

ESCUELA NORMAL No. 3 DE TOLUCA

Maestría en educación preescolar

Recreación y recuperación de los lenguajes artísticos en educación preescolar: El papel del educador de arte

TESIS

Que para obtener el grado de maestro en educación preescolar

PRESENTA

RENE GUADARRAMA GUADARRAMA

ASESOR

. DOCTOR JUVENAL VARGAS MUÑOZ

Octubre 2019

Dedicatorias

*“Aunque parezca paradójico,
la vida imita al arte mucho más
que el arte imita a la vida.”*
Oscar Wilde.

Esta tesis la dedico con todo mi amor y cariño a mi esposa Eva Bibiana, por su apoyo y dedicación para entender y comprender el futuro que quiero con ella y creer en mi capacidad para hacer las cosas, a pesar de los momentos difíciles con los cuales nos hemos enfrentado, siempre ha estado ahí para brindarme su amor, apoyo y cariño.

A mis hermosas hijas Ximena y Renata, quienes son y serán siempre mi fuente de inspiración y motivación para ser mejor persona cada día y luchar para que nuestro futuro sea mejor.

A mis padres y hermanos quienes forman y formarán parte de mi historia hoy y siempre.

A mis maestros y maestras que me enseñaron a luchar y valorar lo que soy sin esperar nada a cambio, luchar por mis ideales y garantizar que sus enseñanzas forman parte de lo que soy como ser humano y profesional.

Muy en especial, a quienes me conocen, como persona, alumno y profesional en la educación, quienes han estado cerca para orientarme, escucharme y guiarme a lo largo de tantos años, valorando su consejo para ser mejor cada día.

Al doctor Juvenal Vargas Muñoz, quien en tan poco tiempo y brindándome una parte de su formación, preparación, apoyo y paciencia, hemos llevado a buen puerto nuestro navío.

Y finalmente al destino:

“El destino, es un obsequio, nunca olvide que el miedo es solo el precursor del valor, y que luchar y triunfar al estar frente al miedo es lo que significa ser un héroe, no piense, séalo”.

Guillermo del Toro.

Índice

Presentación.....	4
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos.....	6
Justificación de la investigación.....	7
Método.....	8
Delimitación.....	10
Introducción.....	17
Preguntas de investigación.....	19
Hipótesis o supuesto de investigación.....	19
Capítulo 1	
Educación artística, función y finalidad en la educación.....	20
1.1 Educación artística y la creatividad en los niños.....	31
1.2 Educación artística en los primeros años del niño preescolar.....	40
1.3 Experiencias estéticas. Recrear el lenguaje artístico	52
Capítulo 2	
Recreación artística.....	71
2.1 Reproducir y recrear la educación artística.....	80
2.2 Recrear y reproducir el arte en las escuelas.....	84
2.3 El arte y la forma en que se hace educación artística.....	87
Capítulo 3	
Recreación del lenguaje artístico: el papel del educador de arte.....	99
3.1 Quién y qué enseñar en educación artística.....	104
3.2 Recrear el arte para transformar la educación artística.....	107
3.3 Hallazgos educativos al recrear el arte en educación preescolar. Proyecto de intervención.	112
Conclusiones.....	131
Bibliografía.....	136
Links sugeridos.....	144
Mesografía.....	145

Presentación

El presente trabajo tiene la intención de observar la presencia del arte y en particular de la educación artística dentro de las actividades de formación integral de la educación básica, en caso particular, de la educación preescolar, al mismo tiempo busca reflexionar sobre su aplicación, uso y medios para trabajarlo, su presencia teórica con un amplio sentido integral y su realidad práctica, las formas, métodos y estrategias al implementarla, los actores que en ella intervienen y la necesidad de cambiar las formas y estilos de enseñar arte en las escuelas, un intento práctico y teórico por ofrecer elementos a educadoras, así como cualquier persona que enseñe arte, las características generales de qué observar, cómo actuar y qué producir, no solo como una forma de hacer que los niños conozcan las técnicas de cada lenguaje artístico, expresión corporal, artes visuales, teatro y finalmente música, también como una forma genuina de apropiación del arte y sus manifestaciones como condición de una educación realmente integral.

Las implicaciones de este trabajo radican en una necesidad de ampliar las posibilidades que el arte mismo ofrece, las cuales se traducen en una mejora de los procesos de enseñanza y formación en las artes, buscamos redefinir el sentido artístico y la importancia de educar artísticamente, considerando que este desarrollo creativo nos ofrecerá la oportunidad de formar mejores personas, en el ámbito, espiritual, formativo, social y cultural. Manifestamos que la formación artística depende no solo del interés que se muestre por ella, también de las posibilidades que de ella tomemos para mejorar y desarrollar el sentido estético-creativo en nuestros niños, la magnitud de un desarrollo de la inteligencia creativa y la posibilidad de dar respuestas diversas a situaciones con las cuales se encuentre el niño en conjunto con las demás situaciones de aprendizaje de otros campos formativos.

Finalmente, observaremos que estas implicaciones y necesidades por manifestar una educación artística, han de ser nuestro referente a lo largo del proceso formativo dentro de las escuelas, necesitamos reenfocar la forma y el estilo de enseñar arte, ir más allá de la simple reproducción mecánica de las situaciones y de las técnicas,

ofrecer posibilidades reales de imaginación, invención y creatividad, haciendo uso de alguno de los cuatro lenguajes artísticos como son la danza, el teatro, la música y las artes visuales. Este reposicionamiento del arte dentro de las escuelas nos otorgará los elementos necesarios para transformar la práctica artística y hacer de ella un elemento formador integral, que garantice el logro de los aprendizajes que cada alumno debe adquirir y desarrollar a lo largo de su trayecto formativo.

Por último, es necesario reconocer que no pretendemos alcanzar o posicionar a la educación artística sobre otros campos de formación, sino ser claro en el hecho de manifestar nuestras propias ideas a partir de una reeducación artística, ofrecer elementos técnicos claros y precisos, a todos quienes intervengan en este proceso, educadoras, directivos, maestros, padres de familia, hacerles ver que la educación artística no es solo una actividad de recreación o descanso, donde se pinta, dibuja, baila, juega sin creer que existe una razón o propósito para realizar lo que se hace. En definitiva, pretendemos otorgarle un lugar esencial a la formación artística, no sólo por el hecho de que ésta forme parte del curriculum, sino por ser y formar parte de la vida misma del hombre en todo momento. “Sólo el arte penetra lo que el orgullo, la pasión, la inteligencia y la costumbre erigen por todas partes: las realidades aparentes de este mundo. Existe otra realidad, la verdadera, que perdemos de vista. Esa otra realidad siempre nos está enviando señales, que, sin arte, no podemos recibir.”

Samuel Bellow

Objetivos de la investigación

Objetivo general:

- Reconstruir y recuperar los lenguajes artísticos, la forma en cómo se enseñan, los procesos reflexivos del arte y la recreación artística, a fin de posibilitar la inteligencia creativa-reflexiva de niños, niñas, educadoras y educador de arte en educación preescolar.

Objetivos específicos:

- Proponer la modificación de las estructuras teórico-prácticas en Educación Preescolar a partir de la recreación de los elementos artísticos, para dar paso a la reconstrucción y recuperación de los lenguajes artísticos, la forma en cómo se enseña, los procesos reflexivos del arte y la recreación artística, a fin de posibilitar la inteligencia creativa-reflexiva de niños, niñas, Educadoras y Educador de Arte en Educación Preescolar.
- Reorientar la visión acerca de la Educación Artística, como elemento formativo parte del currículo, la influencia metodológica y los procesos reflexivos a través del lenguaje artístico, en la mejora de la forma en cómo se desarrolla la práctica artística en Educación Preescolar y no como actividad complementaria o extracurricular.

Justificación

Resulta importante recuperar los lenguajes artísticos como parte del currículo en el proceso formativo de niños niñas de educación básica, es el preescolar el pilar en el que esta recuperación del arte se dará en un ambiente de aprendizaje, es en este espacio en el que el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas estará enfocado en mirar al mundo desde su propia perspectiva, asumir su lugar en el mundo y observarlo a través de las experiencias estéticas que les permitan apropiarse de lo real, proyectando imaginación, inventiva, capacidad para resolver problemas a través de los elementos de cada lenguaje artístico, recrear no es hacer algo nuevo a partir de lo que ya se conoce, el arte por su propia estructura es mult creativo¹, la pretensión es conocer, explorar y reconstruir la realidad a partir de su vivencia.

En este sentido la recreación artística se manifiesta como una reformulación de la inteligencia creativa, en cómo se aborda y enseña educación artística, determina la recreación de los lenguajes artísticos, genera un clima en el que la apreciación y expresión, determinan la presencia del aprendizaje en el que la necesidad por conocer, explorar y reconstruir la realidad a partir de su vivencia, reconocer que el arte es una forma de expresar y relacionar el mundo artístico con el mundo real, a partir de entender que la educación artística no es un campo formativo de apoyo que se sustenta en el juego y la práctica reproductiva, sin generar un conocimiento teórico en el niño, si bien en el nivel Preescolar este conocimiento se da a partir de la reflexión que cada niño y niña hace sobre lo que observa. Resulta pertinente en este punto del trabajo preguntar lo siguiente:

¿Dónde se sitúa entonces el proceso de recreación? Cuando tanto educadora como niños reflexionan sobre lo que hacen con el arte, en el arte y para el arte, a partir de

¹ Multicreativo: se define en el concepto de la posibilidad que tiene cada ser humano de cuestionar la realidad, interpretarla y transformarla a partir de la recreación de lo que le rodea, sin separar el término en multi: que significa muchos y creativo que es hacer referencia a actividades o resultados de la vida cotidiana. Marín, García Teresa. *Teoría sobre creatividad. «Imaginar.org.» taller, manuales, teorías.* s.f. http://www.imaginar.org/taller/ttt/2_Manuales/Teoria_creatividad.pdf (último acceso: 13 de noviembre de 2018). Pág. 1-68.

una necesidad observable en conjunto con el educador de arte, quien fungirá como mediador entre el proceso de reproducción y posibilitará el tránsito hacia la recreación teórico-práctica de los elementos observables durante la sesión de trabajo.

La necesidad radica en que también este proceso creativo se vea inmerso en el trabajo que realizan las Educadoras, a fin de ayudar, aún si el Educador de Arte no está presente se puedan realizar las actividades teniendo conocimiento teórico de lo que abordarán en la sesión y los elementos que ayudarán a lograr ese aprendizaje en los niños.

Método crítico-analítico

El método crítico analítico se basa en el interés por diferenciar el conocimiento sensible del intelectual, establecer la distinción entre sensibilidades e intelecto, es decir entre razón y sentiente y razón pura y abstracta, relación que tiene el ser humano y el mundo, considerar los límites que pone o se anteponen a él a la hora de conocerlo y actuar en él. Se trata de un método intermedio entre las pretensiones exageradas del método dogmático racionalista y el escepticismo del método empírico.

La idea de considerar este método para nuestra investigación es debido a que la visión y el objeto de estudio estarán enfocados en hacer una revisión sobre la implementación de la educación artística en la educación formal, basada en reconocer su imagen, presencia y transformación de su práctica, la idea de estudiar esta problemática a partir de este método implica reconocer las diferentes dimensiones del mismo método y su aplicación, reconociendo el problema como un problema social, cultural, científico y humano, donde la primera observación o reflexión será desde su dimensión histórica, cómo ha evolucionado y por qué surgió o para qué, determinado por la influencia de ideas, pensamientos, o situaciones formativas para implementarlo; esta práctica implica reconocer qué otras ramas tendrán que intervenir a fin de ayudar a entender este problema, analizarlo y revalorar su realidad, si ha funcionado, avanzado o se ha estancado en una mera idea que se repite en un discurso de intención formativa.

En un segundo momento se pretende revisar si su presencia refleja una necesidad real o ha sido rebasado en su concepción, determinante real de su valoración, este reconocimiento implica analizar no sólo la problemática en su generalidad, sino los componentes sociales, culturales, políticos, ideológicos que determinan o establecen la veracidad del estudio, así como su impacto en la realidad de la formación integral, esta valoración y análisis tendrá que dar respuesta de si su presencia es necesaria e importante, al tiempo que debe aportar alternativas de solución pertinentes basadas en lo que se puede aportar desde la parte social tras este análisis y revisión de la realidad a través del problema planteado.

Delimitación

Reproducir lo que hacemos todos los días, contra lo que se puede recrear, implica un proceso reflexivo interiorizado de cada ser vivo, recrear y recuperar lo que sabemos, decimos y conocemos, las estructuras que nos mueven y enmarcan la historicidad de cada sujeto; con relación a los lenguajes artísticos sucede lo mismo, implica la observación de los elementos de cada uno y resaltar las características de lo que observamos, experimentar a partir de una práctica y el uso de elementos del arte para su exploración, permite recrear ese aprendizaje y reconocer cómo ese lenguaje modifica estructuras formales, educativas, sociales y culturales, al interactuar con los conocimientos de quien observa y de lo que se observa.

En materia de educación, reconocerse en un campo laboral como el de la educación preescolar, en el que los niños a partir de ingresar a la escuela, comienzan a conocer el mundo a partir de la experimentación, la reproducción y la recreación, explorando que lo que se experimenta y conoce, debe permitir al niño preescolar en términos de cultura, modificar sus esquemas de conocimiento, relacionados con lo que aprende a partir de la observación, y el uso de estrategias, donde las habilidades del niño tendrán el impacto necesario al desarrollar el potencial creativo.

Los saberes previos de los niños en edad preescolar, fungen como mediadores entre la realidad y el conocimiento; las estructuras que el niño posee implican reconocer la realidad y transformarla, lo mismo sucede con los lenguajes artísticos, los niños niñas intentan experimentar la realidad en función de lo que saben o dominan, los cuales le permiten explorar toda situación que le demande creatividad a través de reproducir lo que observa, donde el producto de esa experimentación es categorizado a través de valores cuantitativos, espacio en el que repercute más el producto final que todo el proceso durante la fase de experimentación y conocimiento práctico, siendo de mayor valor este proceso que el producto final.

Desde las fases que los planes y programas plantean la educación artística permite:

La apreciación: implica el acercamiento de los lenguajes artísticos; se dice que el arte es abstracto y subjetivo, puesto que el peso principal radica en la

experimentación y la reproducción de las técnicas, elementos y productos obtenibles de cada lenguaje

Expresión: Aquí el niño y la educadora posibilitan la experimentación práctica de los elementos artísticos de cada lenguaje, se podría considerar que en este proceso la interacción del niño con el arte se da de manera directa, explora el tema o contenido o aprendizaje, modifica lo que observa y lo convierte en algo nuevo, considerando que el arte es subjetivo y permite que a partir de algo se cree mucho.

Finalmente, la contextualización: El niño debe ser capaz de establecer su propio criterio respecto a lo que conoce, experimenta y reproduce lo que observa.

Aquí radica la problemática observable, el arte en las escuelas, el trabajo del educador, las relaciones entre conocimiento y práctica educativa, convergen de maneras muy diversas en relación a lo que cada uno de los participantes posee sobre un campo tan amplio como la educación artística, derivado de esto pueden surgir varios cuestionamientos que pueden ayudar a vislumbrar lo que se pretende investigar.

¿Para qué se enseña Educación Artística?

¿Quién enseña Educación Artística en las escuelas?

¿Cómo se enseña Educación Artística en las escuelas?

¿A través de qué medios se enseña Educación Artística?

Si bien estos cuestionamientos no dan cuenta del total de la problemática, si pueden ayudar a entender la situación; derivado de la necesidad de modificar el tipo de enseñanza, los elementos teórico-prácticos que se enseñan en cada uno de los lenguajes artísticos y el papel o rol fundamental del educador de arte; también se ratifica la necesidad de establecer una línea en la que los aprendizajes de educación artística no se queden solo en la enseñanza y su reproducción artística simple, sino que se dé en términos de una recuperación de los lenguajes, cómo se da este proceso y su relación entre lo que se observa, aprende y se lleva a la realidad a través de la experimentación artística.

A partir de esta observación y de la realidad educativa, nos damos cuenta de dos cosas: con regularidad el trabajo de educación artística se deja principalmente bajo la responsabilidad del promotor de educación artística, los días que visita la escuela es el responsable de que dichas actividades se lleven a cabo dentro del aula, si bien se considera al Promotor como especialista, la función que tiene dentro de las escuelas es de asesor técnico, radicando principalmente en que no está toda la semana en una sola escuela, lo cual no posibilita el seguimiento efectivo de lo que se hace en educación artística, este planteamiento genera entonces un problema de investigación, que si bien tiene que ver con la misma práctica que realiza el promotor en conjunto con las educadoras, plantea la necesidad de modificar y reconstruir la práctica docente en relación al arte.

De modo que los lenguajes artísticos posibilitan que niños, educadoras y educador de arte, complementen este proceso, observando las necesidades que cada lenguaje le sitúa en relación a su actuar artístico y los alcances que puede tener la práctica artística dentro de las escuelas, las posibilidades creativas que ofrece y la vinculación en el caso específico de preescolar con otros campos de formación.

En este sentido entonces el objeto de estudio será recuperar los lenguajes artísticos y su recreación formal en actividades artísticas, los retos y las cualidades que debe comprender la práctica en el desarrollo de los lenguajes artísticos dentro de las escuelas de educación preescolar.

Modificar la práctica que de la educación artística se hace en las escuelas, no significa que será rol exclusivo del educador de arte, significa en términos de lo que se pretende investigar que el papel que funge el educador de arte, posibilitará que educadoras a través del trabajo con los niños observen las cualidades del trabajo a través del arte, los elementos que en ella convergen y las posibilidades expresivas, creativas y socioemocionales que pueden ayudar a fortalecer las características del niño de preescolar.

Entonces es necesario reconocer que la recreación artística según Luisa Fernanda Bejarano Estrada; se da en toda aquella actividad artística que tiene como finalidad poner en práctica algún talento artístico y que, por lo tanto, producen un beneficio

principalmente estético². Ella afirma que se encuentra en la ejecución de algún instrumento, esculpir, pintar, dibujar, actuar, etc., prioriza en aquello que contribuye al desarrollo integral del niño, por cuanto despierta en él, el aprecio por el arte, la capacidad de análisis, la crítica constructiva y al mismo tiempo desarrollan el gusto estético a través de la observación. Sin embargo, ese sería un límite al considerar que para que se dé una recreación artística se refería exclusivamente a la ejecución de dichas prácticas artísticas (hablando de instrumentos musicales).

La unidad de observación en este sentido sería: Recreación y recuperación del lenguaje artístico en niños de tercer grado de educación preescolar.

Dicho de otra manera, los niños serán el medio por el cual educadora y educador de arte, observan la pertinencia de modificar esta estructura de trabajo y las aportaciones que se brinden, den cuenta de un proceso reflexivo y recreativo en función del arte y de las necesidades educativas que conllevan estas modificaciones, al final deberán tener un impacto directo en la cultura que se guarda dentro de las escuelas de educación preescolar, a fin de garantizar una línea de acción, que ayude a que estos procesos de transformación logren dar cuenta de esta necesidad.

Dentro de este proceso irán surgiendo indicadores que nos ayudarán a observar los avances que se vayan dando y que servirán también para establecer un orden sobre las situaciones de estudio que se pretenden observar durante el proceso de investigación.

El proceso de experimentación artística no es más que el acercamiento, conocimiento y recreación de los elementos artísticos de cada lenguaje, haciendo una vinculación entre los mismos, a fin de garantizar un acercamiento general en términos de práctica, derivado de esto, la recreación de los lenguajes artísticos implica que después de adquirir el conocimiento teórico-práctico, el niño sea capaz de reflexionar lo que aprende, encontrar las similitudes con la realidad y reflexionar que lo que ha aprendido en educación artística no es solo un elemento que se puede

² http://prezi.com/pyqzi7vzwf0/recreaci3n_artística_y_cultura/18deoctubre2018.

o debe reproducir una y otra vez, hay una línea muy delgada entre este proceso y el de la recreación, si bien se puede hablar de que interpretar los elementos de un lenguaje a partir del arte y en su propia concepción llevarlo a la práctica implica una reproducción del mismo, la recreación parte del punto donde la elección por hacer uso de esas herramientas le permita reconocerse como un elemento circunstancial del todo en relación a su ejecución artística.

Luego entonces, cada actividad que se realice debe tener un seguimiento, esto no implica que deba ser abordada en otras actividades o que deba ser utilizada en momentos posteriores a su ejecución o elaboración, implica que este seguimiento se debe dar a partir de una necesidad, en la que se observe que los alumnos no solo presentan el producto, sino que reflexionan sobre lo que realizaron, cuál es la razón por la que lo realizan y para qué lo realizan, estas preguntas pueden generar en el niño una situación de aprendizaje en el que cada uno elabora diferentes premisas para responder a ellas, cuestiona la realidad y la transforma siguiendo su propio interés o gusto; aquí se manifiestan entonces dos procesos:

El primero: el gusto por lo que el niño hace radica en el entusiasmo que el educador o educadora genera en los niños, en este sentido particular, el gusto por las actividades artísticas, a través de lo cual se establece una relación empática entre el conocimiento y la práctica de la actividad, todo ello se ve reflejado en el gusto por realizarlo y determinar hasta qué punto ese gusto se ve motivado por la interrelación entre el educador de arte y el conocimiento teórico-práctico.

El segundo: manifestado a través del interés que presentan los niños y niñas al participar de dicha actividad, si se reflexiona sobre lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace, el proceso de recreación está sujeto en su propia concepción a una reproducción conciente de dicha actividad, ya no representa solo una práctica en la que se reproduce siguiendo el principio básico de repetición, ahora, a partir de una reflexión de lo que se hace, se puede desarrollar en un sentido estético artístico.

Estos dos planteamientos surgen en los niños y no tiene una mediación entre cuál aparece primero y cuál después, implica un proceso abstracto en el que generan su

propio gusto e interés a partir de lo que el educador o educadora de arte le presenta como actividad. Se trata de plantear la cuestión desde una definición de las relaciones de la educación con el conocimiento, esto es lo que define a la educación y su diferencia de otras acciones sociales es su intento de socializar mediante el conocimiento. Es desde esta tarea que es posible entender las relaciones entre enseñanza y aprendizaje³.

El análisis se pretende desde las formas mediante las que se enseña educación artística, el impacto que pueda tener en una cultura o colectivo escolar y la sociedad misma, implica que los procesos de aprendizaje se den en un marco de juego y práctica en constante comunión con el conocimiento, se plantea que los niños deben explorar todas y cada una de las posibilidades técnicas y artísticas de cada lenguaje, danza, teatro, música y artes visuales, el trabajo que se debe desarrollar implica el acercamiento y exploración de las diversas manifestaciones artísticas, este acercamiento tiene sus propias implicaciones y es aquí donde radica la forma en cómo se aborda, sin dejar de lado el hecho de que todas convergen y se interrelacionan unas con otras; cada lenguaje ofrece al niño un área de oportunidad en su desarrollo creativo e intelectual, teoría y práctica permiten al niño la apreciación, expresión en todo momento mientras está en contacto con el arte.

Una realidad es que los lenguajes artísticos posibilitan la interacción creativa, entre teoría o práctica a partir de la curiosidad que se despierta en cada niño y niña, este planteamiento se basa en lo que el educador de arte intenta posibilitar en ellos, *hoy en día volvemos a estar frente a una intelectualidad, que no ve la realidad*⁴, cada ciclo escolar se generan nuevos conocimientos y prácticas educativas que enmarcan una corriente establecida a partir de planes y programas de estudio, en este momento histórico en el que una reforma viene a modificar y tratar de reconstruir la realidad a partir de un nuevo enfoque (reforma educativa 2018)⁵, y

³ Cullen, Carlos A. *Crítica de las razones de educar: temas de filosofía de la educación*. Buenos Aires: Paidós, 1997. Pág.1

⁴ Zemelman, Hugo. *El conocimiento como desafío posible*. México: IPN, 2006. Pág. 26

⁵ *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: secretaria de educación pública, 2017.

retomando los elementos del plan anterior (2011)⁶, en el cual la Educación Artística ha visto muchas transformaciones y se ha ido adaptando a estos cambios.

⁶ *Programa de estudio 2011, guía para la educadora*. México: Secretaría de educación pública, 2011.

Introducción

El papel del educador artístico en este paradigma sitúa muchas posibilidades, las cuales permiten que se dé la interacción del arte con los niños, al ser el intermediario entre conocimiento teórico-práctico, posibilite esa recreación de lo que los niños exploran en las sesiones o jornadas de trabajo de arte, la práctica de los lenguajes artísticos en las escuelas se centra en una asignatura, se piensa que complementa los demás campos de formación, hablando del preescolar y contenidos o asignaturas en primaria. Enfocándonos en la educación preescolar que es nuestro centro de atención, la educación artística genera y posibilita el acercamiento del niño de tres a cinco años de edad a la exploración de elementos artísticos sustentados en el juego, un elemento importante que posibilita la exploración del mundo, dando importancia a la práctica apoyada en la teoría por parte del educador de arte, las posibilidades se magnifican cuando, teniendo el conocimiento teórico se realiza la intervención en las escuelas, con actividades prácticas, en las cuales los niños exploren lo que cada lenguaje ofrece, es cierto e innegable que el niño en edad preescolar aprende a través de la exploración y el juego como elemento fundamental para su desarrollo físico, emocional y cultural, donde todos los campos formativos convergen en moldear un estilo de niño, con características específicas, sustentado en el perfil de egreso de la Educación preescolar.

Según Clara Serrano Tamayo en su artículo: *la estética, el arte y el lenguaje visual*, propone que en el arte existen tres niveles de percepción:

Primero: en el que se capta la atención, se describe y se informa sobre lo que se observa.

Segundo: Aquí se realiza una observación inflexiva y se establecen analogías para poder reflexionar y analizar lo que se observa.

Tercero: Se contempla la obra o el objeto y se establece el diálogo con el artista. Se establece la relación entre lo que se observa, quien lo observa y el artista⁷.

⁷ Tamayo de Serrano, Clara. *La estética, el arte y el lenguaje visual*. Palabra-Clave, 2002. Pág. 7

A partir de este planteamiento, se entiende y es necesario reconocer, que el papel de educador de arte toma mayor relevancia cuando al interactuar con los niños, la observación, la exploración y la recreación, tendrán un papel trascendental en el desarrollo de niños y niñas de educación preescolar, al mismo tiempo, hablamos de aquellos que hablan de recreación artística en las escuelas, bajo qué parámetros establecen sus criterios acerca de la recreación y cómo se da en las escuelas este proceso respecto a educación artística.

Se sitúa entonces que la recreación es un factor determinante acerca de las relaciones que guarda la recreación con el conocimiento, las capacidades emocionales que en ella intervienen y los factores que determinan su pertinencia en materia educativa, lo cual genera múltiples posibilidades y la justificación principal, recrear a partir de experiencias estéticas no solo vinculadas al arte, sino a todos los momentos en los cuales el niño se encuentra en constante recreación con las situaciones que le rodean y con las que convive en su cotidianeidad.

Preguntas de investigación

- ¿Reproducir el arte a partir de simplemente enseñar el arte en las escuelas, responderá a las necesidades actuales de formación académica, respecto al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y la creatividad artística?
- ¿La recreación y recuperación del lenguaje artístico, a partir de no solo lo que se enseña, sino para qué se enseña y cómo se enseña, posibilitará el reconocimiento de la educación artística como una asignatura fundamental de currículo y el desarrollo de la inteligencia creativa, en procesos críticos, reflexivos y artístico culturales?

