimientos característicos de expresiones dancísticas, tales como danzas indígenas y bailes tradicionales o populares actuales, sino les brinde la posibilidad de apropiarse de este lenguaje del arte para que piensen, elaboren, creen, valoren y disfruten de sus propias producciones dancísticas.

En la práctica cotidiana pude observar que los niños a partir de sus experiencias previas logran expresarse con su cuerpo realizando diferentes movimientos y representaciones aunque de cierta manera esto depende en gran medida de la confianza y los estímulos que se les brinden, cierto es que ellos mismos buscan nuevos movimientos para la presentación de un baile y por ende manifiestan sentimientos producto de su observación de sí mismos y de los otros y de movimientos nuevos producto de su creación personal y social.

Por lo tanto, se puede concluir que: “Bailar en la Escuela, no sólo constituye una experiencia lúdica y placentera que desarrolla habilidades motoras y favorece la socialización, también provee a tus estudiantes de un lenguaje (no verbal) que les permiten expresar y comunicar ideas y emociones, así como apreciar críticamente manifestaciones donde el cuerpo es el principal instrumento y otorgarle un sentido cultural a las expresiones dancísticas presentes en su entorno”. (RIEB, 2009)

Expresión y apreciación plástica

El tercer aspecto, la **Expresión y apreciación plástica**, se define como un conjunto de aspectos visuales de gran variedad, en los cuales, el color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos de este lenguaje plástico.

Es entonces donde los niños de manera libre y espontánea comunican ideas, pensamientos, vivencias etc. de acuerdo con sus razonamientos y necesidades, es

decir, el niño trasmite su propio mundo, eligiendo el tema que va a plasmar, lo cual hace que se sienta con mayor seguridad; ya que hace lo que le gusta y puede, pero todo dependerá de la edad en la que se encuentre ya que de acuerdo con Mariana Escudero nos menciona que esto surge en dos etapas:

ETAPA DEL GARABATEO (2-4 años).

Esta etapa consiste donde solo el infante garabatea y no tiene intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño y que no requiere control visual. Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos:

- Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son trazos largos, sin sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos kinestesico.
- Garabato controlado. El niño no pretende dibujar nada concreto, pero es capaz de copiar un círculo, y se interesa por el uso de los colores.
- Garabato con nombre. Le da nombre a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es irreconocible como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes.

ETAPA ESQUEMÁTICA (4-6 años).

En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y se refieren a objetos visuales. El niño trata de establecer una relación entre el dibujo y lo que intenta representar:

- A los 4 años ejecuta formas reconocibles.
- A los 5 años pueden ser reconocibles personas.
- A los 6 años los dibujos se distinguen claramente.

Ahora bien, en estas edades los niños y niñas comienzan a discriminar y diferenciar colores, formas, espacios etc.; realizando trazos un poco más definidos y con una intencionalidad más concreta, de la misma manera que utiliza distintas técnicas y materiales, asociando colores a objetos, etc. Por todo ello, a través de diversas actividades se va introduciendo al niño en el concepto de obra plástica, con el propósito que el alumno conozca algunas pinturas de autores reconocidos ya sea de su propia cultura u otra, para que ellos intenten realizar otras similares, donde logren poner en juego habilidades del pensamiento como la contrastación, comparación en la búsqueda de diferencias y semejanzas.

La educación plástica según Patricia Berdichevsky involucra tres ejes que se dan en forma integrada en las situaciones de aprendizaje:

“La producción de imágenes: ya que a través de ellas, aprender a usar distintos materiales y técnicas para que construya sus imágenes de manera personal. ***La apreciación de imágenes:*** ya sean de la naturaleza, sus propias producciones o las de su cultura pasada o presente. ***La contextualización de imágenes:*** lo cual permitirá situar la producción artística en un entorno social determinado.”

Otro tipo de obras que se integran a la expresión plástica son:

- El modelado
- Las esculturas
- La fotografía
- La arquitectura.

Con lo mencionado anteriormente pude identificar en las prácticas que algunos niños en su primer momento sólo copiaban los dibujos que sus compañeros realizaban, lo cual me daba cuenta que no lograban crear, ni expresarse de forma autónoma a través de lo gráfico, lo cual tomé en cuenta en las situaciones didácticas aplicadas implementando distintas estrategias como dar consignas *“cada quien debe realizar su propio dibujo no pueden existir dos iguales”*... o *“todos somos*

diferentes entonces cada quien piensa distinto”... lo cual motivó a los infantes a que crearan su propia obra, expresando lo que ellos querían comunicar, pero de la misma manera lo que ayudó a esto fueron las diferentes técnicas (el gis mojado, el gotero, etc.) donde se utilizaron variedad de materiales.

Para concluir, “La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo, el niño cuenta e informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente”. (Elvira Martínez, 1981)

Expresión dramática y apreciación teatral.

Y por último, en la **Expresión dramática y apreciación teatral**, el niño asume diferentes papeles o roles o empieza por lo menos por diferenciarlos y tipificarlos de acuerdo a sus experiencias, de igual manera lo vivencia a través del juego en sus diferentes manifestaciones, siendo que en el juego dramático el niño deja de ser el mismo para pasar a ser un personaje, un animal, un objeto; entrando por ello en un mundo diferente al suyo como portador de nuevas experiencias, brindándole la oportunidad de conocer cuerpo, espacio, y recursos, utilizando su expresión oral, gestual, sonora, musical, plástica.

La representación teatral, como proceso comunicativo, nos permite aprender a transmitir ideas y emociones a otros con libertad y claridad, entender lo complejo de las relaciones humanas, observar la contradicción en que se mueven los actantes, que a partir de una escala valoral se toman decisiones importantes en la vida y se asumen las consecuencias de nuestros actos, lo cual, nos da la oportunidad de imaginar diferentes soluciones posibles, ante una situación dada, así como la toma de consciencia de que las decisiones que tomemos y la actitud con la que abordemos dichas decisiones, definirán nuestro éxito o fracaso.

La importancia de los juegos de representación o más bien conocido como juego dramático dará la oportunidad que el niño exprese su personalidad, sentimientos e

incluso manifieste fuentes de preocupación o problemas de su vida, que están limitando su desarrollo personal, pero de la misma manera podrá desarrollar según Tejerina: *“Facultades intelectuales al máximo, así como una gran sensibilidad, creatividad, un sentido crítico, una socialización, comunicación e incluso diversión”*.

A los 3 años los niños comienzan con un juego libre o espontáneo, el cual se lleva a cabo sin la intervención de la educadora, realizando movimientos, representaciones e incluso imitaciones del alumno.

Posteriormente surge el juego organizado en el que la docente se involucra, ya sea organizando una representación en la que según Cañas, el maestro selecciona a los niños, tomando en cuenta el jugar distintos roles.

Y por último se da el teatro formal es decir, donde ellos mismos lo representan tomando en cuenta sus características propias para el desempeño de personajes, creación y desarrollo de guiones y escenografía etc., como medio para informar, crear debate, crítica, desarrollar conciencia sobre algunos problemas sociales o inclusive como medio de recreación o esparcimiento.

Esto ayudara a los niños a desarrollar la imaginación, habilidades lingüísticas, la cooperación, acuerdos con sus pares, confianza, creatividad y cultura en general.

Por lo tanto concluyo que el **Juego** se convierte en la estrategia eficaz que como docentes podemos implementar en nuestra intervención para que nuestros alumnos puedan adquirir y construir aprendizajes significativos, además de contribuir en su desarrollo integral como el conocer el mundo que lo rodea y que lo compone, aunque de la misma manera el niño está en constante movimiento no se le dificulta poder expresarse e incluso cambiar roles. (Vigotsky, 1978).

Ahora bien la expresión artística se convierte en una estrategia que desarrolla el pensamiento crítico y a su vez el creativo, lo cual el primer termino se refiere a aquel pensamiento; *“dirigido, razonado y propositivo, centrado en la comprensión, de algo,*

la formulación de inferencias, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la evaluación de sus propios procesos". (Halpern, 2003), y por otra parte el pensamiento creativo se refiere a *"la capacidad para generar ideas originales e ingeniosas, combinarlas de una manera nueva y productiva a fin de descubrir asociaciones poco comunes entre ellas."* (Cremin y Burnard, 2006).