Hipótesis o supuesto de investigación

Las estructuras artísticas a partir de la observación y la adquisición de elementos teóricos prácticos, posibilitará la creación de inteligencias creativas en educadoras y niños de educación preescolar, en virtud de modificar la forma en cómo se hace, se enseña y se recrea la educación artística en las aulas.

Capítulo 1

Educación artística, función y finalidad en la educación

Comencemos por hablar sobre qué es el arte, en un sentido general, el arte, según el diccionario de la lengua española es: *Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros*⁸. Se entiende entonces, que puede referirse a cualquier actividad creativa que realiza un sujeto, la cual puede tener dos implicaciones artísticas fundamentales, la estética y la comunicativa, por un lado, expresar emociones, sentimientos, ideas y por el otro comunicar mensajes cargados de imaginación, fantasía, creatividad, curiosidad; el ser humano por naturaleza es un ente que desea conocer, sentir, pensar, explorar, indagar, cuestionar etc. Asimismo, el arte ha encontrado en la educación artística su puerta de entrada a la educación, viéndola como un medio de desarrollo personal por un lado y profesional por el otro, sustentado, en la importancia que tiene el arte al interior de los espacios educativos de cualquier país. El trabajo de la educación artística en términos generales, no es formar grandes artistas o ejecutantes de alguno de los lenguajes artísticos, danza, teatro, música y artes visuales, su fortaleza se basa en un desarrollo integral de la persona durante su estudio, pretende fortalecer la parte cognitiva de las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes del sujeto.

Es decir, todo ser humano nace con talento artístico, a lo largo de su formación va desarrollando alguno de los cuatro lenguajes, según sus características físicas, emocionales, sociales y culturales, no está determinado por una técnica o don natural, todos los seres humanos pueden interactuar con el arte, lo que sí determina, es el tipo de experiencia que vive durante su formación para adquirir ese gusto por desarrollar el sentido y la imaginación creativa a través del arte.

En relación al tipo de experiencia artística, cada ser humano configura representaciones distintas de una misma realidad, lo hace partiendo de aquello que

⁸ ASALE. *diccionario de la lengua española*. Madrid, 2014.
<https://dle.rae.es/?id=3q9w3lkoctubre232018>.

sabe y se retoma como conocimiento y capacidades previas, donde las niñas y los niños tienen conocimientos, creencias y suposiciones sobre el mundo que les rodea, las relaciones entre personas y el comportamiento que se espera de ellos⁹, cada persona vive a partir de su relación con el entorno experiencias de todo tipo y dificultad, se puede entender que cada ser humano manifiesta estas experiencias a partir de la problemática que le representa, así como la información que posee para dar respuesta, estas experiencias se dan en cualquier momento y pueden ser la base sobre la cual se desarrolla este proceso de experimentación de la realidad; por otro lado, estas experiencias pueden partir de situaciones espirituales, sensoriales, cognitivas, socio-afectivas, culturales, etc., no hay un parámetro exacto para medir estas experiencias y que a su vez se manifiesten una por una, se dan en función de la necesidad de cada ser humano por conocer, desarrollar la imaginación y posibilitar procesos de crear a partir de vivir la experiencia, se vuelven entonces, parte de la personalidad del ser humano y lo define en su capacidad de pensar, razonar y reconstruir, así como recrear su realidad.

Esta realidad se modifica, cuando el ser humano es capaz de inventarse a sí mismo, es decir, reconoce sus capacidades y las permea con el conocimiento, se basa en la relación que da a la experiencia y su función para poder asimilarlo, según Eisner: “*es el proceso de aprender a inventarnos a nosotros mismos*”¹⁰, estas experiencias están cargadas de subjetividad; puesto que no existe una ley universal para responder a ellas, significa que el ser humano las va acomodando y manifestando a lo largo de su formación, las experiencias manifiestan la personalidad del individuo, en función de conocer y repensar la realidad, así mismo, estas experiencias son las que clarifican la idea de que todo ser humano es capaz de manifestar su talento artístico, a partir de lo que ha vivido y experimentado de manera indirecta con los lenguajes artísticos.

⁹ Programa de estudio 2011, guía para la educadora. México: Secretaria de educación pública, 2011. Pág. 118.

¹⁰ Eisner, Elliot W. *El arte y la creación de la mente, el papel de las artes en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós, 2004. Pág. 43.

En teoría, la educación artística aporta procesos subjetivos de estudio de la realidad, a partir de estas experiencias que se dan en función del arte, las cuales denominaremos “experiencias estéticas”, para la formación general de los seres humanos, estimulando el desarrollo de sus capacidades sensitivas, cognitivas, creativas, expresivas y prácticas¹¹, estos puntos determinan la veracidad de formar a los estudiantes en el arte; la educación artística busca despertar la fantasía, la imaginación, reconocer al entorno como un medio de valoración, donde todo confluye y se posiciona para poder hacer arte, cuando se reconocen estas cualidades y se trabajan, se habla de una transformación a nivel personal, es decir: da forma a la naturaleza de la educación artística, de quien a través del estudio del arte intenta mirar con ojos distintos la forma en cómo se educa, sin demeritar las demás áreas de conocimiento, que deben complementar y fortalecer el carácter formativo en una educación integral.

También, ese desarrollo integral enriquecerá los procesos de reconocimiento sobre: diversidad cultural, curiosidad, creatividad. A través de la educación artística y el reconocimiento de los tres puntos antes mencionados; los sujetos podrán: explorar, imaginar, desenvolverse en ámbitos sociales y culturales. Estos aspectos, aunados a los lenguajes artísticos, constituyen la parte que el arte pretende lograr al incursionar en la educación a través de la educación artística, podrán reunir información, interpretarla y reformarla de acuerdo a sus necesidades e intereses, logrando con esto formar seres sensibles, creativos y empáticos con el otro y con el conocimiento; consideramos que el arte desde esta perspectiva puede verse o entenderse como “el corazón de todo sistema educativo”, no olvidemos que la formación en aspectos como lo espiritual, lo estético y lo corporal, son nociones que a pesar de ser tan subjetivas, dan forma y carácter a quien se forma a partir de las relaciones con los lenguajes artísticos.

¹¹ García, Ríos Antonio Stalin. *Enseñanza y aprendizaje en la educación artística*. El artista, Noviembre 2005: 19. Pág. 80.

Con relación a la educación artística, se ha criticado su carga subjetiva¹² al pensar que lo que está fuera de las ciencias exactas no puede considerarse parte del proceso formativo del ser humano, es decir: el arte carece de un valor sustancial, a partir de que cada ser mira de formas distinta al arte, lo manifiesta y representa desde sus propias generalidades, particularidades y/o sentimientos, la idea del arte es que todos puedan manifestar su realidad, no cuestiona las formas ni los resultados, para el arte todo es válido subjetivamente hablando, aquí radica la crítica a la formación artística, su carga subjetiva puede representar un problema en términos de que todo es válido, no hay acierto y error al interactuar con el arte, la realidad es que todos aquellos que conviven en el arte, para el arte y con el arte, dependen de manera fundamental en su formación y conocimiento de esa subjetividad, de ello se desprende que esa subjetividad está ligada a la vida misma del ser humano, lo define y lo manifiesta a través del pensamiento y la imaginación, despertando la creatividad como un medio de crecimiento personal y formativo. El arte se sitúa más allá de los formalismos científicos y por supuesto más allá de la noción de verdad o falsedad propia de las ciencias de hechos.

Ya se ha dicho que formar a los seres humanos en el arte, no significa que sea el punto medular de la formación integral, más bien debe ser considerado un elemento estructural de este proceso, todo converge en un mismo sentido, pero cada saber tiene sus propios atributos, los cuales generan en el ser humano necesidades distintas, es decir: así como aprendemos a leer y escribir a través del lenguaje, el lenguaje necesita crecer a la par de la experiencia, la experiencia estética, al asociarse al sentimiento de plena conectividad, de flujo de vida y sin contradicciones que invitan al reposo, nos hace experimentar una reconexión con el mundo¹³. En este caso la experiencia estética será el inicio del reconocimiento de que la educación artística posibilita este desarrollo integral, al brindar a los niños y niñas elementos de los cuatro lenguajes, la danza, el teatro, la música y las artes visuales,

¹² Pertenece o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto en sí mismo. (portal de informática, internet, tecnologías y web 2018) (último acceso: 21 de Enero 2019).

¹³ Maturana, Humberto. *La realidad ¿objetiva o construida?, fundamentos biológicos de la realidad*. Barcelona: Anthropos, 1998. Pág. 37-41.

conocer y experimentar el arte a partir de generar un conocimiento; este conocimiento tendrá la misma validez que aquello que se califica en términos cuantitativos, sin menospreciar la parte cualitativa de la cual el arte manifiesta el progreso o desarrollo de un pensamiento crítico en los seres humanos.

La imaginación, la creatividad y la estética, son elementos subjetivos del arte, que si bien no pueden observarse directamente en un proceso formativo inmediato, son fundamentales en el paso de lo que la educación artística plantea: potenciar la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a partir de distintos lenguajes¹⁴, por tanto, aprender en términos subjetivos implica reconocer todo lo que somos y queremos ser de manera integral, en todos y cada uno de los aspectos formativos del ser humano. Lograr hacer el mundo un lugar propio, estético y pleno.

En cuanto a la contribución de la educación artística al proceso educativo, se puede decir que está en el desarrollo de los sentidos, hemos mencionado los aspectos que emanan de la formación integral a través del arte durante la infancia, sin mencionar que todo lo anterior no podría ser posible sin la interpretación a través de lo que se observa sobre el arte, múltiples autores denominan que el elemento principal del arte y la formación en el arte está estrechamente relacionado con los sentidos; la forma en cómo se adapta el ser humano al estudio del arte, radica en lo que sus sentidos permiten reconocer, este desarrollo de los sentidos tiene su propia carga, se percibe a partir de cada uno para formar una idea consiente de lo que se observa, escucha, toca y se percibe, la parte sensorial juega un papel importante en el estudio del arte, contribuye a despertar esa parte sensible del pensamiento creativo, estas manifestaciones se construyen dentro del cerebro, no aparecen por sí mismas, y en su particularidad son exclusivas del ser humano¹⁵

¹⁴ *Programa de estudio 2011, guía para la educadora*. México: Secretaría de educación pública, 2011. Pág. 79.

¹⁵ Vygotsky, Lev S. *La imaginación y el arte en la infancia*. Moodle. 08 de octubre de 2018. Pág. 7.

Es decir, la formación artística en la escuela posibilita esta transformación y recuperación de los lenguajes artísticos, es sencillo comprender la gran importancia que tiene, para toda la vida del hombre, la conservación de su experiencia anterior, hasta qué punto eso le ayuda a conocer el mundo que le rodea, creando y promoviendo hábitos permanentes que se repiten en circunstancias idénticas¹⁶. De esta manera la formación en el arte está presente en casi toda actividad que realiza el ser humano, mirar a la educación artística con otros ojos y valorar su importancia está sujeta a la capacidad de cada persona por comprender lo subjetivo del arte, a partir de este reconocimiento la realidad se transforma para lograr los objetivos y aprendizajes que persigue el arte al interior de las escuelas.

En segundo momento, hablando del preescolar, el programa de estudio 2011, sitúa a la educación artística como uno de los seis campos formativos para la educación preescolar, denominado “expresión y apreciación artística”¹⁷, aunque el tiempo académico sigue siendo prioridad para los campos de español, matemáticas y las ciencias con aplicaciones científicas y tecnológicas; dejando a la educación artística con solo una hora semanal, las mismas cuarenta horas anuales, es prudente decir que, a pesar de ello, las actividades que el plan 2011 sugiere, implican un desarrollo formativo integral, puesto que a partir de este programa, la transversalidad¹⁸ se volvió un elemento fundamental en la planificación, en resumen, la educación artística tenía que buscar retomar elementos de otros campos formativos para fortalecer la educación integral, a su vez, este campo se subdividió en cuatro aspectos, cada aspecto contenía en su estructura dos competencias como elementos principales, al mismo tiempo, cada lenguaje se definía por estructurar sus propios aprendizajes esperados, es decir, lo que el niño debía aprender al

¹⁶Vygotsky, Lev S. *La imaginación y el arte en la infancia*. Moodle. 08 de octubre de 2018. Pág. 2.

¹⁷ *Programa de estudio 2011, guía para la educadora*. México: Secretaría de educación pública, 2011. Pág. 79.

¹⁸ Transversalidad: Se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad Henríquez, de Vilaltra Cristelina, Reyes de Romero Judiht Antonia. *La transversalidad: un reto para la educación primaria y secundaria*. Costa Rica: Editorama S.A., 2008. Pág. 14.

finalizar alguna actividad de cada competencia y su respectivo aprendizaje esperado¹⁹.

Asimismo, el plan “Aprendizajes clave para la educación integral”, manifestó en sus líneas la necesidad de replantear el enfoque pedagógico del preescolar, pasando de una visión centrada “en los cantos y juegos”, y en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, a otra que destacó la importancia de educar a los niños integralmente²⁰, es decir, reconoció el valor de desarrollar los aspectos cognitivos y emocionales de los alumnos, reconocerlos como seres que piensan, que poseen conocimiento y que el preescolar debe tratar de organizar ese conocimiento en ideas concretas que puedan dar respuesta a situaciones de la vida cotidiana, la educación artística entonces desarrolla estos conceptos y los aplica como se hace mención en el plan 2011, y con el fundamento del plan 2017, educar a los niños en relación a la parte cognitiva, estética, física y cultural, esto enmarca la necesidad de que los lenguajes artísticos también se reconstruyan, afirmando que durante el preescolar el niño desarrolla la inteligencia y va estructurando su personalidad, a partir de las experiencias que viva dentro del aula, la educación artística tendrá la función de ayudar a través del arte a que este proceso sea congruente con la visión de este plan y las necesidades formativas que sustentarán el accionar de la educación artística.

En consecuencia, la educación artística debe ser considerada pieza fundamental de todo este desarrollo, entendemos que el leer, escribir y realizar operaciones aritméticas simples, son el eje principal y formativo de la educación preescolar, formar a niños hábiles para actividades específicas, el papel del arte será entonces ayudar a que estos tres ejes se desarrollen y aporten conceptos que pueda emplear en el desarrollo intelectual de los tres ejes antes mencionados, la finalidad de la educación artística será reivindicarse, hacer entender que una educación integral, surge cuando todos los procesos se den de manera articulada y se mire a la

¹⁹ Programa de estudio 2011, guía para la educadora. México: Secretaría de educación pública, 2011. Pág. 83.

²⁰ SEP. Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica. México: Secretaría de educación pública, 2017. Pág. 470.

formación artística, como elemento de transformación y educación formativa, reconocidos en este nuevo modelo educativo como eje y tema a desarrollar con los niños, sin olvidar que la propia naturaleza del arte implica el reconocer las habilidades que cada sujeto tiene, despertar el potencial creativo y la imaginación al interactuar con los lenguajes artísticos, danza, teatro, música y artes visuales, cada uno aportará diferentes elementos que motivarán ese desarrollo de la inteligencia creativa, posibilitarán la vinculación de los saberes previos de los alumnos y dará una perspectiva distinta, mirar el mundo a través de los ojos del arte no significa que el arte sea la única consigna fiable para el aprendizaje, pero sí la formación en términos de espíritu, conciencia y estética, darán argumentos sólidos para que la educación artística pueda mejorar las formas y procesos de reconocimiento del niño, moldear su personalidad a partir de experiencias estéticas donde los lenguajes artísticos sean quien guie la formación en materia de arte.

A manera de nota, el área de artes en el currículo nacional no pretende ofrecer una formación técnica especializada, ni formar artistas, sino brindar las mismas oportunidades a todos para reconocer los procesos y características de distintas manifestaciones artísticas por medio de la práctica, el desarrollo de la sensibilidad estética, el ejercicio de la imaginación, la creatividad y la relación de las artes con su contexto histórico y social²¹. Dicho de otra manera, la educación artística tiene que fortalecer las áreas estéticas de la personalidad de los alumnos, recrear la forma en como interpretan la realidad a partir del estudio de los lenguajes artísticos y fungir como un medio de expresión, para que el conocimiento artístico tenga vinculación con las áreas de los demás componentes curriculares dentro del preescolar, aunque este proceso se dará al trabajar con las educadoras, brindándoles elementos que posibiliten el uso del arte para fortalecer aspectos necesarios en la forma en cómo el niño identifica su realidad y la transforma.

Se plantea entonces que la educación artística debe ser el medio para que los alumnos disfruten las actividades propias del arte y al mismo tiempo, por otras áreas

²¹SEP. *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: Secretaría de educación pública, 2017. Pág. 467.

de conocimiento como el español y las matemáticas, se puede justificar que la idea principal de la educación artística, es adquirir habilidades mentales, corporales, de razonamiento, observación, visuales etc., reconocer que a través de la música: se puede ayudar a mejorar el coeficiente intelectual (CI), lo cual podría facilitar el aprendizaje de números y operaciones aritméticas básicas, en el caso del teatro: fortalece las habilidades verbales al comunicarse con el otro, para el caso de las artes visuales: aprender a observar detenidamente ayuda a mejorar los procesos de observación en cualquier situación, “mirar al problema desde muchos ángulos”, al final la danza: posibilita mejorar las habilidades espaciales al seguir un patrón de secuencias rítmicas²².

Es decir, que la formación artística se asocia con la creatividad, a lo cual podría denominarse educación multiartística²³. Todos los lenguajes ofrecen herramientas y conceptos necesarios para su estudio, que se complementan entre si unos con otros de manera organizada y sistemática, la finalidad de abordar los cuatro lenguajes es la de partir de una generalidad al hablar de cada lenguaje e ir conociendo cada uno de manera particular, encontrando en algún punto de la práctica esa línea que las entrelaza de manera organizada, el estudiante a través del juego reconoce estos elementos, y los relaciona con situaciones de la vida cotidiana, la fortaleza principal de este proceso en el preescolar, es que aporta a los niños elementos significativos que a simple vista no parecen tener sentido, pero al relacionarlos con situaciones reales toman valor sensorial, puesto que manifiesta su necesidad por conocer sin apropiarse directamente del término científico del lenguaje en cuestión, esto al final es el resultado de este estudio de los lenguajes

²² Winner, Ellen, Thalia R Goldstein y Stephan Vincent Lancrin. *Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education*. USA: OCDE, 2014. Pág. 5.

²³ En nuestra opinión, refiere al tipo de formación basado en las experiencias de los cuatro lenguajes, a partir de su recreación didáctica al interior de las aulas, requiere transformar la práctica y los valores de los propios lenguajes, no es una solución técnica a un problema y para ello sitúa cinco puntos que deben fortalecer este valor multiartístico: La educación artística tiene que dar valor a aquello que distingue las artes. Los programas de educación en el arte deben tener como objetivo fomentar la maduración de la inteligencia artística. Los programas de educación artística deben ayudar a los estudiantes a no ser indiferentes hacia las artes en todas sus manifestaciones y a que comprendan el papel que juegan en la cultura. La educación artística debe ayudar al alumno a reconocer que es personal, distintivo, y hasta único, sobre ellos mismos y sobre su trabajo. Las artes potencian la visión personal. Los programas de educación artística tienen que hacer un esfuerzo especial para capacitar al alumno en la obtención de experiencia sobre las formas estéticas del mundo. Obtenido de: Plataforma sobre Innovación, en Museología y Museografía. *Eve museos e innovación*. 04 de septiembre de 2014. 20:45 <https://evemuseografia.com/2014/09/04/educacion-artistica-multicultural/> (último acceso: 5 de Septiembre de 2018).

en el que su finalidad será entonces la de adquirir habilidades mentales artísticas, refiriéndonos nuevamente a la parte sensorial del proceso de adquisición de ese conocimiento.

En relación con las habilidades mentales, la educación artística destaca que no se refiere exclusivamente a aquellas que tienen que ver con el uso y dominio de la técnica, sino a las habilidades que convergen durante el proceso de manera espontánea, pero que deben ser advertidas por quien dirige o lleva la sesión, estas habilidades pueden identificarse como aquello que el alumno realiza sin darse cuenta objetiva, se basa en observaciones subjetivas que se manifiestan por parte del alumno cuando cuestiona, reflexiona y argumenta sobre lo que se le plantea, y se refiere a la capacidad de observar, visualizar a futuro, explorar, persistir, expresar, colaborar y reflexionar denominadas habilidades del pensamiento²⁴, estructuradas en tres procesos: la creatividad, la relación social y el proceso de transformación de la conducta.

Hablamos entonces de un trabajo compartido, en el que la educadora podrá conocer y retomar elementos de los cuatro lenguajes, que ayuden a posibilitar este proceso de transformación, mientras que el educador de arte tendrá el compromiso de brindar estas herramientas y conceptos cuando así sean necesarios. Si bien, el tiempo es un determinante esencial, la forma en cómo se aborda en conjunto con las educadoras, será la finalidad que posibilitará este proceso de transformación, optimizará los tiempos y las posibilidades de hacer educación artística de una forma distinta, la finalidad de la educación artística podría resumirse en reorientar la conciencia del arte, creer que se puede educar a través de los lenguajes artísticos y cambiar la visión de dicha actividad, educar con conceptos definidos de las artes, donde las educadoras puedan retomar estos elementos y fortalecer el proceso de aprendizaje con y para sus alumnos.

Retroalimentar los procesos artísticos y las posibilidades que los lenguajes ofrecen, genera ambientes de aprendizaje artísticos donde las posibilidades se vuelven

²⁴ Winner, Ellen, Thalia R Goldstein y Stephan Vincent Lancrin. *¿Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education*. USA: OCDE, 2014. pág. 4.

infinitas al tener múltiples opciones de cada uno de los lenguajes, este proceso estará situado en la necesidad de hacer educación artística, no como un elemento complementario del currículo, sino más bien como una herramienta cognitiva que le permitirá reflexionar sobre su realidad, entenderla y generar nuevos procesos de adquisición del conocimiento, en función de las habilidades, actitudes, aptitudes que desarrolle durante el proceso de interacción con los lenguajes. Las posibilidades aumentan aún más cuando el trabajo colaborativo entre educadora, educador de arte y los propios alumnos generan ideas, fortalecen aspectos básicos de la personalidad del niño de preescolar, le dotan de cierta autonomía necesaria para interrelacionarse con los demás y construir andamios de conocimiento, espacios en los que lo experimental y lo práctico converjan a fin de posibilitar el desarrollo de esas habilidades artísticas, así como el desarrollo de la imaginación y creatividad artística.

Al mismo tiempo, entendemos que los conocimientos pedagógicos y los artísticos no siempre confluyen hacia la misma dirección, puesto que regularmente los pedagógicos está en constante transformación por parte de las educadoras, pero los artísticos, regularmente asociados a ideas subjetivas y “viejas” en comparación con los otros, no significa que sean malos o carezcan de valor, pero significa que aquí es donde la educación artística tiene un valor sumamente importante, y que su implementación al interior de las escuelas genera nuevos procesos y conocimientos a través del estudio de los lenguajes artísticos, *“el arte no se enseña”*²⁵, puesto que ya hemos afirmado que no se nace con talento artístico ni se da de manera natural, pero lo que si podemos manifestar es que el arte no es el fin último del proceso formativo de los seres humanos, sino la capacidad de crear que podría convertirse en una realidad que todo ser humano posee y que va desarrollando y construyendo a lo largo de su proceso de formación integral.

En particular este proceso de reflexión sobre la función y finalidad de enseñar arte a través de la educación artística en las escuelas no es más que las formas y

²⁵ Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México: Trillas, 2001. Pág. 13.

procesos para adquirir las habilidades y el logro del pensamiento crítico reflexivo respecto al arte, se puede hablar entonces del fin como un medio para llegar a, en el caso de la educación artística en el proceso escolar de formación de los seres humanos, podemos afirmar que se presentan tres fines: grado, extensión y duración. Dependerá de la forma en cómo se aborden al interior de las aulas lo que permitirá este desarrollo y preparación integral a partir del estudio de los lenguajes artísticos por parte de los niños, las educadoras y bajo la influencia técnica del educador de arte.

Por tanto, la educación artística tiene una importancia bien definida, al formar parte del proceso pedagógico de los alumnos; generar conocimientos a partir de conocer, explorar y manifestar un pensamiento reflexivo, así como el desarrollo de la creatividad para dar respuesta a problemas o situaciones del mundo real.

1.1 Educación artística y la creatividad en los niños.

La creatividad²⁶ en la etapa formativa de todo ser humano, está relacionada a la capacidad de hacer y producir a través de la experimentación, se puede considerar que este proceso es inherente al ser humano, es decir; se tiene desde el nacimiento y se va desarrollando a lo largo del proceso formativo, cuando este proceso se manipula (dirige), se alienta a desarrollar desde etapas muy tempranas, se centra en el desarrollo creativo del mismo sujeto, es decir; desarrollar la creatividad en el ser humano, será un proceso en el que el centro de atención será el ser humano mismo y este desarrollo tendrá la intención de fortalecer áreas específicas de la personalidad del alumno. A través de la propuesta creativa que será dirigida hacia

²⁶ Según el diccionario de la Real Academia la "creatividad es la capacidad o facultad de crear algo. La palabra **Creatividad** deriva del latín "creare" que significa: engendrar, producir, crear. Está emparentada con la voz latina "crescere": crecer. crealogar.blogspot.com/2016/08/etimologia-de-la-creatividad-la-palabra.html. Se entiende entonces, que la creatividad es poder hacer o crear a partir de reconocer y obtener elementos para desarrollar de manera distinta a la tradicional alguna tarea o acción específica, lo cual tendrá la necesidad de satisfacer un propósito o fin establecido. <https://definicion.de/creatividad/octubre312018>.

él y para él, sin olvidar que este desarrollo también puede arrojar productos, favoreciendo el contexto escolar a través de ayudar a fortalecer la creatividad.

En cuanto a la creatividad, es un factor fundamental en la vida del ser humano, ya que le permite diferenciarse, sobresalir y generar valor. Sus aplicaciones son variadas y diversas, en el campo personal, los productos cada vez se parecen más y sólo la creatividad puede añadirle valor y pequeños diferenciadores²⁷. Desarrollar este sentido creativo en edad temprana fortalece aspectos de la personalidad que el ser humano va reconociendo como propios, lo define en cuanto su relación con el medio y las posibilidades que de ella emanan; se caracteriza por la necesidad de todo ser por expresar y convertir lo cotidiano en algo nuevo, no está relacionado con un patrón económico, se genera cuando el ser humano busca herramientas y mecanismos que le permitan realizar una tarea de forma distinta a lo que hasta ese momento se ha hecho, implica reconocer la propia personalidad y el gusto por hacer las cosas, pensar a través de la creatividad implica varios conceptos que de ella surgen a partir de su interacción con el medio y el sujeto en sí; la creatividad se da de manera flexible, puesto que surge a partir de la necesidad de conocer y explorar, regularmente en la mayoría de los casos se adapta a la personalidad, intereses, gustos y el grado de desarrollo del pensamiento artístico en cada ser humano, de manera particular estas acciones modifican la idea central y la construyen en algo nuevo, al tiempo que para su estudio se basa en la motivación para hacer o experimentar al hacer algo, así como el descubrir a través de este proceso reflexivo.

Para Frederik Bartlett, *la creatividad equivale a “un espíritu emprendedor, que se aparta del camino principal, rompe el molde, está abierto a la experiencia y permite que una cosa lleve a otra”*²⁸. Es decir, cada ser humano puede seguir el camino o no, el proceso creativo está presente en cada momento y depende de cada experiencia, si se enfrenta y se toma un camino distinto al que ya se conoce y

²⁷ Corujo, Quesada María Riselda, Hector Anier Gutiérrez, Norys Josefa Rodríguez Izquierdo. *La creatividad artística: Fundamentos teóricos y psicológicos desde lo pedagógico*. Integra educativa vol. IX N° 1, 2016: 123-137.

²⁸ Bartlett, F.C. A theory of remembering. En: *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*, de F.C. Bartlett, 11. Cambridge: University press, 1932.

vislumbra con regularidad; este proceso de creatividad tiene varias vertientes que posibilitan este pensamiento creativo, se manifiesta a partir de la propia experiencia en relación a las situaciones que se presentan, para que este proceso se de manera organizada, autónoma, responsable, existen ciertas condiciones que deben ser ponderadas, no son exclusivas del proceso creativo, pero pueden ayudar a entender con claridad como este proceso se da dentro de la formación de un conocimiento y una práctica creativa.

Según el autor Guilford, a este respecto se distinguen una serie de factores:

Fluidez: que se refiere a la capacidad de interactuar al mismo tiempo entre ideas, conceptos, respuestas, afirmaciones y posibles soluciones ante el proceso reflexivo de crear o imaginar lo que se va a crear. Flexibilidad: consiste en la capacidad que tiene cada ser humano para adaptarse y modificar sus ideas frente a la problemática del proceso creativo, puede darse de manera pensada o como una respuesta espontánea ante lo que se presenta como reto o desafío. Originalidad: este puede ser considerado el factor principal en el que el proceso creativo manifiesta su mayor relevancia, puesto que implica hacer algo con herramientas, técnicas, elementos o propuestas alternas o diferentes a lo que ya se ha hecho antes. Elaboración: aquí el ser humano manifiesta todo su potencial al intentar hacerlo con la mayor claridad posible (perfección). Redefinición: cuando el ser humano es capaz de reflexionar los caminos o perspectivas que utilizó para dar respuesta y finalmente. Análisis y Síntesis: momento en el que donde el todo es descompuesto en sus partes para analizarlo y se sintetiza al tratar de rearmarlo de igual manera, haciendo uso de los mismos elementos o incorporando nuevos²⁹

Todas estas consideraciones permiten visualizar que la creatividad no es exclusiva de las artes, o en este caso de la educación artística, la creatividad es fundamental pues es parte de la vida diaria, así como hemos mencionado que la experiencia estética tampoco es exclusiva de la educación artística, lo mismo sucede con la

²⁹ GUILFORD, J.P. *La Creatividad, presente, pasado y futuro*. Buenos Aires: Paidós, 1978. Pág. 177-179.

creatividad, la idea de crear a partir de la experimentación es fortalecer las habilidades inventivas, de ingenio, al plantear y resolver situaciones tanto generales como específicas, así como la imaginación, tres procesos que todo ser humano debe desarrollar y que se estimulan a través de la educación artística. Este desarrollo se basa en que el ser es creativo, considerarse como una persona optimista, que propone e intenta establecer nuevas oportunidades a partir de lo que ya conoce y lo que intenta conocer, la imaginación a su vez desempeña la función de darle forma y estructura a las cosas que vemos, regularmente se centra en lo que puede considerarse bueno para desarrollar a través de la creatividad y dar respuesta a cualquier situación que pudiera tener frente a él, convertir en algo consiente y tangible, con la posibilidad de establecer una acción favorable a su aprendizaje y desarrollo personal.

Para fortalecer el valor de la creatividad y los procesos creativos en los estudiantes, el parlamento europeo y el consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente señala ocho competencias, abocándonos únicamente en la octava competencia conciencia y expresión cultural.³⁰ Debido al vínculo directo con nuestro trabajo de investigación.

Dentro de esta competencia, se destacan varios aspectos como son: pensamiento crítico, creatividad, iniciativa, solución de problemas, evaluación de riesgos, toma de decisiones y manejo de los sentimientos³¹. Aquí el aspecto de la creatividad resalta y aparece como elemento clave de una buena formación integral, y en el cual la educación artística ayuda a desarrollar la imaginación y el pensamiento creativo, viéndola (creatividad), como un medio para fomentar y desarrollar las habilidades necesarias en los seres humanos durante su formación académica.

³⁰ Las competencias se definen como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas al contexto. Las ocho competencias clave son: 1) comunicación en la lengua materna; 2) comunicación en lenguas extranjeras; 3) competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 4) competencia digital; 5) capacidad de aprendizaje; 6) competencia social y cívica; 7) sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 8) conciencia y expresión cultural. La recomendación señala que todas las competencias clave tienen la misma importancia ya que cada una puede contribuir a un éxito similar en una sociedad basada en el conocimiento. Parlamento europeo, y del consejo. *Competencias clave para el aprendizaje permanente*. Diario Oficial de la Unión Europea, 2006. Pág. 13-14.

³¹ *Ibíd.*

En cuanto a su presencia dentro de las aulas, es necesario reconocer que durante la formación de los alumnos, la creatividad se desarrolla primordialmente al interior de la escuela, los procesos de observación que el niño registra, las formas en cómo interviene, lo que sabe con lo que se le presenta, el niño va desarrollando ciertas capacidades y habilidades necesarias para desarrollar esta inteligencia creativa, hay que mencionar que esta inteligencia creativa no es exclusiva de la educación artística, pero es a través de este medio que va adquiriendo conciencia en el arte para complementar otras áreas de conocimiento, su vinculación con procesos de escritura, lectura y pensamiento matemático, componentes básicos de la formación preescolar³² que brindan a los niños las experiencias, herramientas, recursos, necesarios para desarrollar este proceso de aprendizaje, la creatividad es un proceso que se va desarrollando con el paso de los días, no se puede adquirir de la noche a la mañana ni creer que con algunas experiencias el niño ya puede resolver situaciones de forma autónoma, para entender cómo se da este proceso dentro de las aulas, es necesario comprender que existen ciertas condiciones necesarias para trabajar la creatividad, que ayudarán a desarrollar este proceso creativo³³, personalidad y autonomía de cada miembro, espontaneidad, capacidad de comunicación.³⁴

Por lo tanto, podemos manifestar que, desarrollar la creatividad no se limita únicamente al desarrollo de la imaginación, puesto que la palabra creatividad viene de su traducción del inglés “creativity”, Debido a su significado etimológico: “imago” (creación gráfica espacial)³⁵, por lo general se entiende que si desarrollamos la imaginación en el niño, también se estará desarrollando la creatividad, debemos entender que la creatividad será vista como un problema que se presentará en la

³² *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica.* México: Secretaría de educación pública, 2017. Pág. 15-20.

³³ Personalidad y autonomía de cada miembro. Se debe tener en cuenta que cada alumno es distinto en su forma de pensar y actuar frente a los procesos de reflexión y creación.

Espontaneidad. Cada alumno ejerce y aplica sus propias condiciones al realizar la tarea que se le solicita y su proceso aparece a partir de la experimentación con el conocimiento, capacidad de comunicación. Compartir con el otro genera nuevas formas de ver, analizar y reflexionar. Federación de enseñanza de CC.OO. *Desarrollo de la creatividad infantil.* Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2008. Pág. 1-6.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Vázquez, Valdivia Jessica. *Eduinnova.* Enero de 2011. Pág. 2.

mente del niño ante una situación específica, el niño creará nuevas formas de resolverlo, no siguiendo lo que ya todos sabemos. La creatividad entonces puede verse como una actitud, que, si bien todos tenemos, el desarrollo más o menos de cada niño está sujeto como ya hemos mencionado al tipo de experiencias que vive cotidianamente.

Desarrollar estas experiencias a través de los lenguajes artísticos implica, reconocer que tipo de experiencias tendrá que enfrentar el niño de educación preescolar, las determinaciones de éstas serán lo que defina el valor del arte al interior de su formación, sensibilizar al niño será la tarea esencial de este reconocimiento creativo cognitivo. Con esto queremos decir que la creatividad y la imaginación habrán de desarrollarse a la par, la una confluyendo con la otra y viceversa, analizar la forma en cómo se abordan los temas del arte, lo que se pretende lograr con ellos, sobrepasando la idea de que el arte es una reproducción de la técnica y si la técnica es llevada a la práctica, significa que el proceso creativo se ha desarrollado; la creatividad requiere mayor observación por quien la intenta desarrollar en el alumno, (educadoras, maestros, maestros de arte etc.), significa que el alumno tiene que ser educado de manera integral en aspectos como la sensorialidad, sensibilidad y la creatividad³⁶. Hablamos de un arte integral, no se puede educar y desarrollar la creatividad si solo se da una parte o fragmentos de cada uno de los lenguajes artísticos, debemos ver al arte como un conjunto en el que todas sus partes, permiten explorar la realidad y transformarla a partir de experimentar con sus elementos en un ambiente de aprendizaje, en el que el niño sea el centro de atención, que el docente desarrolle el potencial creativo del niño a partir de su interacción con el arte.

Esta acepción, entonces, tiene mucho que ver en la forma en cómo se hace educación artística en las escuelas, la idea que se tiene, lo que se sabe, lo que se conoce y lo que se pretende lograr; si bien, hemos mencionado que la carga

³⁶ Educar al alumno de manera integral: sensorialidad. sus cinco sentidos, sensibilidad: su mente y su creatividad, instruido también en el manejo de los materiales, las herramientas y procedimientos naturales, manuales y corporales específicos de cada género (lenguaje artístico). Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México; Trillas, 2001. Pág. 27.

subjetiva de la educación artística dentro del currículo, la sitúa con ciertas desventajas frente a otras áreas, como el pensamiento matemático y la lectoescritura, el desarrollar la creatividad y el pensamiento artístico también tiene su relevancia estética, igualmente, hemos mencionado que lo que caracteriza al niño en su interacción con el estudio de la educación artística, ha sido el tipo de experiencias previas con las cuales llega a la escuela y que manifiesta de manera significativa en el interés por aprender acerca de los lenguajes artísticos. *Inevitable diferencia entre la subjetividad, lo que creemos que pueden hacer nuestras manos y la objetividad, lo que ellas pueden verdaderamente hacer*³⁷. Es posible que esta reflexión este encaminada más a la parte práctica de la ejecución artística, que al contexto histórico de la misma. Desarrollar estas habilidades en los niños (creatividad, pensamiento artístico), confluyen una con otra; la forma en cómo se aborda el conocimiento y lo que se pretende lograr con los niños, desarrollar la creatividad no es un proceso fácil, requiere reconocer dónde estamos y hacia dónde queremos continuar, cada niño explora la educación artística de formas diversas en un sinfín de posibilidades artísticas, estéticas, las cuales puede aplicar en otros aspectos de su formación integral, pensar que el niño hace uso de su creatividad solo por seguir las instrucciones del ejercicio, así como suponer que por experimentar y hacer arte se está formando un pensamiento reflexivo acerca del mundo real y natural. Dado que la experimentación es un proceso que el ser humano realiza por decirlo de esta manera, de forma innata, lo cierto es que la creatividad implica reconocer la realidad, acomodarla y reestructurarla, es decir, no sólo es enseñar al niño a hacer arte, sino que el niño comprenda que a través del arte puede conocer y explorar el mundo natural que le rodea. Reiteramos, no es que el arte sea el centro de atención de las cosas, o que a través del arte se puede transformar al mundo, que sería la idea universal que ponderaría el estudio del arte y su posición fundamental dentro del currículo de la educación básica y de toda la educación en general, pero sí resulta cierto que es indispensable para la ejecución de una educación que se precie como integral.

³⁷ Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México; Trillas, 2001. Pág. 44.

Esta acepción de educación artística y educación integral va más allá, si bien hemos mencionado que la creatividad es un proceso que está en constante movimiento y transformación, durante el proceso de enseñar, no solo arte, sino cualquier tema o contenido del programa, aporta para desarrollar la creatividad tiene que partir de que, el niño reflexione aún con sus elementos básicos, lo que se intenta hacer entender, en palabras de Víctor Manuel García Suarez es: “trabajar con el niño no puede concebirse como un proceso en el que el docente baje al nivel del niño, sino todo lo contrario, el educador debe subir al nivel del niño”³⁸, estas palabras ratifican que el niño es capaz de hacer cosas que el docente y cualquier adulto dejan de hacer por el simple hecho de crecer, por tanto, la idea de “subir” al nivel del niño, es poder hacer las cosas que hace el niño sin las concepciones y limitaciones hechas como adulto.

A partir de estas generalidades entendemos que, el niño explora su mundo sin prejuicios y juicios, explora, reconoce, conoce y argumenta a partir de lo que ya sabe y de lo que se presenta como conocimiento nuevo. La creatividad podría referirse al proceso en el que el niño explora, denominándole fase de “pre-registro cognitivo” como tal, este concepto no tiene una definición exacta, dado que es establecido por mí, se puede relacionar con la reconstrucción cognitiva (RC)³⁹. Este término tiene otras acepciones, las cuales no abordaremos en este trabajo. El alumno recibe la información, una vez que la recibe intenta acomodarla o ajustarla con referencia a lo que ya conoce, y a través de lo que se pretende lograr con él se apropia de dicha información, en un contexto general para todos los niños, no se busca una idea homogénea, lo que se pretende es que el niño reflexione y comparta

³⁸ García, Suarez Víctor Manuel. *Diplomado metodologías activas de enseñanza aprendizaje. Diplomado metodologías activas de enseñanza aprendizaje*. Toluca; Instituto Universitario Internacional de Toluca, 2018.

³⁹ La RC consiste en que el individuo, con la ayuda inicial del terapeuta, identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos, de modo que queden sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o elimine así la perturbación emocional y/o conductual causada por los primeros. En la RC los pensamientos son considerados como hipótesis y terapeuta y paciente trabajan juntos para recoger datos que determinen si dichas hipótesis son correctas o útiles. En vez de decir a los pacientes cuáles son los pensamientos alternativos válidos, el terapeuta formula una serie de preguntas y diseña experimentos conductuales para que los pacientes evalúen y sometan a prueba sus pensamientos negativos y lleguen a una conclusión sobre la validez o utilidad de los mismos Clark, David M. *Anxiety states: Panic and generalized anxiety*. Oxford: Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems; a practical guide (pp. 52-96). 1989.

con el otro lo que tiene ante él, resulta interesante que aún en estos tiempos “dos cabezas piensan mejor que una”. Además, el cuestionar lo que se sabe con lo que se conoce, es lo que dará en algún punto de todo este proceso, que el niño pueda emitir una valoración o comentario sobre ese tema, forjando de manera sutil el pensamiento crítico a través de la imaginación y la creatividad, posibilitar muchas alternativas de solución para un solo problema. “En la educación escolar se prefiere hoy la apreciación artística, de este modo se aprovechan mejor las pocas horas a la semana con que cuenta el profesor único encargado de la educación artística escolar”⁴⁰

Asegurar que a partir de esta idea, observar el mundo es tarea fundamental, puesto que la mayor parte de lo que aprendemos es a partir de la observación y que para poder inter y reinterpretar la realidad hay que observarla detenidamente, la educación artística en su generalidad es visual, regularmente los lenguajes artísticos centran su atención en las posibilidades que ofrece la observación, el educador debe elegir inicialmente un objetivo específico de cada área, sin interesarse por el orden en que están acomodados, cada uno de los cuales se convertirá en ese momento en lo más esencial por realizar con el niño. Sin embargo, es importante que todos los objetivos realmente se cubran⁴¹. Habremos de entender entonces que la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico y la imaginación, tendrán que caminar de la mano, considerando que el niño será quien dé cuenta de su propio proceso con la observación, reflexión y análisis de quien observa (educadora o educador de arte).

Así pues, la creatividad es un proceso que habrá de ser llevado y realizado a partir de la experimentación y exploración del niño con el arte, generar este proceso implica reconocer las cualidades que cada individuo posee, al tiempo que habrá de posibilitar su autoconocimiento y compartirlo con el otro, a esta altura podemos decir entonces que el arte podría considerarse la esencia primaria o básica del desarrollo integral de los individuos. Collingwood en su libro “*El arte y la imaginación*”. El arte

⁴⁰ Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México: Trillas, 2001. Pág. 50.

⁴¹ Frías, Sánchez Carolina. *Guía para estimular el desarrollo Infantil: de los tres a los seis años de edad*. México; Trillas, 2002. Pág. 13.

es la forma mental más simple y primitiva, la menos sofisticada⁴². Debemos entonces entender que la creatividad y el pensamiento crítico, habrán de desarrollarse en todo momento del proceso de interacción con el arte, viéndolo como un elemento formador que habrá de buscar su propio espacio para converger con otras áreas y generar nuevos procesos de adquisición del conocimiento, todo con la firme idea de una educación integral y formación artística en común acuerdo para la mejora y adquisición de los aprendizajes en el niño.

1.2 Educación artística en los primeros años del niño preescolar.

Por lo que se refiere al impacto que puede tener la educación artística en los niños de esta edad (tres a cinco años) y a este nivel (preescolar), es necesario reconocer algunos de los aspectos más importantes del niño preescolar; si bien estamos ante un panorama donde la subjetividad, hablando del arte, resalta a simple vista y nos deja con poco margen, para intentar justificar de manera precisa cómo es que este proceso se da en los niños al llegar a la escuela, e interactuar ya de una manera formal con el arte a través de la educación artística, es preciso enfatizar que el niño no llega con una predisposición exacta de lo que es el arte, más aún, ni siquiera le llama arte como tal, partimos entonces de preconcepciones que el niño va haciendo a lo largo de sus primeros tres años de vida, justo antes de incorporarse a la educación formal. Nosotros consideramos que el niño antes de llegar al preescolar, ya conoce el arte, lo hace y le gusta, podría decirse que antes de la educación formal la mente del niño ya ha interactuado con el arte, sin saberlo o darle una pre-composición cognitiva específica, en palabras de Collingwood “se concibe como la actividad normal de aquellas mentes cuya experiencia ha sido breve y que han aprendido poco de los demás”⁴³. Así que, a partir de esta idea, el niño entra en contacto de manera no formal con el arte, la educación artística, entonces, debe fungir como ese vínculo formativo e integral entre lo que el niño sabe de manera no

⁴² Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España; Casimiro, 2016. Pág. 13.

⁴³ *Ibid.* Pág. 13.

formal y lo que puede aprender y reaprender a través del estudio de la educación artística.

El niño posee estructuras mentales acerca del arte que posiblemente no sabe que las tiene, pero que, al entrar en contacto con ellas de manera formal, comienza a estructurarlas, a partir de establecer vínculos entre lo que conoció y lo que aprenderá. La educación artística tiene que ser ese nexo entre lo subjetivo y lo formal de los lenguajes artísticos, suponer que a través de la educación artística el niño será un individuo sensible, es generalizar y estereotipar los alcances de las manifestaciones artísticas y su estudio dentro de los espacios escolares. Habremos de entender entonces que, el arte no es sino el flujo de la vida en la que se hallan inmersos⁴⁴, partimos entonces de que, el niño ya sabe de arte y ha interactuado con él, la escuela tomará a través de la observación y la elaboración de diagnósticos, donde se encuentra el conocimiento del niño referente al arte, para que de ahí pueda partir y generar procesos de aprendizaje vinculados a cada uno de los lenguajes artísticos. Las artes permiten a los seres humanos expresarse de manera original a través de la organización única e intencional de elementos básicos: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento, sonido, forma y color⁴⁵. Las habilidades y el interés del niño por conocer el arte a través de la educación artística, será el eje medular del proceso artístico formativo.

Por tanto, a partir de reconocer que los niños traen y poseen elementos artísticos no estructurados, la labor de la educación artística será la de dar forma y estructura a esos elementos y conocimientos que el niño irá descubriendo y afianzando a lo largo de su proceso formativo. El programa de la SEP de 2017 contempla esta idea al establecer que: las artes son lenguajes estéticos estructurados que hacen perceptibles en el mundo externo, ideas, sueños, experiencias, pensamientos, sentimientos, posturas y reflexiones que forman parte del mundo interior de los artistas⁴⁶. A través de estas reflexiones podemos entender que: la función de la educación artística es darle sentido y orientación a estos conceptos que el niño ya posee, a partir de ponerlo en situaciones que requieran de él la reflexión sobre lo

⁴⁴ Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España; Casimiro, 2016. Pág. 13.

⁴⁵ *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. México; SEP, 2017. Pág. 467.

⁴⁶ *Ibid.* Pág. 467

que ya conoce, de manera no estructurada y darle estructura a partir de su interacción con el arte y con los otros alumnos, tal vez en este punto el trabajo entre pares ayude a que esas estructuras se cimenten en muchas ideas, buscando una definición, concepto, idea o realidad objetiva de su entorno o realidad.

Ahora bien, hemos ratificado una y otra vez que una educación integral, requiere formar en el alumno un tipo de pensamiento, entendemos que decir estas palabras es arriesgado al considerarse que puede malinterpretarse, partimos de la idea de generar en el niño la necesidad de hacer consciente su realidad, darle forma y estructura a sus pensamientos, respetando su nivel y grado de aprendizaje, así como las interacciones que irá creando y desarrollando al interactuar con el arte, pretendemos un estado de consciencia sensible y el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo, brindarle la oportunidad de explorar, reconocer, asimilar y ejecutar sus propias ideas ante problemas que requieran una resolución o propuesta de solución, cada niño es capaz de emitir ideas de manera general ante una problemática, no requiere la aprobación para hacerlo, el objetivo de esta situación es encauzar esas ideas y darles forma a partir de reconocer que no todas las respuestas son correctas, pero tampoco son erróneas, cada respuesta tiene su pregunta y cada pregunta se contesta con una respuesta. Es decir, el arte no es una cuestión que se pueda aceptar como válida por el simple hecho de ser arte, las implicaciones, respuestas y posibilidades se magnifican cuanto más se convive con él.

En este sentido, muchos autores coinciden en que el arte es una forma de conocimiento complementario a la formación integral de la persona. Creemos que la educación artística ha de formar parte de la instrucción y de la educación formal y sistemática, con más presencia en los currículos oficiales⁴⁷. La necesidad de insistir en que el niño de preescolar encuentra en la educación artística un punto de encuentro entre lo que sabe, conoce y puede aprender, de hecho, el arte es la base y forma parte de la educación preescolar en la que se incluyen los juegos, los cantos y los bailes. Hemos dicho en otros apartados que cada lenguaje aporta elementos

⁴⁷ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España; GRAÓ, 2007. Pág. 9.

que pueden ayudar a desarrollar otros aspectos de los diferentes campos de formación académica, cada niño en edad preescolar aprende a través del juego. En relación a la educación artística, citando el rasgo de perfil de egreso del plan Aprendizajes clave de la SEP, en el que se menciona lo siguiente: “Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes (por ejemplo, las artes visuales, la danza, la música y el teatro)”.⁴⁸ Enfatizamos que esta observación es exclusiva y que no solo se justifica que la creatividad se logre desarrollar con algunos recursos de las artes, repetir la técnica y reproducirla, incluso no estamos diciendo que sea malo, el niño de preescolar debe aprender a relacionarse con la educación artística, partiendo de la idea no solo de aprender la técnica o reproducir lo que dice el libro, estas concepciones deben ir más allá, entender que la educación artística no es solo lo que sabemos o debemos aprender, implica reconocernos como parte del todo en función de aprender y valorar la formación artística, los niños de edad preescolar aprenden viendo y haciendo, enseñar y aprender que estas acciones serán realizadas durante todo su proceso formativo, no siendo exclusivo de la educación artística. Respetar la creatividad del niño y la niña en relación con lo que quiere expresar y cómo lo hace, sin olvidar el papel de la maestra y del maestro en cuanto a facilitar la aproximación personal a la propia realidad.⁴⁹

Hasta este momento, hemos manifestado la presencia de la educación artística en el área de desarrollo personal y social, así como su importancia y los elementos que pueden manifestarse, el impacto en el alumno, la educadora y quien enseña arte día a día. Ahora, pasemos a la reflexión de la importancia que tiene en el niño, no como una asignatura, campo de formación académica o algo que se debe hacer como parte del currículo. Repasemos: el niño explora a través de la observación y el juego, identifica a partir de una necesidad, no cuestiona la realidad de manera objetiva, y en esta parte subjetiva descansa la educación artística; al considerar que cuestionan la realidad para comprenderla, sin juicios críticos ni afirmaciones

⁴⁸ *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. México; SEP, 2017. Pág. 467.

⁴⁹ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España; GRAÓ, 2007. Pág. 10.

técnicas, su proceder se sustenta en la exploración y la capacidad de asombro, al descubrir el mundo que le rodea, las experiencias que aprenda de esta observación y la capacidad de asombrarse, permitirán explorar los alcances que la educación artística podrá buscar en una interacción didáctica, cuestionar los diversos lenguajes artísticos y lo que se puede y debe enseñar de ellos, insistimos en hacer hincapié, cuando decimos que el arte presenta una enorme carga subjetiva y que a partir de esa subjetividad, enseñar la técnica no refiere a reproducirla, sino a recrearla, tomar lo que ya existe en la naturaleza y hacer algo nuevo.

Es probable que, en este momento la sensibilidad y su desarrollo sea más un gusto que algo que se pueda enseñar o desarrollar, esta sensibilidad vuelve a predecirse, que la subjetividad enmarca su proceso formativo, no es algo que se pueda medir en el niño, tampoco puede evaluarse de manera cuantitativa y si con una enorme carga cualitativa, la realidad es que la presencia del arte en los niños de educación preescolar le permite el desarrollo de un pensamiento crítico, así como su creatividad para enfrentar y resolver problemas en un mundo real.