Ambos desarrollan competencias cognitivas como: analizar, sintetizar, organizar, memoria, razonamiento, creatividad, toma de decisiones, resolución de problemas y evaluar los productos.

Siendo que a partir de que se le da la consigna al niño de que cree por sí mismo un dibujo, una canción, represente alguna experiencia, él busca la solución del problema, donde pone en juego habilidades del pensamiento como; comparar, analizar, organizar, reflexionar y tomar decisiones de cómo se llevará a cabo la actividad, para concluir con un producto el cual debe evaluar a partir de sus conocimientos adquiridos creando algo nuevo o diferente al de los demás.

Por ello dentro de los cuatro aspectos ya descritos se utilizan diversidad de estrategias, técnicas, y materiales para que el alumno pueda construir ese tipo de pensamiento que le será de ayuda en su vida cotidiana, además que esto ayudara en su desarrollo madurativo, ya que la psicología evolutiva pone de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de las operaciones concretas, el período comprendido entre los 2 y los 6 años está dominado por la función simbólica, cuyas manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la que se desarrollará la expresión artística.

Es entonces donde se le brinde a los infantes la posibilidad de ser: *"individuos autosuficientes y responsables para enfrentar las demandas de este mundo, el cual está en constante cambio e incertidumbre"*.

Ahora bien considero importante que de acuerdo con la nueva reforma de educación básica, la cual su enfoque es basado en competencias; esta pretende desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida, y es precisamente, el pensamiento crítico una de las capacidades superiores más importantes que contribuyen con dicho objetivo, ya que el generar el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos va más allá del simple manejo y procesamiento de información, sino más bien construirá su propio conocimiento a través de la comprensión dando como resultado un aprendizaje.

Es entonces que el papel que debe desempeñar el profesor para generar dicho pensamiento en sus alumnos es; primeramente invitar al niño a dar su opinión; segundo, que esta opinión vaya de la mano con el razonamiento, respetando siempre su desarrollo cognitivo y afectivo; y tercero, permitirle que mediante esta forma de pensamiento, los niños sean sujetos activos, capaces de actuar propositivamente en sus respectivas realidades (autónomos).

De manera que la evaluación puede concebirse como *“una observación sistemática de objetos identificados con claridad, para comprender la globalidad de una situación, con el fin de emitir un juicio prudente y pertinente según las circunstancias, que sea provisional o definitivo”* (Forcier, 1991). Es entonces que para evaluar el pensamiento crítico es importante tener claro de qué manera lo vamos a valorar, ya sea cualitativa o cuantitativa. Siendo estos algunos de los aspectos que se manifiestan durante el desarrollo del pensamiento crítico.

- 1-. Insistencia en la búsqueda de una solución del problema
- 2-. Aptitud de escucha hacia los demás, demostrando empatía y comprende sus puntos de vista.
- 3-. Flexibilidad de su forma de pensar
- 4-. Crear hipótesis
- 5-. Aprovechamiento de sus conocimientos previos y experiencias
- 6-. Expresarse y pensar con precisión

- 7-. Manifestar el gusto por investigar, curiosidad y placer en el momento de resolver problemas.
- 8-. Capacidad para pensar en sociedad.
- 9-. Autorregulación.
- 10-. Autonomía intelectual.

Dentro de ello podemos diversificar algunos instrumentos que pueden ser utilizados como: la observación, grabaciones en audio y video, entrevistas, y evidencias de trabajo de los alumnos.

Puedo concluir que la Expresión artística es entonces un espacio en donde el infante puede expresar sus sentimientos, emociones, sensaciones, pensamientos ideas, puntos de vista etc; lo cual conllevará el aumento de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y aprendizajes, para su propia vida y para con los otros, ya que nos da la oportunidad de generar un pensamiento crítico lo cual nos permite aprender unos a otros para reflexionar, comprender, analizar, criticar y evaluar nuestras acciones y pensamientos mediante las diferentes obras de arte.

“La expresión artística, es un espacio para aprender a pensar, analizar y crear”.