En este sentido, el espacio curricular dedicado a las artes, contribuye al logro del perfil de egreso, al brindar a los estudiantes oportunidades para aprender y valorar los procesos de creación y apreciación de las artes visuales, la danza, la música y el teatro, por medio del desarrollo de un pensamiento artístico que integra la sensibilidad estética con habilidades complejas de pensamiento, lo que permite a los estudiantes construir juicios informados en relación con las artes, así como prestar atención a las cualidades y relaciones del mundo que los rodea.⁵⁰

Estas ideas fundamentan la presencia de la educación artística en el proceso integral de formación de los niños de educación preescolar, donde los niños podrán adquirir elementos de cada lenguaje y apropiarse de ellos, si bien en esta edad los procesos cognitivos de los niños están más enfocados en la lectura, la escritura y las matemáticas, la carga “objetiva” técnica, pero sabemos que lo subjetivo posibilita lo objetivo; también es necesario reconocer que, la educación artística le permitirá explorar aspectos subjetivos de su propia personalidad, reiteramos que, no es que

⁵⁰ *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. México; SEP, 2017. Pág. 468.

se pretenda cambiar la forma o los estilos que se establecen por los sistemas educativos, lo que se pretende es revalorar a la educación artística, al tiempo que se brinda a los niños la posibilidad de recrear y no solo reproducir las técnicas y cada uno de los elementos formativos de cada lenguaje, en este sentido se pueden enumerar un sinnúmero de temas o contenidos que pueden ser enseñados desde cada lenguaje artístico, lo que podríamos denominar las artes que se pueden enseñar, los cuales se resumirán en el cuadro siguiente:

Artes en que se educa

Clases	Musicales	Corporales	Literarias	Plásticas
Géneros	Instrumental	Danza	Novela	Pintura
	Canto	Coreografía	Poesía	Dibujo
	Composición	Teatro	Cuento	Escultura
	Dirección	Cine, TV	Ensayo	Arquitectura

Que se debe educar en el alumno

- Sensorialidad
- Sensibilidad
- Mentalidad
- Creatividad

a) Los principios

En lo que se debe educar

- En las convenciones genéricas en cuanto al uso de materiales, herramientas y procedimientos

b) Los medios o tropos

- Los principios ordenadores: ritmo y simetría, proporciones y direcciones
- La acentuación de uno de los planos comunicativos: semántico, sintáctico o pragmático.
- Los efectos que se quieren lograr en la obra meméticos, ornamentales, expresivos, emblemáticos y/o heurísticos.

c) Los fines u orientaciones

Para qué se enseña

- Para lograr el producto un tema o función práctica lo estético y lo artístico (las tres funciones principales de la obra de arte) más lo creativo o fantasía.
- A través de la sensibilidad, lo estético, belleza o fealdad, lo dramático o lo cómico, lo sublime o lo trivial, lo típico y lo nuevo.
- Mediante la fantasía, lo creativo: individuación y universalización del tema, lo estético y los principios genéricos (lo artístico).⁵¹

La importancia de enseñar arte a los niños de preescolar radica entonces, en todo lo que se pueda enseñar, en asimilar qué y para qué enseñarle. La importancia de que los niños de preescolar interactúen con el arte y las posibilidades de los lenguajes en su formación, brindarán esa posibilidad al desarrollar ese pensamiento crítico, a su vez que la creatividad le permitirá no solo reconocer su realidad, asimilarla y transformarla. La presencia de la educación artística en la escuela y sobre todo en esta etapa de desarrollo del niño preescolar, ayudará a que se reconozca, obtenga identidad y valore lo que tiene a su alrededor. El arte no es sino el flujo de la vida en la que se hallan inmersos. Un hombre adulto y civilizado alcanza la experiencia estética cuando bloquea deliberadamente otros intereses que compiten con ésta⁵². Igualmente, enseñar arte a los niños como se ha mencionado, implica que las experiencias estéticas con las cuales se verá relacionado, darán cuenta de este proceso, que a lo largo de su formación y cuando sea adulto podrá darle una visión diferente, reiteramos que no es formar artistas, la finalidad es reconocer que una visión basada en la educación artística, permitirá al niño y a cualquier persona mirar el mundo desde una óptica diferente, la formación integral representa, la asociación de todas estas ideas tan importantes como aprender a leer, escribir, realizar operaciones básicas, como formarse con una visión artística,

⁵¹ Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México; Trillas, 2001. Pág. 26.

⁵² Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España; Casimiro, 2016. Pág. 13-14.

poder mirar el todo y dar respuestas diversas que ayuden a resolver un conflicto o los conflictos que se le presenten durante su formación y en su vida cotidiana. Para el hombre civilizado el arte se ha convertido en un objeto exótico, difícil de entender, y por eso lamenta haber perdido los romances pasados y cree que la experiencia estética es algo que pereció con su infancia⁵³. A partir de esta idea retomamos que la formación integral y la educación artística deben tener presente la importancia de aparecer en la vida del niño a edad muy temprana, esa sensibilización que se da en los primeros años puede marcar el futuro formativo de esos estudiantes, los cuales tendrán las herramientas y el conocimiento necesario para afrontar los retos educativos que se les presenten. Entender que el arte está presente en todo momento de la vida y que la educación artística dará esa posibilidad de acercamiento y exploración cognitiva, sensibilizar y brindar la posibilidad de conjugar un pensamiento crítico con los procesos formativos que enfrentará durante su paso por la educación preescolar, es un reto sumamente imprescindible de asumir por quienes enseñan arte en la escuela, se trata de brindar a los niños las experiencias necesarias para que pueda entender y asimilar el arte como un medio de expresión y no como una asignatura más del currículo.

Hasta este punto se ha dicho que el niño ha tenido contacto con el arte de manera natural, sin imposiciones o ideas preestablecidas, se le ha permitido observar, indagar, asimilar y cuestionar la realidad de manera libre, dentro de lo que por acercamiento directo podemos definir como tal. En este punto podemos hacer una inflexión⁵⁴, hemos manifestado que el acercamiento del niño al arte se da porque este así lo desea o por explorar el mundo desde una perspectiva distinta, las formas en como conoce el arte y se apropia de él pueden ser naturales o dirigidas, el niño es consciente de ello y le gusta; Aquí debemos hacer un paréntesis y hablar de aquellos niños a los que el arte se les presenta como una imposición, algo que tienen que hacer porque deben y no porque pueden, entendemos que puede haber confusión en los términos, pero el arte es una actividad dinámica y unificadora, reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo

⁵³ Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España; Casimiro, 2016. Pág. 14.

⁵⁴ Curvatura, desviación o torcimiento de una cosa recta o plana.

significado, donde selecciona, interpreta y reforma esos elementos, lo cual nos proporciona una parte de sí mismo⁵⁵. Estas aseveraciones, clarifican que cuando el niño se acerca al arte por descubrir las posibilidades se magnifican, su acercamiento se da por curiosidad, necesidad o por un interés natural de conocer el arte y su relación con el mundo natural que le rodea.

Ante este escenario podemos inferir dos cosas: en primer lugar que el arte no es ajeno al ser humano, se nace con dichas habilidades para apreciar y expresar con y para el arte, se puede definir que la formación artística es la capacidad de descubrir y de buscar respuestas, las experiencias fundamentales en una actividad artística contienen precisamente ese factor⁵⁶, el simple hecho de crear puede proporcionarle nuevos enfoques y conocimientos para desarrollar un acción en el futuro, la mejor preparación para crear es la creación en sí misma.

Los niños a los cuales el arte se les presenta como algo que tiene que cubrir como necesidad o requisito, puede reducirse a que la función de la enseñanza del arte es formar gente capaz de coleccionar partes de múltiples informaciones y repetirlas a una señal dada⁵⁷. Encontrar un punto de equilibrio entre el arte como experiencia estética, que posibilite lo que el niño puede incorporar como referente artístico y cultural, y la imposición de ciertos valores o parámetros a un saber técnico procedimental, puede significar, un punto de discusión entre las partes; primero porqué ya hemos hablado de la importancia que tienen las experiencias previas que el niño va viviendo a lo largo del proceso formativo, si bien estas experiencias cargadas de subjetividad, son modeladas dentro de la escuela, para favorecer ciertos aspectos o rasgos del niño, la experiencia estética le permite reconocer sus elementos y transformarlos en una nueva experiencia, un ciclo de conocimiento y aprendizaje en continuo movimiento.

El arte es una cualidad que impregna una experiencia; no es, salvo por una figura del lenguaje, la experiencia misma. La experiencia estética es siempre más que

⁵⁵ Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 15.

⁵⁶ *Ibíd.* Pág. 17.

⁵⁷ *Ibíd.* Pág. 17.

estética. Es ella un cuerpo de materias y sus significados no estéticos por sí mismos, se hacen estéticos cuando toman un movimiento ordenado y ritmo hacia su consumación.⁵⁸

Ante esta idea, entendemos entonces, que el alumno es el centro de la experiencia, la cual le permite promover y mover situaciones de aprendizaje, donde lo que aprende y sabe se manifiesta en un proceso de transformación y asimilación de esas experiencias, reiteramos que la experiencia es mucho más profunda que solo la idea de estético⁵⁹, las posibilidades que ofrecen estas experiencias están sujetas a las posibilidades que se ofrecen y los alumnos establecen sus propias condiciones ante esa experiencia. Si esta experiencia se da de manera dirigida o impuesta por un agente o factor externo, el alumno se remitirá a dar respuesta, como una problemática que tiene frente a él y debe resolver, volviéndolo un asunto técnico procedimental, en el cual los alumnos no son el centro de la experiencia, pues se centra en la intención y necesidad que se observa por otros para garantizar esa situación, lo cual posiblemente dejaría fuera los aspectos de lo que el alumno puede experimentar al enfrentarse a dicha situación.

La experiencia estética es una manifestación, un registro y una celebración de la vida de una civilización, un medio de promover su desarrollo, y también el juicio último sobre la cualidad de una civilización. Porque mientras los individuos la producen y la gozan, esos individuos son lo que son en el contenido de su experiencia, a causa de las culturas que participan⁶⁰, básicamente a repetir cuando se requiera sin cuestionar o preguntarse por qué debe responder con dicha información y no con otra, para que esta situación se presente no solo es lo que sucede en la mente del niño, sino los factores que pudieran acrecentar dicha

⁵⁸ Dewey, John. *El arte como experiencia*. España: Paidós, 1980. Pág. 369.

⁵⁹ Lo estético es la plasmación material-sensorial de aquellos aspectos de las relaciones sociales objetivas, que contribuyen o no contribuyen al desarrollo armónico del individuo, a su libre actividad orientada a crear lo *bello*, a realizar lo *sublime* y lo heroico, a luchar contra lo *feo* y lo vil. Lo estético tiene también un aspecto subjetivo: el deleite del individuo con la libre manifestación de sus fuerzas y capacidades creadoras, así como con la belleza de los resultados de la actividad creadora de los hombres en todas las esferas de la vida social y personal (en el trabajo, las relaciones sociales, la vida cotidiana, la cultura). El *arte* constituye la expresión más plena y sintetizada de lo estético. <http://www.filosofia.org/enc/ros/este3.htm>.

⁶⁰ Dewey, John. *El arte como experiencia*. España: Paidós, 1980. Pág. 369.

situación como: sociales, emocionales, perceptivos, físicos, psicológicos entre otros. Lo cual podemos entender en el sentido particular que el aprendizaje es un proceso complejo.

La principal preocupación de que el niño se acerque al arte porque tiene que hacerlo (impositivo), puede entenderse en la relación que existe entre el artista y el ambiente, ante este ejemplo podemos decir que lo mismo le pasa al niño, si su acercamiento al arte se da por un estímulo externo que no corresponda a la necesidad, gusto e interés del niño, será difícil lograr en él un acercamiento objetivo del arte sin dejar de recordar que este proceso es subjetivo en esencia, el niño debe poder tocar, oler, sentir, lo que tiene frente si, una relación entre el niño, el arte y el ambiente, si el niño no desea conocer o desarrollar esta parte, el desarrollo de esta sensibilidad y sus sentidos se verán reducidos a ser ignorados, cuanto mayor sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y el pensamiento crítico, mayor será la capacidad de agudizar los sentidos, y por tanto mayor será la oportunidad de aprender⁶¹.

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, puede ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no dispongan de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad artística pueda perfeccionarse⁶².

Es así donde podemos manifestar que aquello a quienes el arte se ha presentado como un objeto tenderán a negarla y verla como un obstáculo que deben sortear para poder avanzar en su formación, perderán la capacidad de crear, imaginar y cuestionar la realidad de manera subjetiva, afirmamos que el arte es completamente distinto para un niño que para un adulto, y la educación artística no podrá generar arte espontáneo en ellos, quien lo ha recibido por imposición podrá en algún

⁶¹ Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 19.

⁶² *Ibíd.* Pág. 20.

momento negarlo y decir no puedo como mecanismo de defensa ante su estudio, a lo cual definiremos como interferencia⁶³.

El arte debe permitir a los niños aliviar sus frustraciones, en esencia porque el arte surge a través del proceso artístico, el no poder estimular a los alumnos para que identifiquen sus propias experiencias como parte de su capacidad creadora, significaría el rompimiento entre lo que se pretende desde la educación artística y la realidad. Niños que su acercamiento al arte se ha dado desde una perspectiva externa están fuera del contexto, entendemos que el niño es el componente esencial de este proceso, sin olvidar que los niños tienen sentimientos, experimentan emociones, aman, odian y no necesitan de un proceso impositivo para reaccionar estéticamente ante la realidad.

En resumen, cuando el niño se encuentra ante el arte de manera impuesta, confía cada vez menos en el contacto real con el ambiente a través de los sentidos. El hombre se está convirtiendo en un observador pasivo de su cultura, antes que en un constructor activo de ella⁶⁴. Podríamos establecer que, en este sentido, la educación parecería ser exclusivamente un desarrollo de ciertas habilidades especiales que se puedan medir y comprobar que se han enseñado y dominado por el alumno, pero que no podrán ser utilizadas como medio de expresión por lo sujetos.

Por tanto, el arte debería ser considerado algo que se acepta por placer y un reflejo de la sociedad misma en la cual los alumnos convergen en términos formativos, disfrutar el arte.

⁶³ La interferencia en el arte se manifiesta cuando un niño dice no puedo hacer esto o aquello, muchas de las ocasiones estas interferencias se dan por los patrones de arte que los adultos ya poseen como algo preestablecido, los conceptos de belleza y gusto estético están más ligados a situaciones de museos, obras de arte, técnicas, que a situaciones cotidianas, reproducir una técnica no significa que se está haciendo arte, cuando el niño crece con esas interferencias no podrá tener la seguridad que había manifestado al iniciar su proceso formativo, y se manifiesta de muchas maneras, pasar al frente, interactuar con otros. En la educación artística no se privilegia el producto, este pasa a ser subordinado para el final, lo importante es el proceso del niño en cuanto a: su pensamiento crítico, sus sentimientos, percepciones. Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 20.

⁶⁴ Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 15, 16, 19, 20.

1.3 Experiencias estéticas

Recrear el lenguaje artístico

Resulta necesario recapitular sobre lo que sabemos acerca de experiencia estética, si bien no es un término relativamente nuevo, hablar de las implicaciones sobre experiencias estéticas sería tan amplio que no alcanzaríamos a visualizarlo en este trabajo. Lo que si analizaremos será la importancia y el posicionamiento de la experiencia estética⁶⁵ en la formación de alumnos de forma integral dentro del preescolar. El término estética se usa para: “denotar la cualidad específica de la percepción y la experiencia de los objetos de arte”⁶⁶. Aunque estas experiencias no deben limitarse a los objetos de arte, puesto que la experiencia estética se da en todo momento, lo que pretendemos observar es que el individuo pueda generar estas experiencias a partir de la relación consiente con los objetos del entorno, Dewey define la experiencia estética y afirma que sucede desde lo cotidiano, solo desde la experiencia estética se puede llegar a formar de manera integral a la persona⁶⁷

Acerca de las experiencias estéticas, es necesario tomar un segundo para explicar la importancia de estas experiencias en el proceso formativo de los niños de educación preescolar. Hemos mencionado que estas experiencias serán lo que determinen el tipo de alumno que ingresa a los centros educativos de nivel preescolar, ¿por qué insistimos en hablar de estas experiencias con tanta vehemencia?, porque los niños no llegan vacíos, por así decirlo, llegan a la escuela

⁶⁵ Baumgarten, en el siglo XVIII, fue el primero en utilizar el término *aestikós* relacionado con sentir la percepción (reflexiones filosóficas acerca de la poesía, 1735). En su obra posterior, *Aesthetica* (1750), pretende fundar una teoría del conocimiento sensible que explique la percepción de la belleza y su vínculo con el arte. Esta conjunción entre belleza y arte durará hasta Hegel. En consonancia con las ideas de Read (2003) expuestas en su obra *educación por el arte*, queremos resaltar también el aporte realizado por Wojnar (1967), que en su obra *Estética y pedagogía* dice lo siguiente: en la idea de educación por el arte no se trata de un solo dominio de la educación correspondiente a la formación de una sensibilidad estética, del gusto de la belleza, sino de una vasta concepción de la formación del hombre basada por completo en el principio estético, que le otorga la primacía sobre los demás factores que ejercen su efecto sobre el ser humano. Pérez, Muñoz Ana. *Experiencia estética y creatividad: aplicación de la teoría de Alfonso López Quintás al aprendizaje de la música en primaria. Trabajo de grado*. Madrid: Universidad Internacional de la Rioja, Facultad de Educación, 2012. Pág. 7-8.

⁶⁶ Maquet, Jacques. *La experiencia estética*. Madrid: Celeste, D.L., 1999. Pág. 234.

⁶⁷ Dewey, John. *Art as experience*. New York: The Penguin Group, 2005. Pág. 4.

si, con ciertas inseguridades, procesos de adaptación casa-escuela y el desprendimiento del círculo de protección que ofrece la familia, para integrarse a un ambiente de trabajo donde debe ser capaz de enfrentar sus propias problemáticas y aprender a trabajar con más personas (procesos de socialización e integración), lo cual significa un reto y desafío a la personalidad del niño de preescolar.

La presencia de la educación artística en este momento de la formación del niño, implica el reconocimiento de las experiencias que ha vivido el niño durante sus tres primeros años, las cuales servirán de guía para el trabajo en el aula referente a los lenguajes artísticos. Ahora bien, partimos de una idea específica al considerar que la experiencia estética se basa en la relación entre el sujeto y el objeto, esto quiere decir que para que se dé una experiencia estética debe existir un objeto que propicie o detone la experiencia, y no solamente en las reflexiones o las condiciones que rodean al niño, entendemos entonces que la experiencia estética no es exclusiva del ambiente o el contexto, existe una relación también entre el objeto, el sujeto y el contexto, “lo importante no es la experiencia, sino el discurso y los significados simbólicos que acompañan a la experiencia”.⁶⁸

Debemos hablar de cómo el niño realiza tres puntos importantes en relación a mirar, no sólo la educación artística, sino a la vida y la belleza del mundo que le rodea, comprender de manera estética la vida, permite reconocernos como parte fundamental del todo, es en este punto, que para poder entender como el niño reconoce, asimila y transforma su realidad, en relación a su contacto con la educación artística dentro de los espacios áulicos, el reconocimiento de su realidad se basa en la capacidad que se le permite al niño de interactuar con el arte, donde se le permita imaginar y crear realidades posibles e imposibles, estas acciones por lo regular se asocian a los dibujos, donde los niños representan de forma gráfica trazos que le significan una parte de la realidad con toques imaginarios irreales, este proceso le permite visualizar las ideas del pensamiento visual⁶⁹, un proceso de mirar

⁶⁸ Aguirre, Arriaga I. *Teorías y práctica en educación artística*. Pamplona, España: Universidad Pública de Navarra, 2001. Pág. 12-14.

⁶⁹ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 15.

dentro de él en un ejercicio de visión interior, donde lo subjetivo aparece como elemento característico de la personalidad del niño. Una vez que reconoce comienza a hacer suyo lo que observa, asimila las ideas y trata de darles una definición dentro de su mundo, aquí, se requiere el apoyo del docente de arte o la educadora para poder ayudar al niño a seleccionar y acomodar sus ideas en un concepto que defina lo que quiere expresar, entendiendo que las ideas del niño en este momento de la educación preescolar, están cargadas de múltiples significados y posibilidades tanto reales como imaginarias; la transformación de estas ideas en una idea real, objetiva y crítica dependerá, de cuánto el niño sea capaz de reconocer que pertenece a la realidad y cuánto al mundo de la imaginación. Esto es que como muchos artistas, escritores, músicos, semiólogos, pedagogos, psicólogos afirman que la educación artística en la escuela es la vía más fácil de acceso al mundo del arte, del pensamiento, del juicio crítico, la creatividad personal, porque es un derecho de todos y se recibe por igual⁷⁰.

Por otro lado la asimilación⁷¹, permite que cada alumno a partir de lo que vive en su interacción con la educación artística pueda tomar elementos que le resulten importantes o relevantes, los cuales pasen a formar parte de su contexto general o de sus experiencias previas mezcladas con el conocimiento nuevo, este proceso se debe dar, cuando al niño se le sitúa frente a la realidad, se le brindan los elementos necesarios por parte del educador de arte y se genera en ellos procesos de reflexión donde su imaginación le permita construir junto con sus experiencias previas pensamientos, acerca de lo que está observando, la peculiaridad que podría tener la educación preescolar respecto a este proceso es que el niño no emitirá un juicio en el acto, sino que lo referirá de acuerdo al tipo de experiencia que recrea durante su interacción con la experiencia.

Para determinar los factores o procesos que ha presentado en el niño, existen muchos elementos o factores que podemos utilizar para medir si el niño ha sido

⁷⁰ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 17-18.

⁷¹ Este verbo puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes a un todo. Obtenido de <https://definicion.de/asimilacion/> último acceso: 18 de enero 2019.

capaz de desarrollar su creatividad, pensamiento y recrear su realidad a partir del desarrollo de los dos elementos anteriores, la observación y la asimilación. Ante esta imagen es necesario clarificar el interés en la observación y la asimilación de lo que el niño tiene frente si, en su contacto con el mundo real, fuera del cobijo que la familia le procura durante sus primeros años. La educación de la percepción estética se inicia en el hogar y constituye un proceso de articulación dentro de la familia, para educar en los niños, la valoración del universo artístico-cultural mediante el carácter transferencial⁷² de la percepción estética de las artes a la realidad y viceversa, a través del cual aprenden a desentrañar códigos con el propósito de descubrir, comprender, disfrutar y valorar la belleza en el entorno cotidiano.

Esta posición del niño ante la realidad, debe verse como el principio de la presencia del arte en el niño, a pesar de nuestra forma de aprender; se basa en las posibilidades que damos a nuestros sentidos para percibir la realidad, la observación tiene un lugar imprescindible que no puede negarse, en los niños de edad preescolar la mayor parte de las cosas que aprende lo hace a través de este proceso de observación, y de esta idea entendemos que ayudar a que esa observación se realice, implica que quien ayuda al niño, reconozca los pasos o elementos que debe considerar en la observación que debe realizar el niño, a lo cual definiremos observación formal⁷³. Entendemos que cuando el niño observa y

⁷² La transferencia de conocimiento (TC) es el conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencia y habilidades con el fin de facilitar el uso, la aplicación y la explotación del conocimiento y las capacidades, esta transferencia familiar supone el primer lugar donde el niño tiene el acercamiento a la observación estética, los procesos que se dan dentro del núcleo familiar, establecen vínculos de comunicación con sus integrantes, manifiesta la necesidad por conocer, interrogar e interpretar la realidad que vive dentro de ese núcleo, a su vez esta observación deriva en que el niño sea capaz de establecer sus propias ideas sobre lo que observa, ratificando que la necesidad y la curiosidad por conocer el mundo habrán de explorarse con mayor auge al entrar en contacto con otros niños durante su estancia dentro de las escuelas de formación, las posibilidades se magnifican cuando el niño ha tenido este acercamiento antes de incluirse a los procesos formativos de la escuela formal, ofrecer una entrada sin imposiciones al mundo del arte a partir de que el niño sea capaz de explorar su propia realidad y no la que se le intenta inculcar. <https://www.uab.cat/web/investigat/inovacion-transferencia-y-empresa/transferencia-del-conocimiento-1345667266489.html>.

⁷³ Lo denominaremos observación formal (OF), al proceso que realiza el niño de manera autónoma pero que requiere el apoyo del educador o educadora para lograr dar estructura a sus ideas, existen otros tipos de observación como: la observación estructurada (OE), en la cual se aboca a lo cuantitativo y se realiza al observar la situación que se presenta de manera clara, la observación no

cuestiona en su núcleo familiar las respuestas están sustentadas en lo que los padres saben o conocen, cuando el niño hace este mismo proceso en la escuela, las respuestas no solo deben dar respuesta a lo que observa, sino también poder establecer ese instinto de curiosidad por explorar más allá de la simple respuesta lógica, la educación artística es la única disciplina que realmente se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales, ya que el aprendizaje se da en función de lo que ya sabe⁷⁴.

La asimilación según Piaget: se relaciona con el proceso que realiza el niño para poder adaptarse a la realidad. A través de la asimilación, incorporamos nueva información o experiencias a nuestras ideas existentes. Aunque debemos decir que este proceso se da de manera subjetiva, es decir, no se puede valorar cuantitativamente. No porque no pueda ser evaluada o valorada de manera cuantitativa, la educación artística carece de valor, si bien las áreas que les precede un valor numérico en función de lo que pretenden alcanzar, y que se manifiesta como logro alcanzado cuando se establece el valor que merece o que corresponde, se considera alcanzado o logrado cuando en sentido estricto el valor cuantitativo está en el estándar de aceptación para conseguir el crédito o la aprobación del área.

La parte subjetiva de la educación artística, aunque hace referencia a valores cualitativos también puede ser valorada en función de los alcances que se pueden lograr con ella, primero: desde mi perspectiva formarse en el arte no es solo aprender a realizar las técnicas o procesos formativos de cada lenguaje, es valorar el sentido de cada lenguaje, las posibilidades expresivas y las áreas de oportunidad que otras área no tienen, es decir; el arte me ha permitido reconocermé y realizar tareas, acciones y resolver situaciones a partir de otros procesos de resolución de problemas, el arte me ha hecho más sensible ante los demás, la forma de mirar los problemas y darles solución, entender que la vida es un constante ir y venir de ideas

estructurada(ONE), se presenta como una técnica cualitativa, donde se crean categorías para poder interpretar la realidad y al final la participante(OP) donde quien observa forma parte de lo que buscan, lo que interpretan y da cuenta de los resultados de manera colectiva. <https://www.tiposde.org/escolares/488-tipos-de-observacion/> ultimo acceso: 23 de Enero 2019.

⁷⁴ Eisner, W. Elliot. *Educación la visión artística*. España: Paidós, 1972. Pág. 13-23.

y subjetivismos, pero a pesar de ello reconocermelo como ser único, especial y con la posibilidad de hacer cualquier cosa que el arte me permita.

En el caso de los niños, la educación artística y la pertinencia de trabajar con los niños es el acercamiento del adulto con el niño y a su vez con su niño interior, los niños de preescolar por lo regular no carecen de expresividad, imaginación, creatividad, solo hay que encauzarla y permitir que el niño explore con la guía del educador de arte.

Parecería que estudiar arte significaría solo encasillarse en ese tema o apartado cultural de la sociedad, pero mirando con perspectiva, el arte posibilitará primero:

- El reconocimiento personal, quien soy y que quiero hacer.
- Construir una personalidad a partir de experiencias que le sean significativas.
- Crear, imaginar y expresar sin miedo, explorando aspectos de la personalidad que con el arte se magnifican.
- Permitir la comunicación con los otros a partir de reconocer que el otro también tiene algo que decir.

Estos aspectos no son exclusivos del arte, pero si se observan con mayor presencia durante las actividades artísticas, mirar a los niños interactuar y situarlos en problemáticas que requiera de la cooperación, la reflexión y la creatividad para dar respuesta al problema planteado, la pregunta en este caso es cómo se valora dentro de la educación artística, podríamos establecer un ejemplo:

En el caso de las matemáticas sabemos que dos más dos es cuatro, a que hacemos referencia: a que en este caso se valora el resultado, se plantea que si se logra obtener el resultado amerita una valoración cuantitativa y el niño ha logrado adquirir ese conocimiento, en el caso de la educación artística se valora el proceso, suena subjetivo pero si planteamos que no solo es el resultado porque el niño altera la experiencia o la información para que estas encajen con sus propias experiencias o saberes, aunque en esencia define lo que aprende del mundo, lo cual se vuelve

un proceso cíclico, los niños están en un constante asimilación del mundo, con sus ideas y la forma en como las aprende⁷⁵.

La educación artística tiene la misión de desarrollar en el individuo aquellas sensibilidades creadoras que hacen que la vida otorgue satisfacción y sea significativa⁷⁶.

La educación artística tiene entonces que presentarse como una realidad única, que en esencia tiene la posibilidad de ayudar y aportar a otras áreas consideradas de mayor valor que el arte, no es su fin único ni exclusivo, no puede quedar relegada a esta idea por su carga subjetiva, debe presentarse como una posibilidad de desarrollo de la imaginación, la estética, el goce, las sensaciones la verdad y la belleza, “el arte es un saber y una experiencia que afecta no sólo al pensamiento sino también a la sensibilidad. Y la sensibilidad y el sentimiento no son innatos, sino que se pueden aprender”⁷⁷

Los cuales pueden ser utilizados de acuerdo a lo que el educador o educadora observe y considere necesario destacar, entre estos elementos está el juego, el cual podríamos considerar el elemento principal del desarrollo del niño, literatura Infantil, torbellino de ideas, talleres y actividades, crear historias, resolución de conflictos no solo artísticos sino cualquiera que requiera una reinterpretación del problema y la presentación o elaboración de una solución a dicho problema⁷⁸

Todo este proceso ha de tener como idea central que el niño no se acerque al arte porque tenga que hacerlo como un ejercicio impositivo. Hasta este punto se ha dicho que el niño ha tenido su contacto con el arte de manera natural, sin imposiciones o ideas preestablecidas, se le ha permitido observar, indagar, asimilar y cuestionar la realidad de manera libre, dentro de lo que por acercamiento directo podemos definir como tal. En este punto podemos hacer una inflexión, hemos manifestado que el acercamiento del niño al arte se da porque este así lo desea o por explorar el mundo

⁷⁵ http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf.

⁷⁶ Eisner, W. Elliot. *Educar la visión artística*. España: Paidós, 1972. Pág. 16.

⁷⁷ Akoschky, Judith, Ema Brant, Marta Calvo, María Elsa Chapato, Ruth Harf, Débora Kalmar, Mariana Spravkin, Flavia Terigi, Judith Wiskitski. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 44.

⁷⁸ Federación de enseñanza de CC.OO. *Desarrollo de la creatividad infantil*. Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2008: 1-6.

desde una perspectiva distinta, las formas en cómo conoce el arte y se apropia de él pueden ser naturales o dirigidas, el niño es consciente de ella y le gusta; entendemos que puede haber confusión en los términos, pero el arte es una actividad dinámica y unificadora, reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado, donde selecciona, interpreta y reforma esos elementos, lo cual nos proporciona una parte de sí mismo⁷⁹. Estas aseveraciones, clarifican que cuando el niño se acerca al arte por descubrir, las posibilidades se magnifican, su acercamiento se da por curiosidad, necesidad o por un interés natural de conocer el arte y su relación con el mundo natural que le rodea.

Los niños a los cuales el arte se les presenta como algo que tiene que cubrir como necesidad o requisito, puede reducirse a que la función de la enseñanza del arte es formar gente capaz de coleccionar partes de múltiples informaciones y repetirlas a una señal dada⁸⁰. Básicamente a repetir cuando se requiera sin cuestionar o preguntarse porque debe responder con dicha información y no con otra, para que esta situación se presente no solo es lo que sucede en la mente del niño sino los factores que pudieran acrecentar dicha situación como: sociales, emocionales, perceptivos, físicos psicológicos entre otros. Lo cual podemos entender en el sentido particular que el aprendizaje es un proceso complejo.

La principal preocupación de que el niño se acerque al arte porque tiene que hacerlo (impositivo), puede entenderse en la relación que existe entre el artista y el ambiente, ante este ejemplo podemos decir que lo mismo le pasa al niño, si su acercamiento al arte se da por un estímulo externo que no corresponda a la necesidad, gusto e interés del niño, será difícil lograr en él un acercamiento objetivo del arte sin dejar de recordar que este proceso es subjetivo en esencia, el niño debe poder tocar, oler, sentir, lo que tiene frente si, una relación entre el niño, el arte y el ambiente, si el niño no desea conocer o desarrollar esta parte, el desarrollo de esta sensibilidad y sus sentidos se verán reducidos a ser ignorados, cuanto mayor sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y el pensamiento crítico mayor

⁷⁹ Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 15.

⁸⁰ Ibid. Pág. 17.

será la capacidad de agudizar los sentidos, y por tanto mayor sea la oportunidad de aprender⁸¹.

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, poder ser muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no dispongan de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. En un sistema educacional bien equilibrado se acentúa la importancia del desarrollo integral de cada individuo, con el fin de que su capacidad artística pueda perfeccionarse⁸².

Es así donde podemos manifestar que aquellos a quienes el arte se ha presentado como un objeto tenderán a negarla y verla como un obstáculo que deben sortear para poder avanzar en su formación, perderán la capacidad de crear, imaginar y cuestionar la realidad de manera subjetiva, afirmamos que el arte es completamente distinta para un niño que para un adulto, y la educación artística no podrá generar arte espontanea en ellos, quien lo ha recibido por imposición podrá en algún momento negarla y decir no puedo como mecanismo de defensa ante su estudio, a lo cual definiremos como interferencia⁸³.

El arte debe permitir a los niños aliviar sus frustraciones, en esencia porque el arte surge a través del proceso artístico, el no poder estimular a los alumnos para que identifiquen sus propias experiencias como parte de su capacidad creadora, significaría el rompimiento entre lo que se pretende desde la educación artística y la realidad. Niños que su acercamiento al arte se ha dado desde una perspectiva

⁸¹Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 19.

⁸² *Ibíd.* Pág. 20.

⁸³ La interferencia en el arte se manifiesta cuando un niño dice no puedo hacer esto o aquello, muchas de las ocasiones estas interferencias se dan por los patrones de arte que los adultos ya poseen como algo preestablecido, los conceptos de belleza y gusto estético están más ligados a situaciones de museos, obras de arte, técnicas, que a situaciones cotidianas, reproducir una técnica no significa que se está haciendo arte, cuando el niño crece con esas interferencias no podrá tener la seguridad que había manifestado al iniciar su proceso formativo, y se manifiesta de muchas maneras, pasar al frente, interactuar con otros. En la educación artística no se privilegia el producto, este pasa a ser subordinado para el final, lo importante es el proceso del niño en cuanto a: su pensamiento crítico, sus sentimientos, percepciones. Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 18-21.

externa están fuera del contexto, en la que entendemos que el niño es el componente esencial de este proceso, no olvidar que los niños tienen sentimientos, experimentan emociones, aman, odian y no necesitan de un proceso impositivo para reaccionar estéticamente ante la realidad.

En resumen, cuando el niño se encuentra ante el arte de manera impuesta, confía cada vez menos en el contacto real con el ambiente a través de los sentidos. El hombre se está convirtiendo en un observador pasivo de su cultura, antes que en un constructor activo de ella⁸⁴. Podríamos establecer que, en este sentido, la educación parecería ser exclusivamente un desarrollo de ciertas habilidades especiales que se puedan medir y comprobar que se han enseñado y dominado por el alumno, pero que no podrán ser utilizadas como medio de expresión por lo sujetos.

Por tanto, el arte debería ser considerado algo que se acepta por placer y un reflejo de la sociedad misma en la cual los alumnos convergen en términos formativos, disfrutar el arte, una manera distinta de ver la realidad, encontrar en el arte las posibilidades que le permitan explorar otras formas de entender y ver su realidad de forma distinta, no existen ni objetos ni procesos que, por su esencia y su estructura y sin que se tenga en cuenta el tiempo, el lugar y el criterio con que se les valore, sean portadores de la función estética, ni tampoco otros que tengan que estar, en vista de su estructura real, eliminados de su alcance⁸⁵ cada niño explora de manera diversa el arte y la ventaja que se tiene en el preescolar es que si se apoya y sustenta de manera correcta el desarrollo formativo del niño a través del arte, este lo verá como una posibilidad, como un medio y un elemento que le permita expresar su sentir, su naturaleza creativa y determinar el potencial creador que puede ser desarrollado durante su formación inicial en preescolar.

⁸⁴ Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelus, 1985 pág. 24.

⁸⁵ MUKAROVSKY J. *Escritos de estética y semiótica del arte*, Barcelona: Talleres Gráficos Ibero-Americanos, 1977. Pág. 35-38.

Ante esta realidad, es entonces que consideramos que recrear el lenguaje a partir de las experiencias previas del niño, representa una forma diferente de hacer arte con ellos, constituye reconocer que el arte debe dejarse de ver como una dimensión económica, o simplemente como una dimensión de la vida que puede verse de manera general, sin profundizar en ella y en ese mismo sentido valorar la belleza del mundo que les rodea, las posibilidades de ser creativos a través de una educación integral. El arte a través de estas experiencias estéticas nos deja la posibilidad de tener seres humanos más sensibles.

Además, visualizar el arte y recrear los lenguajes implica un reconocimiento estético de la realidad y el niño tendrá la posibilidad de reinterpretar su entorno, los conceptos que adquiera habrán de ayudar a mejorar la relación entre educación artística y los demás campos de formación, en la escuela todos somos capaces de llegar a un determinado nivel de expresión y aprendizaje de los lenguajes artísticos, es asimismo adquirir los valores del goce estético, la sensibilidad frente a todo lo que nos rodea⁸⁶, lo cual en términos de lo que buscamos dentro de la educación básica permite hacernos felices, independientes, críticos, solidarios con el otro, al tiempo que nos volvemos interesantes, originales, flexibles, y todos estos conceptos se podrían traducir en que, quienes viven estas experiencias son seres humanos capaces de sentir y vivir en plenitud.

Este desarrollo estético se logrará de manera natural en el niño, la presencia del exterior tendría que suprimirse, en palabras de Fulvio Eduardo Granadino: Si los niños/as se desarrollarán sin interferencia del mundo exterior, no sería necesaria la estimulación especial para su trabajo creativo. Todos los niños/as utilizarían sin inhibición su profundamente enraizado impulso creativo, confiando en su propia forma de expresión; el desarrollo de la creatividad está íntimamente ligado a la

⁸⁶ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 20.

práctica y vivencia de la expresión artística⁸⁷. Las intervenciones del mundo exterior son entonces lo que determina que la experiencia estética tenga que presentarse frente al niño como un elemento que le permita retomar eso que ha sido afectado por el exterior, parafraseando las palabras de Jesús Agra y otros autores que hablan de esta presencia del exterior dicen: los sistemas escolares modernos, han venido a modificar los valores sociales, la aparición de nuevas prioridades en la economía, la tecnología y la cultura misma, lo cual hace que algunos conocimientos sean más importantes que otros. La presencia de la educación artística en el currículo, está destinada a que el arte se convierta en un espacio para la creatividad, aunque puede verse como un lujo por el tipo de materiales, los insumos que se requieren; podríamos resumirlo en que el arte tiene un costo productivo absolutamente original⁸⁸. Aunque más que el gasto que requiere el arte para su ejecución, significa en términos claros que, son un cambio y una transformación en las personas, el desarrollo de una personalidad expresiva.

El problema para el arte, se manifiesta en su presencia frente a otras áreas o asignaturas del currículo, ha quedado relegado a un ejercicio de diseño masivo, lo cual no necesariamente es considerado arte, aunque en esta disparidad aparece el sujeto y su relación con el arte, no puede existir el uno sin el otro y viceversa. Ante este planteamiento el mundo se hace más inteligible y accesible, no pretendemos posicionar al arte por encima de otras áreas, más bien, buscamos su posicionamiento como una parte del currículo necesaria para una formación integral, más cohesionada entre los conocimientos científicos y los de las humanidades; *el ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbulencia moral*⁸⁹.

Hoy nos preguntamos, por qué una educación integral para todos, donde solo se contemplan aquellas áreas de conocimiento que se consideran relevantes o

⁸⁷ Granadino, Eduardo Fulvio. Portal OAS. Junio de 2006. <http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=USty90PYSho%3D&tabid=1282> (último acceso: 16 de Enero de 2018).

⁸⁸ Akoschky, Judith, Ema Brant, Marta Calvo, María Elsa Chapato, Ruth Harf, Débora kalmar, Mariana Spravkin, Flavia Terigi, Judith Wiskitski. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 16.

⁸⁹Ibid. Pág. 17.

necesarias, la educación artística no cumple su función únicamente, la de desarrollar el pensamiento creativo o la reflexión crítica-estética con sus propios fines, la sola presencia de una o más disciplinas artísticas en las escuelas no es suficiente para que los alumnos accedan a experiencias que los conecten con la producción artística y promuevan en ellos el interés y el deseo por desarrollar modos de expresión específicos⁹⁰, estas ideas afectan directamente su realidad, no buscamos que el arte ocupe la cima del currículo, pues entendemos que todas las áreas cumplen su función lo mejor que puede, pero no deberían ser catalogadas con valor por encima de otras, la presencia de la educación artística define los modos en los cuales los niños se encuentran con las experiencias estéticas que le servirán para toda su vida⁹¹.

El argumento sólido que se puede atribuir a la educación artística, el cual sustenta su lugar natural, al establecerse como un lugar para desarrollar la creatividad, el problema presente en todo momento, es cuando se cuestiona si la creatividad es educable, la escuela puede fomentar convenientemente la creatividad proporcionando oportunidades adecuadas para las expresiones de creatividad y recompensando apropiadamente las mismas⁹².

Si bien hemos mencionado que la creatividad como tal es un asunto que se desarrolla dentro de las propias capacidades perceptivas de los alumnos y de quienes se relacionan con el arte, un asunto subjetivo que debe tratarse de manera objetiva, para lograr este proceso, es necesario reconocer que, no es el que la creatividad sea educable, más bien pretendemos que el niño logre un grado de conciencia sobre sus capacidades y habilidades y pueda ponerlas en juego durante

⁹⁰Akoschky, Judith, Ema Brant, Marta Calvo, María Elsa Chapato, Ruth Harf, Débora Kalmar, Mariana Spravkin, Flavia Terigi, Judith Wiskitski. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 19.

⁹¹ Las artes son el lugar del currículo reservado a la creatividad y la libre expresión; constriñe el arte un lugar devaluado del currículo, lo consideran un lujo o un saber inútil, el arte es un “adorno” del espíritu, y por tanto un conocimiento superfluo, en resumen, conocimientos más utilitarios. Si se les considera reducto de la creatividad y se valora esta última, es razonable no sólo que se solicite un lugar específico para las artes en el currículo, sino también una ampliación de la disponibilidad horaria, de los recursos que se les asigne, etc. —. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 19.

⁹² *Ibid.* Pág. 22.

prácticas relacionadas con la creación, el descubrimiento y las relaciones abstractas que los lenguajes artísticos le ofrecen, vamos más en el sentido amplio de formar que de educar una creatividad subjetiva, reconociendo que las habilidades y capacidades del niño son naturales, pero, a pesar de ello, deben ser guiadas a través del desarrollo cognitivo y las oportunidades que el arte le habrá de ofrecer durante su interacción con los lenguajes artísticos.

Educar la creatividad reiteramos, es un proceso subjetivo, que va más allá de la simple idea de educar, es posibilitar el reconocimiento y permitir al alumno explorar lo que sabe, lo que puede aprender y lo que puede transformar de lo que tiene frente a él.

El contacto de la escuela y el niño con este intento por fomentar la creatividad, no es el hecho de educarla, sino que el niño no pierda esa creatividad, aunada a su sensibilidad y su goce estético, por aquellas situaciones donde la imaginación y la exploración tomen partida para lograr una educación integral, la escuela será entonces, el medio por el cual habremos de mantener viva la chispa de la creatividad, por así decirlo, la idea es que mientras el alumno se encuentre ante situaciones del arte tendrá la posibilidad de no olvidar que puede ser creativo en todo momento y que la creatividad será un elemento que lo acompañará en toda su formación, no como una guía lineal que deba seguir, sino como parte de su reconocimiento como ser humano, capaz de imaginar y crear a partir de lo que observa y lo que el medio le ofrece para crear estas posibilidades.

Nosotros consideramos que, la creatividad no se limita únicamente a la educación artística, y es en este planteamiento que consideramos la presencia del arte en las escuelas, no es que unos sean más que los otros, todas las áreas del curriculum pueden y deben ser quienes promuevan el desarrollo de la creatividad, lo cual se traduce en el desarrollo de procesos autónomos, de exploración activa, personal y la búsqueda de estrategias propias en los alumnos para responder ante los problemas a los que se enfrentan.

El arte por su parte no ha tenido la misma suerte que otras áreas de conocimiento, aunque el arte no debería recibir ninguna justificación más que en sí mismo,⁹³ la presencia del arte en la formación integral del niño hace más profunda la reflexión, cuando entendemos que este acercamiento se da en conjunto con el educador o la educadora, y manifiesta la necesidad por comunicar, explorar y comprender el mundo que le rodea: es decir el exterior. Es entonces que la educación artística tiene que cambiar y ver al niño como el centro de toda su función, explora lo que sabe y lo que puede conocer, juega, canta, baila, actúa (teatro), pinta, no para repetir o reproducir la técnica, sino para entender que el arte le permite recuperar esa parte innata de su creatividad estética, sin olvidar que la sensibilidad privilegia nuestros sentidos y determina las sensaciones que produce en el niño⁹⁴. Esto significa entonces que hay que reeducar la sensibilidad y el gusto del niño por el arte, el papel del educador de arte entonces es enseñar a identificar estos valores estéticos a partir de lo que se hace con el arte, jugar, cantar, bailar, pintar, ya no serán solo actividades de reproducción, sino de recreación en términos de reinterpretar la realidad y darle un sentido estético que tenga cabida en los demás campos de formación dentro de la educación preescolar

A manera de nota, Collingwood define esta presencia del exterior, al mencionar que:

Un hombre adulto civilizado alcanza la experiencia estética cuando bloquea deliberadamente otros intereses que compiten con está, rechaza contemplar un objeto histórica o científicamente para poder verlo estéticamente, para el hombre civilizado el arte se ha convertido en un objeto exótico, difícil de entender, y por eso lamenta haber perdido los romances pasados y cree que la experiencia estética es algo que pereció con su infancia, el arte no le resulta complicado en sí, sino porque toda su educación se ha diseñado para alejarse de él. El arte es el fundamento, el espíritu, el seno y la noche de la vida espiritual, el arte es el sueño del espíritu, un espíritu despierto que vuelve sus ojos hacia el arte para encontrar nuevas fuerzas y nueva inspiración.⁹⁵

⁹³ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 19.

⁹⁴ Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México: Trillas, 2001. Pág. 54.

⁹⁵ Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España: Casimiro, 2016. Pág. 14.

La presencia de la educación artística en el currículo está destinada a que el arte se convierta en un espacio para la creatividad, aunque puede verse como un lujo por el tipo de materiales, por los insumos que se requieren. Podríamos resumirlo en que el arte tiene un costo productivo absolutamente original⁹⁶. Aunque más que el gasto que requiere el arte para su ejecución, significa en términos claros que son un cambio y una transformación en las personas, el desarrollo de una personalidad expresiva.

El problema para el arte se manifiesta en su presencia frente a otras áreas o asignaturas del currículo, ha quedado relegado a un ejercicio de diseño masivo, lo cual no necesariamente es considerado arte, aunque en esta disparidad aparece el sujeto y su relación con el arte, no puede existir el uno sin el otro y viceversa. Ante este planteamiento el mundo se hace más inteligible y accesible, no pretendemos posicionar al arte por encima de otras áreas, más bien, buscamos su posicionamiento como una parte del currículo necesaria para una formación integral, más cohesionada entre los conocimientos científicos y los de las humanidades; *el ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbulencia moral.*⁹⁷

Hoy nos preguntamos, por qué una educación integral para todos, donde solo se contemplan aquellas áreas de conocimiento que se consideran relevantes o necesarias, la educación artística no cumple su función únicamente la de desarrollar el pensamiento creativo o la reflexión crítica-estética con sus propios fines, la sola presencia de una o más disciplinas artística en las escuelas no es suficiente para que los alumnos accedan a experiencias que los conecten con la producción artística y promuevan en ellos el interés y el deseo por desarrollar modos de expresión específicos⁹⁸, estas ideas afectan directamente su realidad, no buscamos que el arte ocupe la cima del currículo, pues entendemos que todas las áreas cumplen su función lo mejor que pueden, pero no deberían ser catalogadas

⁹⁶ Akoschky, Judith, Ema Brant, Marta Calvo, María Elsa Chapato, Ruth Harf, Débora kalmar, Mariana Spravkin, Flavia Terigi, Judith Wiskitski. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 16.

⁹⁷Ibid. Pág. 17.

⁹⁸Ibid. Pág. 19.

con valor por encima de otras, la presencia de la educación artística define los modos en los cuales los niños se encuentran con las experiencias estéticas que le servirán para toda su vida⁹⁹.

Cuando reflexionamos sobre la creatividad, si es o no educable, debemos entender que, no hablamos de enseñar al alumno a hacer, sino a comprender desde lo que ya sabe, la creatividad es un concepto que, digámoslo así, ya traemos incluido y que las experiencias que vivimos son lo que determinan el grado de madurez de dicha creatividad, no se educa para que el alumno mejore su creatividad, se educa para que pueda hacer uso de ella en situaciones de la vida cotidiana, la creatividad no se define o determina por el grado de imaginación que pueda tener un alumno, nos referimos al hecho de hacer consciente al alumno acerca de su realidad, la creatividad no está solo ubicada en el alumno, también en las educadoras, los educadores y cualquier persona que tenga la posibilidad de entrar en contacto con el arte en sus diferentes manifestaciones.

En este punto es importante establecer que esta observación se da en función de lo que hemos visualizado que sucede con relación a la educación artística y la experiencia estética, ya hemos mencionado que toda actividad o acción es sujeto de conformarse como experiencia estética, aunque, lo que hemos observado está situado en esa necesidad, porque la educación artística, sin importar que solo se imparta una hora a la semana, encuentre su lugar dentro del curriculum, que le permita posicionar a los alumnos ante la idea de hacer educación artística de una manera distinta¹⁰⁰, las posibilidades de compartir el arte no como un juego, una

⁹⁹ Las artes son el lugar del curriculum reservado a la creatividad y la libre expresión; constriñe el arte un lugar devaluado del curriculum, lo consideran un lujo o un saber inútil, el arte es un “adorno” del espíritu, y por tanto un conocimiento superfluo, en resumen, conocimientos más utilitarios. Si se les considera reducto de la creatividad y se valora esta última, es razonable no sólo que se solicite un lugar específico para las artes en el curriculum, sino también una ampliación de la disponibilidad horaria, de los recursos que se les asigne, etc. —. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 20.

¹⁰⁰ El haber estudiado una licenciatura donde el eje rector era el arte y las posibilidades de la misma, donde la música, el teatro, la danza y las artes visuales, me permitieron mirar la vida de manera distinta, entender y reflexionar sobre el lugar que ocupaba, no como ser humano, sino como ser pensante, con las posibilidades de hacer y decir a través del arte; cada lenguaje me permitió: reconocer el potencial creativo, que no había encontrado en otros momentos de mi formación, pues por lo regular se referían a situaciones de reproducción de la técnica, repetía lo que otros ya sabían, sin cuestionar o reflexionar por qué lo hacía y para que lo hacía, estas reflexiones son lo que

actividad recreativa o simplemente como la asignatura donde se hacen manualidades una vez por semana, o se le solicita alguna actividad para determinado evento en el que se requiera la presentación del grupo con alguna situación artística, se valora a partir de la presentación, pero no del proceso de construcción, es evidente que la reproducción tendrá lugar en algún momento de todo el proceso, pero regularmente se cataloga como exitosa cuando se muestra a los demás, si no existe esta presentación, la mayoría de las veces significa que la educación artística sigue siendo un instrumento y mecanismo para mostrarse solo cuando se requiere o se necesita que forme parte de las actividades importantes de la escuela. Consideramos que, la creatividad no se limita únicamente a la educación artística, y es en este planteamiento que afirmamos la presencia del arte en las escuelas, debe ser considerada por todas las áreas del curriculum, pueden y deben ser quienes promuevan el desarrollo de la creatividad, lo cual se traduce en el desarrollo de procesos autónomos, de exploración activa, personal y la búsqueda de estrategias propias en los alumnos para responder ante los problemas a los que se enfrentan. En definitiva, el hecho de que se hable de una educación artística es considerar a una persona creativa, la cual está dotada de iniciativa, plena de recursos y de confianza, lista para enfrentar problemas personales, interpersonales

enmarcan el quehacer docente de todos los días, llegar a la escuela y tratar de buscar que la educación artística sea vista como ese espacio de exploración y conocimiento, en el que el alumno pueda interpretar, reflexionar y aplicar en situaciones de la vida cotidiana, lo que aprende a observar, analizar y practicar de los lenguajes artísticos, es también sabido que los campos de formación (hablando de preescolar), con mayor impacto son aquellos que se refieren a la lectura, la escritura y el pensamiento matemático, pero por qué si hablamos que la educación debe ser integral y el arte existe desde el inicio de todas las civilizaciones, la idea de hacer de la educación artística un punto de encuentro entre los conocimientos científicos y los artísticos, se da en el discurso, pero pocas veces en la práctica, se habla de una educación estética, pero se sigue relegando a simples conceptos de reproducción, en muchos casos se ha observado que las horas de música se destinan a reproducir canciones patrióticas, o universales, pero carecen de sentido y utilidad tanto para la educadora como para el alumno, lo mismo sucede con la danza, se le da importancia cuando se acerca alguna fecha que requiere una presentación dancística, pero pocas veces se valora el movimiento como un elemento formativo, donde la personalidad del niño se refleje a través de los pasos o las secuencias, sin importar que el proceso que cada lenguaje requiere para que el niño logre hacer dichas acciones, requiere un proceso cognitivo llevado paso a paso, (si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea, pero nunca dejes de avanzar. Martin Luther King Jr.) La realidad de todo esto es que pareciera que el arte no tendrá cabida o repercusión, pero siendo objetivos, es fundamental entender que el arte existe, está presente y existirá en la vida de todo ser humano, la idea de que los alumnos convivan con ella desde pequeños magnifica las posibilidades de acercarse, sabemos que no buscamos formar artistas, pero si personas sensibles.

y de cualquier otra índole, la creatividad se asocia a la capacidad para resolver problemas y aparece como la "clave de la educación en su sentido más amplio".¹⁰¹

Estos planteamientos son en esencia lo que clarifica la idea y presencia del arte en las escuelas, dentro del curriculum, como una parte fundamental del proceso formativo integral, y no como una cuestión de lujo, algo inútil que su presencia se desestima por el simple hecho de considerarlo subjetivo y que carece de la importancia necesaria para ser considerado tanto o igual que aquellas que se han posicionado como prioritarios o fundamentales para la formación del niño, "creo que leer, escribir, sumar y restar es importante, pero que el alumno sea capaz de pensar y razonar a partir de explorar, experimentar y conocer el mundo desde el arte, a través de la educación artística, experimentar lo que los lenguajes artísticos pueden ofrecer y conjugarlo con las demás áreas de conocimiento, científicas y de las humanidades, hasta entonces reconocer y posicionar la educación artística en su justo medio será la tarea de todo educador o educadora de arte.

En conclusión, la presencia de la educación artística dentro del curriculum, ha enfrentado y seguirá enfrentando esta realidad, la mayoría de las propuestas actuales para fortalecer la educación están encaminadas a desarrollar la adquisición de conocimientos y saberes que le han de servir para desenvolverse en la vida económica y su aceptación/participación social.

¹⁰¹ Guilford, J.P et al. *Creatividad y educación*. España: Paidós, 1994. Pág. 15.

Capítulo 2

Recreación artística

A partir de este momento, hemos reconocido la importancia de la educación artística en el contexto general de una educación integral, las áreas de oportunidad y los alcances estético-metodológico de la educación artística, basada en recrear el arte a partir de las experiencias previas del alumno, las posibilidades que ofrece y el reconocimiento del sujeto, situar al alumno como el elemento principal para poder desarrollar los procesos cognitivos que hemos mencionado antes.

Pocas veces se tiene en cuenta lo siguiente: La escuela debería ocuparse de la “ampliación de la capacidad del alumno para la formación de significados a partir de la propia experiencia”, reconociendo de especial manera a la educación artística, entre estas ideas, están las expuestas por Eisner para defender a la educación artística y su presencia en las escuelas, él la define como: una perspectiva amplia de la cognición humana, no sólo de representación convencional (identificado con el lenguaje discursivo), sino también el expresivo y el mimético juegan un papel en la formación de conceptos. Desde esta perspectiva, una de las fortalezas de la educación artística es que cooperaría en el objetivo educativo más general de desarrollar la capacidad de formación de conceptos¹⁰². A partir de esta idea, la educación artística asume una postura mucho más interesante, se debe tener en cuenta y cuidar de no caer en reducir el arte a una función instrumental,¹⁰³

¹⁰² Elliot, W. Eisner. *Cognición y curriculum*. Barcelona: Martínez roca, 1987.

¹⁰³Cuando nos referimos a una función instrumental, estamos evocando en principio la necesidad por hacer algo con lo que tenemos frente a nosotros, es decir; reproducir o crear algo a partir de lo que ya tenemos o sabemos, puede ser que sea explicado por quien está frente a la situación o dirigido por quien conduce la acción, más no clarifica el objetivo de dicha acción, en cierta medida porque se ha considerado durante mucho tiempo que la función de la educación artística es entretener y no se le ha reconocido como elemento de formación, esta consigna establece el lugar que ocupa el arte en el curriculum, se basa en la necesidad por hacer, que en entender el porqué del hacer, en consecuencia, se deja de lado la parte subjetiva al considerarla como carente de valor o verdad absoluta y se da paso a la reproducción de la técnica lo cual generará un resultado palpable u observable, que puede ser medido a partir de una valoración cuantitativa, y por tanto adquiere valor académico más no formativo, el arte no es solo tomar el pincel y copiar, reproducir o asemejar lo que se hace con el original, el proceso de recrear el arte se enfocará justamente en ese sentido, interpretar la obra, analizar lo que trata de decirnos y hacer algo nuevo a partir de lo que se experimenta, el arte es subjetivo pero las ideas que se reconstruyen están plagadas de saberes y dominio de la técnica, no buscando resaltar la técnica, sino el proceso de asimilación y reconstrucción de esa realidad a partir de buscar nuevas formas y estrategias de solución, los

descuidando el argumento que precede la intervención de la educación artística en el curriculum de la educación, y se valora que tiene en su conjunto objetivos propios, y estos objetivos están relacionados con la naturaleza del arte y con los tipos de intuiciones y actitudes¹⁰⁴ Así que, la educación artística tiene sus propias intenciones y al mismo tiempo busca aportar conocimiento, actividades y actitudes hacia otras áreas de conocimiento, parte de un particular y busca encontrar cabida en el general. La expansión de la experiencia a partir de buscar cabida en otros aspectos y áreas que permitan reconocer la importancia y valorar su presencia dentro del curriculum. Ahora bien, existen dos planteamientos que debemos dejar en claro en este momento: la reproducción¹⁰⁵ y la recreación.¹⁰⁶ Estos términos están relacionados entre sí, debemos manifestar donde y para que habremos de usar uno y otro, es cierto que no podemos inclinarnos hacia uno u otro, puesto que ambos son necesarios, pero el papel del educador de arte, en conjunto con las educadoras, es identificar que la reproducción permite que el alumno pueda ejecutar una técnica, un baile o cualquier actividad que requiera ejecutar los pasos a seguir durante el proceso pedagógico, la esencia o el cruce entre la reproducción y la recreación consistirá en identificar las razones, fundamentos, ideas y aportes de por qué se está haciendo esa ejecución, que el niño sea capaz de reconocer con la ayuda de la educadora que lo que hace no es solo bailar para los demás, o para un público, sino que el alumno pueda imaginar o describir por qué lo hace, qué le

mecanismos que cada alumno utiliza para dar respuesta, son lo que en verdad buscamos hacer con el arte en las escuelas, mejorar los procesos en los cuales el niño tiene el acercamiento al arte y las posibilidades que puede generar ese acercamiento. Elliot, W. Eisner. *cognición y curriculum*. Barcelona: Martínez roca, 1987.

¹⁰⁴ Elliot, W. Eisner. *Cognición y curriculum*. Barcelona: Martínez roca, 1987.

¹⁰⁵ Entenderemos que hablar de reproducción nos referiremos al acto de reproducir el arte en sus formas más básicas, reproducir la técnica, el baile, la pieza musical, el dialogo teatral etc. en términos generales la reproducción se refiere a la creación de algo nuevo por un ser vivo, en este caso la reproducción dentro de la educación artística se presentará cuando el niño ejecute las instrucciones que le permitan reproducir fielmente cualquier actividad o acción de cualquiera de los lenguajes artísticos, pero que no va más allá de ese simple proceso, sin reflexión, análisis y recreación de ese entorno en un concepto nuevo a partir de lo realizado.

¹⁰⁶ Recrear por su parte en algunas definiciones lo asimila como crear o producir algo nuevo [tps://definicion.de/recreacion/](https://definicion.de/recreacion/), y es este término el que nos permitirá entender que reproducir y recrear estarán caminando juntos durante la intervención docente, no significa que uno se más que el otro pero si logramos entender hasta donde termina uno y comienza el otro podremos entender el verdadero sentido de hacer educación artística dentro de las escuelas sin importar el nivel educativo donde se desarrolle la práctica educativa.

produce, si siente placer al hacerlo y lo que piensan las personas que lo hacen de manera cotidiana (hacer arte), “pueden descubrir algo nuevo sobre el pensamiento, los sentimientos y la imaginación que nunca antes hubieran sospechado”, esto tiene valor en sí, con independencia del papel que pudiera desempeñar en el desarrollo de la cognición¹⁰⁷.

Toda actividad está sujeta a ciertas condiciones impuestas por la misma escuela, que podría definirse como “escolarizándose”, es cierto también que cualquier actividad, no solo las artísticas, suponen una ruptura con las actividades propias de los campos de referencia¹⁰⁸, no es solo el hecho de hacer o reproducir lo que queremos que el niño aprenda, sino las intenciones y los valores que asignamos a dichas acciones, hacerlas propias y que para el niño le signifiquen algo más que solo el conocimiento que queremos que aprenda, esperando que pueda asimilarlo y llevarlo a la práctica en otros contextos (aprendizaje esperado), la investigación del científico no puede ser replicada en la enseñanza de las ciencias, y el niño que escribe un cuento no es un pequeño literato,¹⁰⁹ el problema real aparece cuando se pretende que el niño siga una serie de acciones específicas manipulables por parte de la educadora, podría decirse que es una guía que la educadora construye sobre lo que ya sabe y cree que puede ser entendible por el niño, lo cual sin saberlo, estamos ayudando a construir un artefacto, siguiendo pasos para poder construirlo, dejando de lado las posibilidades que puede desarrollar el niño, si solo se le dan los elementos y se le permite construirlo de diferentes maneras.

Ante este panorama Flavia Terigi, expone lo que sucede en cada lenguaje a través de procesos tradicionales, si bien, no son malos, tampoco están alejados de la realidad. Hasta cierto punto, se repiten una y otra vez, por ejemplo, menciona ella: la tradicional ocupación de las horas de música en la enseñanza de las canciones patrióticas, la utilización de las efemérides como justificante para ejercitar

¹⁰⁷ Maclure, Davies. *Aprender a pensar, pensar en aprender*. Gedisa, 1997.

¹⁰⁸ Akoschky, Judith, Ema Brant, Marta Calvo, María Elsa Chapato, Ruth Harf, Débora Kalmar, Mariana Spravkin, Flavia Terigi, Judith Wiskitski. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 26.

¹⁰⁹ *Ibíd.* Pág. 35.

coreografías folclóricas, la confección de carpetas donde los alumnos exhiben la correcta ejecución de técnicas de dibujo y pintura, una por clase o sesión¹¹⁰

Estamos supeditados a presentar ciertas características, elementos y obras que den muestra del accionar de la educación artística, se busca justificar a través de estos elementos (obras, presentaciones, muestras), que la educación artística está haciendo algo y funciona dentro del proceso integral de formación de los niños y niñas, al final de todo, estos conceptos y representaciones son los que debemos presentar como elementos formativos, que gozan de pleno valor objetivo y cuantitativo, para evitar que las demás personas duden en reconocer como fundamental la formación artística y regularmente, se atribuye a las condiciones que la escuela impone para la enseñanza. Como no existe una idea central o parámetros definidos por quien enseña el arte, cada maestro con alguna formación artística que se encuentra frente al diseño de situaciones de aprendizaje, las diseña en función de su propio gusto o interés artístico, de acuerdo a lo que conoce sobre sus alumnos, sus gustos e intereses, en consecuencia muchas personas llegan a afirmar, “que cada uno haga lo que quiera” y entonces su sentido original, el permitir que cada alumno explore su realidad y la transforme llega a carecer de validez objetiva y cuantitativa.

El arte es una realidad social que no podemos ignorar, se manifiesta y transforma según el tiempo que vive y se actualiza con cada cambio o corriente que surja, y se transforma así misma, el arte permite que quien interactúe con ella se transforme y salga del aislamiento que cada época va presentando frente a él, “un sistema educativo erigido solamente sobre el instinto de crear producirá un aislamiento del hombre, el más penoso de todos”.¹¹¹

A este respecto Herbert Read, dice:

Lo que llamamos arte y que tratamos, demasiado superficialmente, como un adorno de la civilización, es realmente una actividad vital, una energía de los sentidos que debe convertir continuamente la muerte a corriente de la materia en radiantes imágenes de vida. "¹¹²

¹¹⁰ —. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 35.

¹¹¹ Read, H. (1995). *Educación por el Arte*. España: Paidós.

¹¹² Read, Herbert Edward. *Imagen e idea: La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*. México: Colec. BREVIARIOS, 1957. Pág. 18.

Toda actividad artística deberá precisar qué quiere y hacia dónde quiere dirigirse, quien facilite este proceso deberá permitir que sea el alumno quien dé y forme las representaciones necesarias para entender y asimilar el conocimiento, no significa como se ha mencionado antes “que cada quien haga lo que quiera”, significa que cada alumno podrá establecer sus propias formas y diseñar sus estrategias en función de lo que el educador o educadora puedan facilitarle para lograr su objetivo, iremos más allá de la simple reproducción de la técnica o la muestra que deba ofrecerse a los espectadores (padres de familia, maestros autoridades educativas), quizás estamos ante una realidad distinta, hacer educación artística en este punto y en este momento histórico, ya no se remitirá solo a presentar evidencias del uso de la técnica de forma perfecta de acuerdo al nivel educativo; no significa, que no podamos hacer uso de ellas para visualizar los distintos modos de pensar y actuar de cada niño, en presencia del arte. Recrear el arte, a partir de no intentar repetir lo que ya sabemos, sino apropiarnos de lo que sabemos y lo que no sabemos y reconstruirlo en una idea nueva, esto puede ser apoyado por la educadora, pero, que sea el niño quien determine los elementos importantes que habrá de tomar de cada una de las actividades a las que se enfrente, acercándose a las personas, al arte y viceversa.

En algún punto de todas estas ideas, entendemos que la función de la educación artística no es solo promover el acercamiento al arte, o la reproducción de técnicas fielmente, los niños durante los primeros años de la escuela son auténticamente curiosos acerca de su cultura y de qué modo opera,¹¹³ a partir de reconocer que el niño quiere conocer el mundo por instinto natural, podemos recuperar esa idea y aplicarla al conocimiento del arte. Básicamente tomaremos en consideración la interacción previa del niño con el mundo natural, inferimos que el aprendizaje en función del arte se da en la suma de sus posibilidades y alcances con lo que conoce y aprende de manera natural, luego clasifica esa información e intenta asociar las partes para producir un todo, para ello hará uso de la imaginación y la mente en un

¹¹³ Gardner, Howard. *Educación artística y desarrollo humano*. España: Paidós, 1994. Pág. 75.

constructo, intentando acomodar todas las partes para dar una respuesta general a lo que observa e intenta construir.

El todo no se aparece a la mente como tal para que después lo rellenemos con detalles, si se pudiese presentar a la mente como un todo, ya estaría completa. El todo solamente adquiere su existencia imaginativa en ese proceso crítico en el que experimentamos con sus partes.¹¹⁴

Con estas reflexiones entonces, apreciamos el valor que ofrece conocer a través del análisis de las partes del todo y aplicarlos en una actividad. Para la educación artística estos conceptos son los que habrán de permitirnos interactuar a través de los cuatro lenguajes y establecer los alcances de nuestra práctica, enfocar las oportunidades que ofrece a cada niño y los medios de los cuales podremos disponer para alcanzar los objetivos y aplicarlos a la formación y educación en procesos integrales de los niños.

La educación artística está ligada a la pretensión que, dentro de las aulas, la experiencia estética y el fundamento del arte, no está ligado simplemente a lo que es solo problema de docente, educador y promotor de arte sin importar el lugar que ocupe dentro de la escuela; es un asunto que afecta la elaboración del curriculum y que no se resuelve importando proyectos, que han resultado innovadores en la experiencia de muchos docentes¹¹⁵.

Las experiencias locales pueden aportar ideas, formas y categorías que pueden ser adoptadas por otros para mejorar la estructuración de ideas objetivas que respondan a las necesidades de la educación artística. Denominaremos a estas experiencias locales, como aquello donde el niño cotidianamente interactúa, no están relacionadas con la escuela, tampoco se desarrollan dentro de ella, pero forman parte importante de la forma en como cada niño advierte la presencia del arte y lo asocia con aquello que conoce, estas experiencias están en el entorno del niño y le permiten reconocerse como parte del todo, analiza sus partes y reflexiona

¹¹⁴ Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España: Casimiro, 2016. Pág. 23.

¹¹⁵ Akoschky, Judith, Ema Brant, Marta Calvo, María Elsa Chapato, Ruth Harf, Débora Kalmar, Mariana Spravkin, Flavia Terigi, Judith Wiskitski. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 53.

las posibilidades al entrar en contacto con ellas de manera no articulada, es decir, no puede definir las, o conceptualizarlas, pero forman parte de lo que ya sabe y conoce, la interacción con sus padres, amigos, familiares, con otros niños, la interacción con los objetos de su entorno, la naturaleza, el aire, el agua, las nubes etc. Le brindan estas experiencias, y que cada experiencia local estará situada en función del contexto del niño, ofrecerá a las educadoras la posibilidad de interactuar con ellas, traerlas al ejercicio práctico y relacionarlas con los temas y contenidos que se intenten hacer llegar a los alumnos en diferentes situaciones de aprendizaje, creando ambientes de aprendizaje formados por dos aspectos, la teoría y la experiencia local del niño, ambas permitirán que con lo que sabe reconstruya lo que se presente como conocimiento nuevo, al mismo tiempo, responderá a las necesidades de aquellas asignaturas que ya hemos establecido como principales (lectura, escritura y matemáticas), aportar desde lo que la educación artística hace y no como una regla que deba seguirse o guiar el camino, múltiples versiones de la educación artística y en este sentido hemos entendido que enseñar arte en las escuelas no significa reproducir lo que ya sabemos con lo que no sabemos y lo que podríamos aprender, el arte es un escenario que nos permitirá ir más allá de la simple idea de hacer lo que se debe hacer.

Para que este proceso se lleve a cabo, debemos entender que la educación artística en el curriculum actual tiene peso importante, más no así el tiempo destinado para el mismo, Esta realidad se puede valorar en función de la misma presencia de la educación artística, se da primero porque es reducida por su propia subjetividad y por la subjetividad con la que es vista por otros, manifestándose solo en ciertos momentos del ciclo escolar como algo importante y una vez pasado este periodo vuelve a adquirir su lugar en escala de importancia, básicamente este problema radica en que el proceso creativo está supeditado a simples elaboraciones gráficas, visuales, dancísticas y teatrales, con objetivos relativamente sencillos, los cuales no representan un desafío formativo real para los alumnos y tampoco genera mayor incidencia en las educadoras o maestros, puesto que este problema no es exclusivo del nivel preescolar, sino de todos los niveles de educación básica, cuestionamos

entonces que si este ejercicio no se realiza desde educación preescolar, será difícil que se recupere más adelante.

El problema central es simple, los procesos de la educación artística se dan una vez por semana durante máximo una hora, pero se habla de una importancia fundamental de enseñar arte en las escuelas, ante esta realidad es necesario clarificar que para que a y b compensen esa relación, es necesario encontrar la conexión entre el currículum y la formación artística, todo el tiempo hacemos arte sin darnos cuenta o ser conscientes de ello, cuando logremos percibir y ser capaces de ello, las posibilidades de la educación artística y su posición frente al currículum serán diferentes.

Su contenido y enfoque se encuentran estrechamente vinculados con los planteamientos pedagógicos para la educación artística, la cual busca “brindar a los alumnos referentes que les permitan desarrollar el pensamiento artístico, estimulando la sensibilidad, percepción y la creatividad para alcanzar una experiencia estética”.¹¹⁶

Por lo cual, a partir de este reconocimiento, debemos formular ideas y propuestas de enseñanza del arte en las aulas a partir de reconocer algunos aspectos importantes:

- No trivializar la actividad y los productos artísticos.
- No justificar por su aporte a la construcción de lealtades, ni por su valor instrumental.
- Prestar atención a las amplias bases que tiene hoy el entero proceso cultural.
- Resguardar y más aún, impulsar el derecho de todos a producir, aprender y recrear las obras artísticas.
- Hacerse responsables de cargar de valor estético la experiencia escolar individual, y habilitar a la vez el respeto a la singularidad.¹¹⁷

Con todo esto, no buscamos posicionar a la educación artística por encima de otros campos de formación, buscamos posicionarla desde su propia idea y darle un

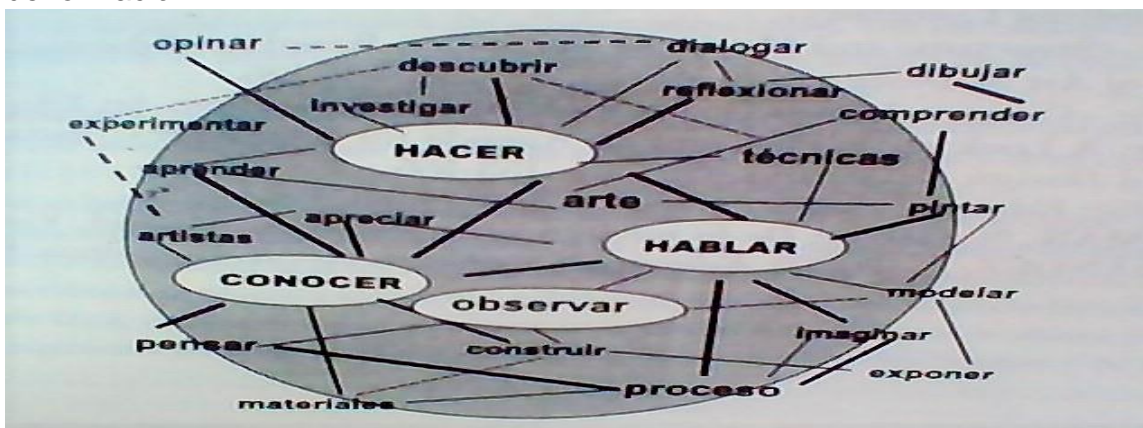
¹¹⁶ —. *Arte y cultura, caja de herramientas, guía metodológica*. México: SEP, 2009. Pág. 7.

¹¹⁷ —. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Paidós, 1998. Pág. 53.

sentido auténtico, un sentido nuevo, en función de reconocer que, la educación artística no es solo la actividad semanal donde el niño olvide la rutina de los demás campos de formación y encuentre en la educación artística un momento de relajación, esparcimiento o simplemente de juego.

La razón de afirmar que la educación artística debe enfatizar su inserción en la escuela y dentro del curriculum, se basa en la existencia de múltiples razones por las cuales el arte permite al alumno reconstruirse, a partir de las experiencias estéticas con las cuales tiene contacto, aunque para este momento solo nos enfocaremos en el hacer, se pueden relacionar con observar, ver, hablar, conocer lo que podríamos definir como un modo de actuación,¹¹⁸ todos estos términos se interrelacionan entre sí y crean una red de conocimiento.

La cual no es exclusiva del arte, se puede aplicar y utilizar por los demás campos de formación:

119

Distintas estrategias estimulan este tipo de reflexión. Elementos que pueden ayudar a configurar el proceso de creación artística constituyen una estrategia interesante

¹¹⁸ Estos modos de actuación son instrumentos que le permiten al alumno y al profesor aprender a experimentar el arte, a desarrollar su autoeducación artística. Los estudiantes tienen, como el profesor, un papel activo; no son observadores. Al contrario, es necesario disponer de oportunidades para desarrollar el conocimiento artístico: observar, valorar, debatir, reflexionar o hacer no tienen ningún sentido sin una acción específica en que manifestarse. Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 22.

¹¹⁹ Ibid. Pág. 25.

que ayuda a abstraer, a partir de la observación directa y de la comparación entre objeto real y objeto representado.¹²⁰

El concepto general, es, la educación artística hace uso de múltiples conceptos, los interioriza y exterioriza según el tipo de actividad, y como se ha manifestado antes no son exclusivos de la educación artística, pero si hace uso de todos ellos para formar al alumno.

Ante esta necesidad, la recreación de los lenguajes artísticos, nos permitirá observar cómo se lleva a cabo este proceso en los diferentes ambientes de aprendizaje que se construyan dentro del aula.

2.1 Reproducir y recrear la educación artística

Ya hemos dicho, la educación artística tiene una función formativa en función de lo que se hace y puede hacer con el apoyo de los diferentes lenguajes artísticos, hemos manifestado también su importancia dentro del curriculum, las oportunidades que ofrece el arte a niños y niñas de mirar la realidad desde múltiples perspectivas y valorar el impacto que puede tener si se utiliza de manera eficaz en el proceso integral de formación. Ahora bien, hemos manifestado en reiteradas ocasiones, su sentir y actuar radica en las posibilidades, empleo, uso y apropiación de sus elementos, no como un elemento reproductor, el cual deba seguirse o implementarse solo en aquellas ocasiones en las cuales la presencia de la educación artística es requerida de manera presencial.¹²¹ Es ahí donde la presencia

¹²⁰ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ. 2007. Pág. 25.

¹²¹ Nos referimos al hecho de que la educación artística no debe ser un asunto ornamental, que solo esté presente y se haga uso de la misma cuando las actividades propias de las escuelas así lo requieran, no significa que no sea importante, pero debe responder no solo a una necesidad reproductiva, sino a conceptos amplios de educación y formación, la educación artística no es poner el baile, el villancico, la obra de teatro o la pintura para dar testimonio de que algo se está realizando dentro de las actividades de educación artística, ni tampoco que debe existir un ejemplo plástico, musical, dancístico para suponer que algo han aprendido los niños, en este punto, es necesario identificar que todo lo anterior se denomina reproducción, reproducimos una y otra vez la misma situación; nos planteamos un objetivo, una meta o trazamos un diseño metodológico para establecer la funcionalidad de dicha acción, pero no estamos manifestando que sea malo la producción y la recreación del lenguaje están presentes y seguirán presentes en todas las actividades, lo que buscamos en realidad, es ese reconocimiento y aceptación de que la educación artística no se limita a solo esos momentos del ciclo escolar, que su función va acompañada de procesos de observación,

del promotor o educador de arte tiene cierta relevancia, pues será quien de los parámetros y proponga a las educadoras que puede ser mejor para la actividad o el evento solicitado, esta es la parte reproductiva de la cual afirmamos un seguimiento técnico procedimental, tampoco se puede dejar de lado o afirmar que ya no se realizará, pero la importancia de este momento radica en hacer ver a las educadoras y educadores la función de la educación artística, si se puede realizar el ejercicio reproductivo, pero se debe ser claro y preciso cuando se dice que la finalidad o función pedagógica de la educación artística no es repetir algo para los demás, debe haber una intención, un propósito, el cual justifica la necesidad de trabajar dichas actividades o acciones, el fin último del arte tendría que ser presentar un producto para poder ser valorada.

Trabajar con las artes en el aula favorece la adaptación al cambio, el manejo de la incertidumbre, la exploración de lo incierto, la resolución de problemas de manera innovadora, la aplicación de un juicio flexible en la interpretación de diversos fenómenos, el trabajo en equipo, el respeto, la puntualidad, el orden, la convivencia armónica, así como la exploración del mundo interior.¹²²

Ante este escenario, hemos expuesto a lo largo del trabajo de investigación, la presencia de la educación artística va más allá de un asunto ornamental, o procedimental de técnicas, implica reconocer los valores,¹²³ hacer, hablar y conocer,

reflexión, expresión y contextualización (aplicación en la realidad). Lo importante es hacer tomar conciencia al niño o adolescente de los valores de su cultura estética, que en nuestro país es pluriétnica y multicultural. Es decisivo adiestrarlos para expresar con libertad y precisión sus experiencias estéticas, ha de saber diferenciar entre las actividades diarias, festivas y correctivo-renovadoras de su sensibilidad, llamar a la reflexión y enriquecer al ser humano. Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México: Trillas, 2001. Pág. 55.

¹²² SEP. *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: Secretaria de educación pública, 2017. Pág. 468.

¹²³ Como hemos mencionado antes, estos valores nunca han sido exclusivos del arte, y tampoco significan que sean únicos, que no puedan modificarse, ampliarse, reestructurarse o manifestarse en diversas acciones y situaciones de los demás campos de formación, estos aspectos se relacionan entre sí, a partir de una idea central, en el caso de la educación artística, definiremos tres conceptos, que tomaremos como puntos referenciales del proceso de reconstrucción artística:

HACER, HABLAR y CONOCER; el primero, se refiere a situaciones que tienen que ver con pintar, dibujar, comprender, estampar, modelar, pensar, conocer, observar, descubrir, construir, apreciar, recortar, reflexionar y dialogar. EL HABLAR, con observar, objetos naturales, artistas, aprender, dialogar en voz alta, memoria, exposiciones, proceso de hacer, imaginación, valorar, apreciar, arte, opinar, sobre lo que vemos, objetos artificiales. Y por último CONOCER sus interacciones se dan con; arte, buscar, investigar, reflexionar, hacer, explorar, exponer, experimentar, artistas, comprender, materiales, pensar, aprender, descubrir, observar. Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 23-25 Cada concepto se

ayudan a desarrollar este sentido estético y proceso formativo de la educación artística, ante este panorama, sería necesario reconocer al imaginar un mundo sin creación artística,¹²⁴ algunos nos hemos formado en este tipo de ideas y creemos fervientemente:

Mirar el arte desde esta perspectiva, ha generado en nosotros una conciencia diferente de como observar el mundo, sus problemas, sus realidades, contrastes, procesos de adquisición, valoración, interpretación; valoramos la idea, al considerar al arte como parte de nuestra propia conciencia e imagen, de nuestra condición humana, nuestra identidad, para nosotros el arte y la educación artística es parte de nuestra vida, lo consideramos una forma de comunicación, expresión, y desarrollamos cultura a través de desarrollar nuestro pensamiento creativo. Una de las competencias de la educación artística en el ámbito escolar es, precisamente, el desarrollo de la creatividad¹²⁵.

La pertinencia de hablar desde nuestro propio punto de vista, es reconocer el valor que damos al arte, los que hacemos arte, como los médicos a la medicina, los filósofos a la filosofía, los magos a la magia etc... Podríamos entablar discusiones férreas sobre la importancia de nuestra propia área, y las posibilidades que ofrece formarse en ella, pero no es nuestra tarea en este momento. Buscamos establecer que hacer arte en la escuela es para lograr en el niño un proceso de aprendizaje, donde sus habilidades y su creatividad le permitan llevar a la práctica una interacción entre objetos, sujetos y entorno,¹²⁶ garantizar que de manera sencilla al

interrelaciona y permite construir nuevas formas de ver el arte. La educación artística recopila y se apropia de estos conceptos, los vuelve propios y permite que tanto el alumno como quien enseña complementen lo que quiere, con lo que sabe y con lo que quiere que aprenda el otro, es un ejercicio donde se debe tener en cuenta que situación se desea plantear, a partir de conocer lo que se pretende alcanzar con la actividad artística o el ejercicio del lenguaje que se esté abordando.

¹²⁴ No podríamos ir al cine, ni ver exposiciones de pintura, ni existirían esculturas urbanas, tampoco edificios más allá de lo funcional, no habría perfumes, ni novelas, ni poesía, ni tendríamos diseño de prendas. Todo sería funcional, todo sería parecido. Calaf, Roser. Olaia Fontal. *Cómo enseñar arte en la escuela*. España: Síntesis, 2010. Pág. 17.

¹²⁵ Ibid. Pág. 17

¹²⁶ Esta relación, volveremos a insistir en que, no es exclusiva del arte, pero si refleja en gran medida la personalidad creativa de quienes interactúan con ella, buscamos no solo la parte cognitiva, estética, de conocimiento y reconocimiento de la educación artística, buscamos educar aspectos subjetivos de la personalidad del niño, enseñarles a disfrutar el arte, pues también nos compete, ya que se enseña, se aprende y, como consecuencia, se ordena desde la didáctica. La educación artística sirve para aprender a ser creativos, aprender a crear producciones artísticas, y saber conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y transmitir tanto nuestras propias creaciones como aquellas otras que hicieron los artistas del pasado y las que están haciendo los artistas del presente. Calaf, Roser. Olaia Fontal. *Cómo enseñar arte en la escuela*. España: Síntesis, 2010. Pág. 17-18.

hablar de niños tan pequeños, comprendan la importancia del arte en su formación, que las educadoras y educadores, observen las posibilidades que el arte ofrece respecto a la participación con otros campos de formación, ampliar el sentido de lo bello y lo estético, que bailar no solo signifique moverse en el espacio, o bailar para que otros nos miren, que represente una posibilidad de comunicar, expresar, decir algo sin palabras, nos referimos al hecho de que el arte, como tal, no tiene una línea específica, sus posibilidades se magnifican cuando entramos en contacto directo con ella, podemos hacer, decir y expresar de múltiples formas que nos permitan reflexionar y relacionarnos con los otros a través de los medios creativos que la educación artística nos ofrece y que su fundamento sea primeramente los planes y programas, retomando las sugerencias y los elementos programáticos que nos permitan fortalecer los mecanismos a través de los cuales diseñamos y establecemos las diferentes situaciones de aprendizaje que habremos de desarrollar con los niños dentro de las aulas y después la proyección cultural, enfocar el aprendizaje, aun cuando el aprendizaje sea subjetivo, posibilitar entender al arte como un mecanismo de exploración y comunicación, haciendo latente la presencia de ideas claras y sustentadas, dar valor objetivo a procesos subjetivos, y valorar a partir de lo que el alumno entienda y reflexione sobre lo que hace. En este punto la reflexión se encamina más hacia valores y principios subjetivos, los cuales no siempre habrán de quedarse como meros intentos por enseñar en procesos subjetivos, en este punto las educadoras tendrán la posibilidad de ofrecer experiencias de contacto estético, y creador privilegiando la experiencia, no como espectador sino como creador, la idea es generar en los niños y en las educadoras mismas, las posibilidades de diseñar y crear sus propios productos, ayudando a encontrar la vinculación entre el proceso subjetivo del arte y los procesos formativos integrales que persigue la educación básica, establecer perspectivas curriculares que le permitan reconocer que la educación artística puede posibilitar el aprendizaje de otros conocimientos que denominaremos objetivos, y encontrar un camino entre lo subjetivo y lo objetivo, orientado hacia la formación del niño y el trabajo que se desarrolla dentro de las aulas, a partir del estudio de las diversas manifestaciones artísticas, para ayudarles a encontrar y estructurar los encuentros en su enfoque y

espíritu,¹²⁷ no para garantizar un número o una buena nota, sino para establecer una comunicación entre sus pares, la educadora o el educador, la sociedad y la cultura del mundo que le rodea. *“Todo el arte de toda clase cambia el mundo” ... “el arte no es más que la contemplación, también es acción y toda acción cambia el mundo, al menos un poco”.* Tony Kushner. *Dramaturgo y guionista norteamericano, premio Pulitzer 1992.*

2.2 Recrear y reproducir el arte en las escuelas

Entender que esta recreación es no solo del currículo, sino de las mismas formas y procesos que se desarrollan dentro de las escuelas, es motivo suficiente para creer que, el arte y el tiempo que se le concede dentro de las escuelas es insuficiente, pero no por ello significaría que no podamos hacer o diseñar situaciones pensadas no solo en lo que debe aprender el niño, sino considerar el tiempo del cual se dispone para estas actividades, no verlo jamás como una forma de distraer a los niños, o que mecánicamente reproduzcan una técnica y con el producto resultante evalúen o den cuenta de que se está haciendo algo dentro de la sesión con el tiempo destinado a educación artística.

La educación artística tiene como uno de sus propósitos desarrollar capacidades auditivas, visuales y corporales para formar al alumno como oyente, espectador y/o realizador sensible a la calidad artística de su entorno natural y cultural. La educación artística es el método de enseñanza que beneficia al sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística, por lo que este tipo de educación contribuye en el individuo desde edad temprana al desarrollo de destrezas, habilidades motoras y sensoriales y así como el desarrollo de la cultura del hombre.¹²⁸

La intención de mejorar y buscar alternativas que promuevan la implementación de la educación artística, es en virtud de favorecer una educación más estética, reconocer que las posibilidades y los alcances de una educación más técnica y menos mecánica. Magnificar el amplio mundo del arte a partir de una

¹²⁷SEP. *Arte y cultura, caja de herramientas, guía metodológica.* México: SEP, 2009. Pág. 9.

¹²⁸ Jiménez, Poot Carlos Gilberto. *La importancia de la educación artística en la formación integral del alumno.* Cd. del Carmen, Campeche: UPN, 2011. Pág.7-8.

responsabilidad de todas las partes, para lograr que la educación artística tenga las posibilidades necesarias para desarrollarse dentro de las escuelas, valorar la calidad de lo que se hace tanto en el desarrollo (proceso), como el resultado final, pues ambos son necesarios en el afán de dar una valoración y conocer los alcances y avances de los alumnos al estar en contacto con los diversos lenguajes artísticos.

La capacidad, la rapidez con la que se encuentra la solución depende de la experiencia, y ésta siempre es adquirida, pero lo realmente original del pensamiento creativo es el proceso previo a encontrar la solución, es decir, la capacidad de utilizar la información almacenada en la memoria de forma nueva y distinta, lo que implica flexibilidad de pensamiento, así como capacidad de la persona para ir más allá y profundizar sobre sus propias experiencias.¹²⁹

Es necesario también reconocer que la pretensión de hacer arte de una manera diferente obedece a la necesidad por hacer y formar integralmente, a partir de reconocer su valor e importancia en la formación de los niños, este sentido tendrá la validez necesaria, cuando alcance a comprenderse esta necesidad y que la educación en el arte no es solo un asunto ornamental de las escuelas, el cual no requiere de la atención pedagógica necesaria para su estudio y desarrollo.

El acceso al arte y su implementación derivan en entender que el arte cobra interés al referirse a él como símbolos de un sistema variado y extenso, en el que a través del estudio de cada lenguaje artístico se manifiesta de diferente forma y con sus propias condiciones, en este punto radica con mayor importancia la enseñanza del arte, puesto que, el arte es considerado por autores como Goodman, como uno de los modos simbólicos mediante el cual se accederá al conocimiento del mundo.¹³⁰ El define la presencia del arte como algo funcional dentro de las escuelas, aún en su propia concepción subjetiva de la cual no puede alejarse y tampoco verse desligada de ninguna forma. Posibilitar todo este proceso es lo que habrá de permitirnos hacer una educación artística más objetiva, valorar su importancia y

¹²⁹Álvarez, Elisa. interAC. *Desafío de la mente o desafío del ambiente*. 2010. <https://www.interac.es/index.php/es/> (último acceso: 10 de Enero de 2019).

¹³⁰ Aguilar, Esteban Guio. *Del arte a la experiencia estética: Interpretación y efectos cognitivos en la función estética*. Argentina: Universidad Nacional de La Plata, 2015. Pág. 135.

definir el tipo de alcance que pretendemos lograr, tanto en su reconocimiento como parte del curriculum, como de la forma en la que puede y debe ser abordada dentro de las sesiones de trabajo, estas posibilidades y alcances deberán que ser observadas y orientadas por las educadoras, así como quienes intervengan en este proceso de formación, los estudiantes serán el medio para ese desarrollo y lograr en ellos esa inteligencia creativa de la cual hemos hablado durante todo este trabajo de investigación, las finalidades y los medios que habrán de emplearse dependerán de las condiciones, necesidades, objetivos, metas que cada educadora o educador pretenda alcanzar con sus alumnos, revalorar el alcance del arte y magnificar los planteamientos de lo que se quiere llevar a las aulas, reproducir sí, pero con intención, no olvidar que no podemos dejar de lado esa reproducción, lo factible es el sentido con el cual se aborde y la finalidad que se busque, así como lo que pretendemos dejar en el niño denominado: aprendizaje esperado.

La finalidad de objetivar sobre la importancia de la educación artística ha sido durante todo este trabajo, la de ofrecer una visión distinta, desde el aspecto teórico, práctico, estructural que nos permite observar esta necesidad de, no solo hablar de una educación artística integral sino de una educación sensible y estética situada en las posibilidades de los cuatro lenguajes, garantizar que esas posibilidades ofrezcan al niño la posibilidad de expresarse de manera libre, reconociendo la importancia no solo de aprender arte, sino de hacerlo parte de su vida, permitir la participación de otros campos de formación para fortalecerla tanto desde fuera del arte, es decir, lo que puede aportar el contexto, la cultura y las relaciones que ofrece el mundo que rodea al niño, y por el otro lo que la misma educación artística puede hacer por los otros campos, por tanto creemos que esta propuesta ha de ayudar a mejorar las condiciones internas dentro de la escuela, en referencia a la educación artística.

Ofrecer la posibilidad de interactuar siendo parte de ese proceso, nos acerca más al deseo educativo que en todo momento hemos mencionado, una educación integral que realmente precise de decirse integral, lo cual habrá de ser la línea por la cual caminaremos educativamente hablando, para lograr estas ideas y este

desarrollo contextual de un proceso tan extenso y tan subjetivo como es el arte en la escuela.

2.3 El arte y la forma en que se hace educación artística.

Hasta este punto, hemos presentado al arte desde una perspectiva propia, lo que sabemos, conocemos y consideramos que ha sido para nosotros vivir y madurar en el arte, no como una profesión, sino como una oportunidad de vida, mirar el mundo desde una óptica distinta, hacer y decir las cosas de manera subjetiva, permitiendo que los otros opinen o expongan su sentir, así como, lo que les produce el contacto con nosotros y con el arte, la magnificencia de vivir y amar el arte como un estilo de vida, no como un ideal para todos, sino como la representación de una realidad diferente, en función de ver y sentir de forma disímil, aclaramos que, no precisamos entablar una discusión sobre si el arte debe ser primero o después que otras áreas, pero sí que la pertinencia de hablar en función de arte, nos sitúan en diferentes posiciones y observaciones que podemos hacer de la realidad, para transformarla, a través de una influencia didáctica dentro de las escuelas.

La influencia educativa de la cultura, es que tiene lugar en un contexto externo al de la escuela, constituyendo ambos escenarios mundos separados. Por lo tanto, se trata de pensar la forma de que ese potencial ajeno a la cultura escolar pueda ser aprovechado y reconducido en el espacio del aula. En primer lugar, despojarnos, de ciertos estereotipos e intentar asimilar esa cultura, queriendo y/o haciéndole un hueco en la clase. Servir como elemento motivador, un interés especial por este medio de expresión.¹³¹

Y por otro lado, la educación artística, vista como posibilidad para hacer, crear, diseñar y mostrar al mundo lo que existe en nuestra propia imaginación, las capacidades de la mente¹³² por crear a través del arte, manifestar emociones, sentimientos, cuestionar realidades y transformarlas, escuchar con atención y amar el mundo a través de las posibilidades que los lenguajes artísticos nos ofrecen,

¹³¹ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 54.

¹³² No se refiere a la mente como parte del cerebro, sino a la representación no corpórea que le daremos al sujeto en su encuentro con el arte y las posibilidades de los lenguajes artísticos.

reducir la brecha entre conocimiento subjetivo y objetivo, permitir que la mente sea quién manifieste su interés por conocer y comprender el mundo a través de las ideas de la educación artística, las posibilidades y que durante su ejecución práctica no existen límites visibles o ideales que no podamos alcanzar, la creatividad explorando sus propios límites y construyendo posibilidades reales, desde un plano imaginativo.

La educación artística es una de las disciplinas en constante justificación, acostumbrada a dar explicaciones con mucha frecuencia, los demás no tienen clara su identidad y a quien con frecuencia le hacen preguntas que así lo demuestran: ¿y tú por qué estás aquí?, ¿para qué sirves?, ¿serías prescindible?, ¿de qué te ocupas? ¹³³

La presencia de la educación artística siempre ha tenido esa significación, se cuestiona si su existencia es necesaria, o realmente se requiere en el proceso formativo del niño, quienes nos formamos en el arte vemos la necesidad de cambiar ciertas prácticas respecto a lo que se piensa sobre la educación artística, generalmente los cuestionamientos no son necesariamente sobre la presencia de la misma en el curriculum, sino en las personas que desarrollan esta práctica, considerados especialistas,¹³⁴ esta pregunta realmente es a la persona quien desempeña la función, se considera que su presencia no es tan indispensable como aparentemente supone, cuestionan su veracidad y su tipo de formación, pues consideran que una formación artística no es tan relevante como español, matemáticas entre otras áreas de formación que se han posicionado como fundamentales.

¹³³ Calaf, Roser. Olaia Fontal. *Cómo enseñar arte en la escuela*. España: Síntesis, 2010. Pág. 18.

¹³⁴ Se ha catalogado al promotor, educador artístico, maestro de música, de danza, teatro y artes visuales, sea el término que deseemos asignar, como el especialista que conoce todas y cada una de las implicaciones de enseñar arte, sin importar su formación o preparación profesional, debe dominar y generar las condiciones necesarias para realizar las actividades de educación artística en las escuelas. Se puede decir que su obligación es saber dónde están las cosas que los docentes necesitan y que regularmente no pueden encontrar, referimos a cosas que requieren para realizar alguna actividad, este planteamiento de especialista, se considera en educación básica como aquel que domina y sabe todo referente a un tema en este caso particular, educación artística. La formación artística debería facilitar a los alumnos y a sus profesores itinerarios artísticos de formación personalmente significativos y singulares que les inciten y los animen a encontrar lugares donde detenerse a dialogar con el arte y la educación desde un punto de vista contemporáneo. *Institut de Creativitat i Innovacions Educatives. Radiografía de la Educación Artística*. Educación Artística revista de investigación, 2003: 227. Pág. 58.

Estos cuestionamientos son lo que hacen que la educación artística quede relegada a funciones reproductivas e instrumentales, es necesario reflexionar que esta parte reproductiva es natural, parte de la propia existencia del ser humano y que se ha ido modificando a lo largo de los años, como parte de su transformación, adaptación y evolución al medio, algo que algunos autores como Walter Benjamín se refieren a que la obra de arte siempre ha sido reproducible,¹³⁵ es entonces que no pretendemos dejar de lado o excluir la reproducción como una forma técnica de hacer arte, pero si pretendemos que esta reproducción se de en términos técnicos y no reproductibles; la diferencia entre una reproducción reproductible y una reproducción técnica, radica en que la primera se hace para satisfacer una necesidad cuantitativa, y la técnica se referirá más a la parte interpretativa de la situación, la reproducción técnica es otra cosa, y se ha practicado intermitentemente a lo largo de la historia.¹³⁶ Básicamente pretendemos dar autenticidad a lo que hace cada niño, ampliamos el sentido a todo el proceso desde su creación y como lo transmite hacia los demás, así como lo que se pretende transmitir al finalizar la actividad,¹³⁷ pocas veces se observa por parte del resto de personas. Las diferentes manifestaciones artísticas tienen presencia en todo el entorno y la vida de cada una de las personas, desde esta perspectiva el área de educación artística tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética del alumnado y de posibilitar la apropiación de contenidos imprescindibles para su formación general y cultural.¹³⁸ Admitimos que enseñar arte en la escuela es tan subjetivo como quien lo enseña, para esto quien enseña arte debe entender y comprender el sentido estético de lo que hace dentro de su práctica y aún más importante hacerle ver eso

¹³⁵ Mary, Muñoz Nohora. Edgar Marino Burbano. Ma de Buen Consejo Vizcaino. *La expresión artística en el preescolar*. México: Neisa, 2014. Pág. 11.

¹³⁶ Ibid. Pág. 11

¹³⁷ La idea de precisar esta autenticidad de lo que hacen los niños, es porque esta autenticidad no se puede reproducir, es cierto que la acción se apegara lo más posible al original, o la idea central de la obra o ejemplo que se retome para realizarla, poniendo todo nuestro interés en diferenciar los elementos que nos permitan dar cuenta de los procesos auténticos, en los cuales los niños podrán entender el porqué de lo que están haciendo y las posibilidades que le puede ofrecer durante su formación, posibilidades expresivas, como la comunicación oral o escrita, la no verbal o corporal, la comunicación a través de imágenes, esta reproducción técnica nos permitirá ofrecer situaciones de aprendizaje con mayor claridad sobre lo que pretendemos alcanzar con los niños durante la jornada de trabajo dentro de las escuelas.

¹³⁸ Calaf, Roser. Olaia Fontal. *Cómo enseñar arte en la escuela*. España: Síntesis, 2010. Pág. 18.

mismo a las demás personas, ya hemos dicho que la educación artística involucra aspectos que no son exclusivos del arte, pero que si representan una parte importante de lo que se hace cotidianamente a través del arte; hablamos de aspectos como lo sensorial, intelectual, social, emocional, afectivo y estético, estos conceptos nos permiten desarrollar mecanismos que han de posibilitar la inserción de cualquier persona en las actividades artísticas, podríamos suponer en este momento que no es lo que se enseña, sino quien lo enseña, a partir de reconocer la importancia de una formación integral, hablamos entonces de reconocer el valor que cada persona que le gusta y hace arte como parte de su vida profesional debe contagiar a los demás de esa parte, permitir que a través de lo que hacemos puedan entender el verdadero valor de la educación artística no solo para la formación del niño sino la de ellos mismos.

Cuando nos referimos a la educación preescolar, la educación artística tiene aún mayor relevancia, a partir de valorarla y verla como una oportunidad en la cual el niño puede expresarse libremente, de manera organizada o dirigida, podemos mencionar que la educación artística en este nivel tiene la siguiente finalidad:

Desarrollar competencias específicas de carácter creativo, necesarias para el posible desarrollo de una personalidad armónica. Aportará los recursos necesarios para integrar la percepción y la expresión estéticas permitiendo la comprensión del sentido del arte en una sociedad que demanda ideas e innovación.¹³⁹

Entendemos que a partir de estas ideas se crea un vínculo entre el arte y la sociedad, un vínculo olvidado o desplazado por otros aspectos y contenidos, a los cuales se les ha priorizado por los cambios en la cultura, la sociedad, el comercio y los avances tecnológicos de la sociedad moderna.

Por último, la presencia de la educación artística entonces, tiene que fundamentarse en todo lo anterior, y articularse dentro de esas orientaciones sobre la importancia que tiene la educación artística y no solo el arte, en la implementación de contenidos y las metodologías de las cuales hacemos uso al interactuar con los niños dentro de las aulas durante las sesiones. Con todo esto pretendemos ilustrar cómo la

¹³⁹ Calaf, Roser. Olaia Fontal. *Cómo enseñar arte en la escuela*. España: Síntesis, 2010. Pág. 19.

enseñanza del arte es necesaria para el desarrollo integral del ser humano, y buscar que sea capaz de observar, interpretar y transformar su realidad en muchos de los aspectos de su entorno, no solo el cultural.

En cuanto a la forma en cómo se hace educación artística en las escuelas, debemos hablar que con su sola presencia debería ser suficiente para ser valorada de manera objetiva y no solo subjetiva, entendemos que esta situación se debe principalmente a una situación: el rechazo contundente por una parte de masas enormes y un dulce fervor entre pequeños colectivos, casi siempre de expertos o iniciados.¹⁴⁰ Básicamente la forma en que hacemos educación quienes hemos conocido el arte como una forma de vida, representa mirar desde todos los ángulos posibles el problema, planteamos posibilidades más que simples respuestas, enfocamos los sentidos para entender que es lo que la naturaleza, la sociedad o los cambios intentan decirnos, no cerramos nuestra mente a una sola idea y buscamos respuestas lógicas a cada situación, cuando hacemos educación artística con los niños buscamos esas mismas ideas, ponemos el aprendizaje y al niño en el centro de nuestra actividad, no pretendemos que lo aprenda memorizando o repitiendo, que lo viva y experimente a través de diversas situaciones, por tanto, tenemos una primera justificación clara a el porqué estas aquí, y es porque los contenidos de enseñanza-aprendizaje vinculados al arte son muy diversos y necesitan metodologías específicas para cada caso.¹⁴¹

Para este momento, hablamos entonces, de que la educación artística y el arte se han situado en un proceso donde hemos dejado de lado la parte expresiva, hablamos en términos subjetivos y pocas veces construimos a través de los sentidos; para llegar al aprendizaje, ante esta idea, supondremos que los seres humanos vamos perdiendo el contacto con el entorno o el ambiente, y ante esta idea entendemos porque la educación artística tiene su propia importancia dentro de la escuela, de manera objetiva podemos encontrar en esto supuestos que los

¹⁴⁰ Calaf, Roser. Olaia Fontal. *Cómo enseñar arte en la escuela*. España: Síntesis, 2010. Pág. 20.

¹⁴¹ Ibid.

seres humanos se están convirtiendo en simple observadores y repetidores, más que en constructores e innovadores de su propia realidad.¹⁴²

En este punto, se puede malinterpretar como propósito de la educación artística, el buscar desarrollar habilidades especiales durante y para el contacto con el arte, como un medio para realizar solo las acciones y actividades propias de la asignatura, las cuales puedan ser comprobadas, dando cuenta de que se han enseñado, utilizar estas habilidades como medios de expresión, en situaciones donde la puesta en práctica de estas habilidades garantice que pueda dar una respuesta objetiva, a través del estudio de situaciones subjetivas.¹⁴³

“La educación artística tiene la misión especial de desarrollar en el individuo aquellas sensibilidades creadoras que hacen que la vida otorgue satisfacción y sea significativa”.¹⁴⁴

Ratificamos que la presencia de la educación artística en las aulas, no es un mero trámite de transición de las asignaturas relevantes y en la que el niño pueda manifestar su creatividad, sino brindar las condiciones necesarias para responder en cualquier situación, no solo las que son exclusivas de la educación artística.

En la educación artística, privilegiamos la observación, la ejecución y la recreación como un modo de ver el mundo a partir de los sentidos, fortalecemos los vínculos con otros campos de formación (hablando de educación preescolar) y entendemos que la forma en cómo se hace educación artística tiene principios definidos y

¹⁴² Las artes son lenguajes estéticos estructurados que hacen perceptibles en el mundo externo, ideas, sueños, experiencias, pensamientos, sentimientos, posturas y reflexiones que forman parte del mundo interior de los artistas. Las obras de arte tienen el poder de deleitar, emocionar, enseñar o conmover a quienes las perciben. La actividad artística implica a los *creadores* (artistas profesionales o aficionados), a los *productos u obras* (resultado de procesos creativos) y a los *públicos*. SEP. *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. México: SEP, 2017. Pág. 467.

¹⁴³ Ya hemos dicho, que la parte subjetiva del arte no se refiere a lo que se enseña, o se aprende, sino a lo que cada alumno puede construir a partir de su relación e interacción con el arte, las posibilidades que ofrece a cada alumno el interactuar con cada uno de los lenguajes artísticos, entendemos que estas posibilidades son subjetivas, pero cuando el alumno hace uso de alguno de los elementos adquiridos de manera subjetiva y los utiliza en una situación objetiva, el valor que adquiere la educación artística trasciende no solo el área de artes sino la propia personalidad de los alumnos, consideramos que se necesitan contribuciones teóricas y prácticas que permitan “superar el desinterés por la educación artística que manifiesta la sociedad. Araño, Gisbert Juan Carlos. *La enseñanza de las bellas artes como forma de ideología cultural*. España: Universidad Complutense, Servicio de Publicaciones, 1989. En *Arte, individuo y sociedad*, 2, 9-30.

¹⁴⁴ Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Kapelusz, 1985. Pág. 26.

establecidos en el mismo programa; entonces partimos desde la perspectiva de reconocer que lo que para unos se puede observar a través de aspectos científicos, relacionados con el pensar, para la educación artística esa misma observación privilegia la imaginación y ante esta idea podemos afirmar que para el científico significa sobre todo pensar, mientras que para el artista significa imaginar.¹⁴⁵

Ahora bien, es momento de reconocer que la educación artística es como hemos mencionado, un proceso formativo integral basado en el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico, donde el niño pueda reflexionar sobre lo que aprende, cómo lo aprende y para qué lo aprende, garantizar que estos procesos subjetivos encuentren cabida frente a la realidad que vive el niño y con la cual se encuentra expuesto cotidianamente; buscamos establecer que la educación artística no es un asunto reproductivo; es decir, que llevamos a la práctica la técnica y consideramos que si se logra se ha cumplido con el objetivo de la sesión, el proyecto o lo que se esté realizando para que el niño adquiriera ese conocimiento.

Ya hemos dicho, que para el niño el arte es totalmente diferente a lo que puede ser para un adulto.¹⁴⁶ Existen diferencias entre niños y adultos, diferencias que marcan nuestra realidad y posicionan diferentes modos de ver tanto el niño al adulto, como el adulto al niño, lo mismo sucede con el arte, para los adultos el arte es considerado un producto que se compra y vende con regularidad, para el niño es un medio hacia la expresión de sus ideas y su imaginación, pero la dependencia de ambos radica en que el ser humano nace inmaduro por naturaleza por así decirlo, y requiere la ayuda del adulto para madurar, este proceso está ligado a lo que el adulto ya sabe, ya conoció y adquirió a lo largo de su vida, pero intenta que el niño apropie lo que él conoce como adulto y no como el niño que alguna vez fue, establece límites y reglas de adulto que el niño no puede alcanzar a comprender, y lo mismo sucede cuando el niño intenta hacer que el adulto actúe con base en los pensamientos e

¹⁴⁵ Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España. Casimiro, 2016. Pág. 19.

¹⁴⁶ Se supone que el arte es algo bueno y que los libros sobre dicho tema, o los buenos cuadros que colgamos en las paredes de nuestra casa, pueden proporcionarnos cierto grado de elevación espiritual en la vida. Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 20.

ideales del niño, pocas veces esta relación de maduración entre ambos es vista de manera objetiva en relación a como avanzamos y adquirimos las cosas.

Los humanos, al nacer físicamente más inmaduros que las demás especies, necesitamos depender con mayor intensidad de los adultos. La maduración biológica, intelectual y afectiva es, entonces, la causa para que los niños tengan características muy distintas a las de los adultos. Al referirse a otras especies, su medio es un medio natural, mientras que para los humanos el medio siempre es cultural y es por ello que necesitamos la interacción con los demás.¹⁴⁷

Lo mismo sucede con el arte, las cosas que observa el niño por lo regular son diferentes a las del adulto, pero están ligadas en función de esa cultura que es lo que diferencia lo que vemos como adultos y lo que los niños ven del mundo que les rodea, las formas en cómo lo hacemos con ellos y las representaciones que queremos lograr serán resultado de la forma en cómo se conduzca el arte durante la sesión.

Desde nuestra consideración hacer educación artística es un asunto de revalorar y comprender el significado de cada cosa que se hace, por qué se hace, dónde se hace y para qué se hace, aunque podrían parecer simplistas estas preguntas, es necesario reconocer que pocas veces nos detenemos a preguntar si lo que hicimos en las sesiones de trabajo artístico, realmente tuvo un impacto en el alumno, si lo que aprendió le será funcional y si a pesar de su corta edad (tres a cinco años), serán capaces de simplemente recordarlo en algún otro punto del ciclo escolar, la finalidad entonces debería ser que los alumnos se apropiaran de manera clara de lo que pretendemos explicar en las sesiones, que la idea de por qué hacen tal o cual técnica, por qué ejecutan tales o cuales movimientos, por qué hacen uso de diferentes materiales para representar un objeto real o imaginario y si con todo esto se está desarrollando ese sentido estético, así como la creatividad y el pensamiento crítico artístico.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Catarina.udlap*. s.f.

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/gaviria_d_mt/capitulo3.pdf (último acceso: 19 de Marzo de 2019).

¹⁴⁸ Consideramos que el pensamiento crítico artístico, se da en función del tipo de experiencias y calidad de las mismas, para los niños el arte es primordialmente un medio de expresión. Los niños

Debemos también rescatar que la forma en cómo se pretende hacer educación en las escuelas, se basa en lo que los planes y programas establecen y los propósitos que buscan desarrollar en el niño, claro ejemplo, los propósitos para la educación preescolar, descritos en el plan y programa de estudio: aprendizajes clave para la educación integral, acerca del ideal que se pretende alcanzar, en cuanto a cómo se hace educación artística, como se debería hacer y lo que el plan propone, es necesario reconocer que es poco lo que se lleva a la práctica, seguimos creyendo que el que el niño baile bien durante una presentación significa que ha adquirido las habilidades dancísticas necesarias, o que si logra pintar usando tal o cual técnica ha dominado los elementos plásticos de las artes visuales, y así con los demás lenguajes, en esta parte creemos que la educación artística y la forma en cómo se desarrolla dentro de las aulas, no significa que el alumno deba aprender la teoría de inicio a fin, consideramos que debe conocer el contexto, la generalidad y las implicaciones de lo que hace no como una práctica reproductiva, pero tampoco como una práctica de reconstrucción, sino considerando ambos aspectos y convirtiéndolos en uno solo, donde los niños sean quienes puedan emitir su propio juicio y valoración sobre lo que les gusta o no del arte, las posibilidades y manifestaciones que considera relevantes y porqué las considera de esa forma.

Propósitos para la educación preescolar

1. Usar la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos (artes visuales, danza, música y teatro).
2. Identificar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos.¹⁴⁹

Aunque, privilegia el proceso y el reconocimiento de los elementos constitutivos de cada lenguaje, al final de cada actividad sin importar el lenguaje, se espera un producto que dé cuenta tanto del proceso, como de la culminación del proyecto o

son seres dinámicos; el arte es para ellos algo espontáneo. El modo en que se expresa es la causa de la mayoría de las dificultades que surgen e impiden que el niño utilice el arte como un verdadero medio de autoexpresión. Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires. Kapelusz, 1985. Pág. 20.

¹⁴⁹ SEP. *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. México: SEP, 2017. Pág. 466.

producto, no ratifica que no busca cubrir la técnica y reproducirla fielmente, pero sí que pueda emplear los elementos de la misma y aplicarlos más o menos con la misma intención que la técnica original, el alumno escucha, realiza, descubre, mejora, y participa¹⁵⁰ de manera individual o colectiva, reconociendo las características, elementos y reconociendo la importancia de valorar estos elementos, la dinámica central debería estar enfocada en el proceso y reconstrucción de esa realidad, es decir; qué puedo hacer con la obra que tengo frente a mí, sería como decir, hacer algo nuevo con lo que ya existe, esa idea ubica a la educación artística por encima de la reproducción, el alumno será capaz de recrear lo que tiene frente a él, a partir de que le sea presentado de manera organizada y pueda contrastarlo entre lo que se hizo, lo que se hace y lo que se espera que pueda hacer con él.

La brecha entre ambos conceptos es demasiado delgada, reiteramos que no puede existir la una sin la otra. Primero, porque a pesar de todo los lenguajes artísticos en su propia esencia tienen un poco de reproducción, es decir conocemos sus elementos, los observamos y los aplicamos prácticamente en una situación específica, lo que pretendemos es alcanzar un peldaño superior en cuanto al estudio del arte en las escuelas, esto significa, buscar que el niño no solo conozca y lleve a la práctica lo que cada lenguaje le ofrece, sino que reconozca el aprendizaje de cada lenguaje y lo que ofrece, a su vez puede aplicarse en otros momentos, espacios y convirtiendo este conocimiento en un aprendizaje durable, el cual pueda ser empleado en algún otro momento o situación donde el niño tenga que responder haciendo uso de lo que ha aprendido durante su proceso formativo integral.

Segundo, reproducir y recrear no significa que deba darse uno después del otro, tampoco debe aparecer uno al inicio y otro al final, la planificación de las actividades y su desarrollo será lo que norme estos dos procesos, puede ser que en alguna actividad solo se realice reproducción, siguiendo cada paso hasta lograr el producto u objetivo, por otra parte, lograr en el alumno la apropiación de ese conocimiento y que pueda llevarlo a una ejecución real o situación en la cual demande de él, la creación y formulación de un juicio crítico, a partir de lo realizado durante las

¹⁵⁰ SEP. *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. México: SEP, 2017. Pág. 471-472.

sesiones de educación artística, y para hablar de una educación integral no solo en relación al arte sino a cualquier situación de los demás campos de formación, es decir, la reproducción artística en lo que planteamos como idea fundamental, busca repetir lo que ya existe, de manera didáctica, se tiene una intencionalidad, un propósito, un objetivo, un plan de acción, y una secuencia didáctica que nos permite llevar al niño durante la actividad, hasta llegar a su conclusión con el producto esperado o que se pretende logre desarrollar el niño durante la sesión. Para el caso de la reproducción, buscamos los mismos preceptos, solo que al final el niño no solo pueda ejecutar o llevar a cabo la técnica o la representación de lo que solicita la actividad, sino que pueda ser capaz de cuestionar por qué la realiza, cual es el valor que él puede darle y si realmente le es funcional saberlo para realizarlo, no estamos soslayando el hecho de que este proceso puede resultar difícil de comprender, y mucho más aún llevar a la práctica con los niños, será tarea del educador de arte, ayudar a las educadoras y educadores a reconocer estos elementos, que si bien los planes y programas lo intentan clarificar en la teoría, pocas veces se puede observar objetivamente en la práctica.

Este proceso requiere que, quien realiza la actividad, tenga pleno dominio de lo que quiere compartir con los alumnos, la intencionalidad de la actividad y los conflictos que pudieran surgir durante su ejecución, garantizar o decir que en todo momento se logre, sería arriesgado, puesto que para llevar a cabo este proceso es necesario partir de lo que como educadores ya sabemos, si podemos hacer uso de la parte reproductiva del arte, pero también debemos darle su justo valor, garantizar que la actividad no se quede solo en la actividad, el uso del material, la ejecución de la técnica y la entrega del producto final para ser valorado de manera cuantitativa, enfocar el conocimiento en función de un arte subjetivo, valorar los procesos, las formas y la apropiación e interpretación que el alumno pueda darle a la información que recibe durante la sesión de educación artística.

La intención de promover esta forma de hacer educación artística es prácticamente cambiar la visión y el modo de hacer las sesiones, por una parte, hemos encontrado en muchos momentos de nuestra propia práctica, que quienes hacemos arte en las

escuelas, buscamos resaltar las características de cada lenguaje, ofrecer a los niños las mismas oportunidades, en cada uno de los aspectos o actividades que realizamos, no pretendemos volverlos expertos en todos los lenguajes, pero si garantizar que disfruten su acercamiento en cada una de las situaciones, además, tratamos de reflexionar sobre el hecho de que no solo es que el niño desarrolle su creatividad, pensamiento crítico, imaginación o pueda realizar proyectos artísticos o grupos interdisciplinarios, buscamos establecer las relaciones entre lo que se hace y para qué se hace, que el niño además de todo esto, pueda reconocer que el arte forma parte de su formación, que las educadoras comprendan que pueden abordar temas de otros campos a partir de una actividad artística, y que no importa quien esté presente, se debe tener en consideración lo que se quiere lograr, toda actividad puede y debe ser evaluada no en su concepción final o producto entregable, sino en las posibilidades, medios o mecanismos de los cuales se hagan uso, tanto del niño como de las educadoras, basamos la creencia que se puede formar de manera integral, si se entiende la reproducción y la recreación en términos de arte. Hacer del arte un medio de posibilidades, al manifestar su intencionalidad, sus propios procesos de reflexión y la gama de oportunidades que puede ofrecer a los alumnos una interacción dinámica con el arte a través de las posibilidades que ofrecen los diferentes lenguajes artísticos, reconocer que hablamos en sentido subjetivo, no estamos condicionando a que las prácticas deban o no ser de alguna manera específica, solo intentamos establecer que la transformación de la educación artística en las escuelas es un proceso donde quienes comparten y quienes proponen ideas encuentren cabida dentro del proceso de formación integral de todos los niños de educación preescolar.

Capítulo 3

Recreación del lenguaje artístico: papel del educador de arte

Es necesario indagar y entender a la educación como arte y al arte como educación, se debe reconocer la idea y entenderla como la premisa del proceso formativo del niño en edad preescolar, si bien hemos hablado del aspecto subjetivo del arte, la realidad es mucho más amplia en todo sentido, partimos del punto en que los temas y propuestas en una situación didáctica basada en el arte no son al azar, en primer momento el educador de arte conoce y reconoce el contexto en el cual habrá de diseñar su situación, conocer y reflexionar sobre quien o quienes son los destinatarios de dichas actividades o acciones. Tanto en el arte como en la didáctica los temas a abordar se determinan en función del contexto sociocultural, económico, étnico y psicológico del público.¹⁵¹ Estos planteamientos habrán de ser el punto de partida para lograr facilitar y divulgar el arte dentro de la escuela.

Una vez realizado este sondeo, se habrá de determinar los contenidos y aprendizajes que se abordarán al interior de las aulas, este proceso puede ser subjetivo y tendrá puntos que pudieran no ser aceptables al ser valorado a partir de una observación de quien pretende desarrollar arte con los niños; “El papel que juega esta mediación subjetiva del docente puede explicar la adaptación y transformación que realiza de las propuestas de los especialistas curriculares y disciplinares.”¹⁵² No significa ir en contra de lo que planes y programas establecen, más bien significa ubicar aquello que puede tener mayor impacto en los alumnos a partir de temas que sean agradables para ellos, igualmente hemos mencionado que este desarrollo se dará a partir del juego, que en edad preescolar es el vínculo directo entre la educadora o educador y el conocimiento.

El papel que habrá de tomar el educador de arte o quien se encuentre inmerso en este diseño de las actividades, habrá de reconocer las situaciones de aprendizaje que mejor se adapten a sus alumnos, establecerá la necesidad y el interés por

¹⁵¹ Abara, Josefina. *¿Artista educador o educador artista? El límite difuso del rol social*. 2017: 24-31.

¹⁵² Hernández, F. (2000). *Educación y Cultura Visual*. España: Octaedro.

aprender educación artística, en el sentido en que cada alumno pueda participar de las diferentes actividades y que cada una de ellas le represente un reto cognitivo, imaginativo y creativo dentro de sus posibilidades expresivas, en este caso nos referimos a los niños de educación preescolar, pero este diseño puede ser adaptado a cualquier nivel que contemple la educación básica, lo que habremos de graduar será el grado de complejidad, que aunque es algo que se hace pocas veces, no nos detenemos a reflexionar si la actividad o el proyecto realmente está diseñado en función de la edad escolar del niño o más bien responde a la necesidad institucional, para entregar un producto solicitado.

Una vez que se han seleccionado las actividades, lo que recomendamos es que estas tengan una seriación, es decir, si se abordarán temas de música, que estas puedan ser retomadas en un par de sesiones más, o que las siguientes actividades estén pensadas en la misma línea, para no saturar al niño de actividades diversas que no le representen más que la situación de aprendizaje de ese día y tenga poca relación objetiva con otro tipo de actividad del mismo lenguaje.

El arte se puede motivar proporcionando mayores posibilidades de apertura a cualquier tipo de conocimiento, ya que sus condiciones permiten una reducción de restricciones que reprimen al niño, limitándolo ampliamente en su comportamiento explorador y su capacidad autoexpresiva.¹⁵³

Por tanto, entendemos entonces que, la capacidad creadora del niño es la herramienta principal de su conocimiento, es por ello que la forma en como planifiquemos y diseñemos las situaciones de aprendizaje habrán de considerar esta capacidad inventiva y creativa del niño como un elemento integral, por ello hay que planificar con cierta sensibilidad, en donde las actividades motiven al niño para que realice las tareas y actividades artísticas, no como un requisito formativo sino como parte de un gusto natural por expresar y hacer de los lenguajes artísticos una forma de expresión cotidiana, dando tiempos apropiados entre una actividad y otra, evitando saturar de muchas actividades que no lleven a nada, puesto que solo se

¹⁵³ Mary, Muñoz Nohora. Edgar Marino Burbano. Ma de Buen Consejo Vizcaino. *La expresión artística en el preescolar*. México: Neisa, 2014. Pág. 27.

concretará a repetir mecánicamente y no técnicamente, donde la reproducción mecánica es menos autónoma que la reproducción técnica.¹⁵⁴

La pretensión del educador de arte y cualquier persona que quiera verse inmerso en la educación artística, será la de modificar estas ideas dentro de los espacios en los que desarrolla su práctica, promover el acercamiento a los lenguajes artísticos y el diseño de situaciones de aprendizaje que deriven en una educación integral, que permita a los niños encontrar en el arte, elementos para expresarse en situaciones de la vida cotidiana, elementos como la creatividad, la innovación, el desarrollo de ideas propias a partir de situaciones del medio y la posibilidad de desarrollar procesos de reconstrucción de su realidad, a partir del desarrollo de ideas creativas no exclusivas del arte.

Pretendemos entonces ofrecer a los alumnos una educación artística lo más realista posible, en el sentido en que buscamos que esta formación parta de un concepto integral, por lo tanto, aseguramos que debemos educar dando a los alumnos el total del arte y no solo sus partes que queremos que aprenda o en las que sentimos cierta afinidad, gusto o motivación por desarrollar un lenguaje en particular, junto con este proceso la idea integral de enseñar los cuatro lenguajes no habrá de ser un asunto sin estructura, podemos retomar rasgos o elementos de cada lenguaje y presentarlos como una sola idea, el arte no significa que deba tomarse solo un elemento y desarrollarlo hasta que ya no quepa la posibilidad de algo más, veremos entonces al arte como un conjunto en el que todas sus partes pueden ofrecernos posibilidades infinitas, pero no perder de vista la idea que cada lenguaje pretende transmitir su propia idea a situaciones que otras ideas no pueden ayudar a expresar, una vez que hallamos reconocido este proceso, los alumnos irán aprendiendo a tomar conciencia de cada paso en cada una de las acciones o actividades que se

¹⁵⁴ Hablamos del hecho en que la reproducción de las situaciones de aprendizaje basadas en el arte tienen mucha carga reproductiva, esencial para el logro de las actividades artísticas, la pretensión central es que esta reproducción se de en función de la técnica y lo de la mecanización del proceso, que el niño pueda demostrar durante la actividad, buscamos más el hecho de que con la misma técnica haga algo nuevo o diferente, a que simplemente se limite a seguir instrucciones y hacer el mismo ejercicio lo más parecido al real. Walter, Benjamín. *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. España: Casimiro, 1939. Pág. 14-15.

les soliciten de cada lenguaje artístico o de los lenguajes que se desarrollen durante una actividad. Al hacer esto, estaremos logrando unir la teoría con la práctica,¹⁵⁵ lo cual nos permitirá ofrecer valoraciones cuantitativas a procesos que como ya hemos mencionado en la educación artística son subjetivos. Desarrollando los elementos de cada lenguaje como un modelo para todos, es decir el papel que habrá de adoptar quien intente desarrollar esta propuesta será, no solo que las educadoras y educadores reconozcan la importancia de la educación artística, ya que sería algo subjetivo, que solo lo reconocieran, pero no lo llevaran a la práctica, entonces, estos planteamientos habrán de despertar el interés por hacer arte a partir de reconocer lo que sabemos y en cierta medida, dominan las educadoras, otorgándole una significación artística, la cual les permitirá realizar las actividades de la mejor manera, en virtud de mejorar la práctica con las orientaciones que se puedan hacer por parte del educador de arte.

Básicamente se trata de motivar a que lo hagan, esté o no presente lo que en educación preescolar en el área de educación artística le denominan “especialista”, que tengan las herramientas y materiales que les permitan interactuar con el arte y para el arte, que las técnicas sirvan para mejorar lo ya establecido y no solo para reproducir lo ya conocido, ante esta idea es que situamos que la reproducción no dejará de estar presente en todas las actividades artísticas, pero si pretendemos que esa reproducción se dé en función de mejorar y reconocer las cualidades o elementos que la componen, recreando lo que ya se tiene a partir de una nueva experiencia u oportunidad de exploración artística, la reproducción mecánica saca el objeto reproducido del ámbito de la tradición, depende no sólo de la naturaleza humana sino de los condicionantes históricos.¹⁵⁶ A partir de este reconocimiento, la posición del educador de arte será ayudar a mejorar estas prácticas; debemos dejar claro que no pretendemos imponer ciertas ideas o formas en las que se deba hacer educación artística, ni tampoco obligar a las educadoras y educadores a hacerlo de cierta manera, la postura y el objetivo del educador de arte será motivar a que estas

¹⁵⁵ La teorización de las prácticas es lo único que fusiona teoría y práctica de modo fructífero. Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México: Trillas, 2001. Pág. 25.

¹⁵⁶ Walter, Benjamín. *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. España: Casimiro, 1939. Pág. 16-17.

ideas y forma de hacer educación artística le permita reconocer que puede hacer arte con sus alumnos, a partir de reconocer qué elementos son los que pretende lograr o desarrollar, puede hacer uso de la técnica como tal o no, dependerá del tipo de actividad y las pretensiones de la misma, lo que el educador de arte buscará, será ofrecer oportunidades y posibilidades de explorar el arte libremente, pero no para solo reproducir o cubrir el tiempo de la semana destinado a educación artística, sino como un medio viable para observar procesos de aprendizaje en sus alumnos, los cuales de manera integral ayuden a mejorar los demás procesos que tiene que abordar, como la lectura, la escritura y las matemáticas.

En la obra de otros nunca vemos más que aquello que nosotros mismos aportamos, tan cierto es del arte, que en la mente constituye su propio lugar, y es tan verdadero en la ciencia y la filosofía como en el arte, que únicamente vemos aquello que estamos preparados para ver y que sólo sentimos aquello que hemos aprendido a sentir.¹⁵⁷

Por tanto, este quehacer será el eje que el educador de arte habrá de intentar desarrollar al interior de las escuelas, hemos mencionado antes que una hora a la semana no debe ser limitante alguno para desarrollar los aprendizajes de educación artística, los proyectos y todo lo que pueda involucrar el arte habrá de desarrollarse en esa hora semanal, la cual con apoyo de las y los educadores, podrá tener el impacto deseado en los alumnos y no solo referirnos a la clase de educación artística como algo que tengamos que cumplir para terminar o iniciar la semana, sino como un espacio de descubrimiento, de recreación, formación y posibilidades creativas en el desarrollo de un pensamiento creativo-reflexivo.

Estos procesos y la interacción con las educadoras habrá de permitirnos que este desarrollo se manifieste a partir de impulsar la necesidad, por tanto, la educación artística habrá de tener el impacto y la relevancia que buscamos dentro de las escuelas.

¹⁵⁷ Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España: Casimiro, 2016. Pág. 27.

3.1 Quién y qué enseñar en educación artística

Ya lo hemos manifestado a lo largo de esta investigación, nuestra necesidad es hacer del arte y en particular de la educación artística, un modo de mirar la realidad de forma distinta, que este desarrollo nos permita establecer la importancia del arte en la formación integral de los alumnos, así como las posibilidades que hemos manifestado puede brindarle a los estudiantes, en virtud de generar procesos de reflexión a través de situaciones de aprendizaje, estas propuestas y aportaciones teórico-metodológicas brindarán la posibilidad de enseñar la danza, el teatro, la música y las artes visuales en situaciones de aprendizaje que los niños puedan apropiarse como suyos, la presencia del educador de arte será fundamental para lograr que las educadoras compartan esta idea y puedan en conjunto con el educador de arte desarrollar estos procesos que habrán de manifestarse en la necesidad por enseñar arte de una forma distinta, no pretendemos cambiar el currículum, lo que buscamos es ese reconocimiento de la educación artística como un eje, un modo, una enorme posibilidad por mejorar las formas y procesos de formación integral en la escuela preescolar, brindar a los niños las posibilidades de pensar, actuar, y desarrollar su potencial creativo a partir de la exploración de la educación artística y la relación con su entorno inmediato.

Quien enseñe educación artística debe ser plenamente consciente de la responsabilidad que implica imaginar y seguir motivando la imaginación en los niños. Hemos hablado del mundo de la imaginación, pero hemos de recordar que existen tantos mundos de la imaginación como obras de arte.¹⁵⁸ Por tanto, las posibilidades se magnifican y representarán un desafío intentar comprenderlas todas, más no significa que no sea posible, es entendible que para poder hacer este proceso, las educadoras deben tener a su disposición las herramientas necesarias para poder hacerlo, es en este punto donde la presencia del educador de arte cobra importancia, puesto que su participación además de representar un apoyo para las educadoras, permitirá que los niños puedan enfrentarse a estas actividades con la guía del educador de arte que les permita interactuar de la mejor manera posible,

¹⁵⁸ Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España: Casimiro, 2016. Pág. 29.

estas acciones, actividades y herramientas, serán tan variadas que cada educadora podrá retomar la que mejor se adecuó a sus necesidades y las de sus alumnos.

La parte artística representa una fuerza significativa dentro de un programa de aprendizaje total y por ello hay que basarse en una planificación hecha con sensibilidad, motivando al niño para que realice actividades artísticas y disfrute de experiencias que le conducirán a un desarrollo general total.¹⁵⁹

Es importante mencionar en este punto, que las oportunidades y los procesos en los cuales habrá de tener el niño en su acercamiento con la educación artística, deben considerar un tiempo razonable para su ejecución antes de pasar a otra actividad, se debe tener en cuenta lo que se pretende alcanzar con cada una de las actividades y el rumbo que debe tomar la educación y el arte en los niños, con un mayor reconocimiento de sí mismos, los niños y las educadoras podrán enfrentarse a las diferentes situaciones que encontrará a lo largo de su formación y la educación artística habrá de proporcionarles esas oportunidades dentro de su propio proceso de formación integral. Buscamos que la formación de los alumnos sea en competencias, pero en la educación artística buscamos adiestrar al alumno en actividades afines, además de las específicamente profesionales o para la vida,¹⁶⁰ en virtud de que no pretendemos desplazar a otros campos de formación, sino relacionar el arte con ellos y las actividades propias de esos campos. Básicamente no es qué se deba enseñar, o cómo se deba hacer, sino reconocer que enseñar y hacer arte en las escuelas con los niños, es una de las posibilidades que tienen todos los estudiantes para seguir desarrollando su potencial creativo, los procesos de reflexión y seguir despertando la capacidad de asombro en ellos.

Que enseñar en educación artística será lo que cada educadora quiera lograr en sus alumnos, respetar las ideas y formas de expresión de sus alumnos y reconocer que cada lenguaje artístico podrá permitirles ese acercamiento con cada forma de expresión que pueden encontrar en el arte, dignificar la educación artística a pesar de solo contar con una hora semanal, pero que en esa hora semanal, tanto

¹⁵⁹ Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 27.

¹⁶⁰ Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. México: Trillas, 2001. Pág. 32.

educadoras, como niños puedan adentrarse en ese mundo de imaginación y creatividad con sentido estético.

El arte se puede motivar proporcionando mayores posibilidades de apertura a cualquier tipo de conocimiento, ya que sus condiciones permiten una reducción de restricciones que reprimen al niño, limitándolo ampliamente en su comportamiento explorador y su capacidad autoexpresiva.¹⁶¹

El tipo de oportunidades que brindemos a los niños, serán lo que posibilite que pueda enfrentarse a situaciones y experiencias complejas, es decir, no olvidar que son seres pensantes y creativos y que a lo largo de su vida esa creatividad no debe perderse por formarlos en competencias específicas como la lectura la escritura y las matemáticas, permitir explorar posibilidades creativas a partir de observar y reconocer que el arte forma parte de la esencia misma del ser humano en todo momento.

Reiteramos nuestra pretensión en el sentido más amplio, no buscamos posicionar a la educación artística por encima de otros campos de formación, ni tampoco formar artistas y mucho menos cuestionar el currículo en su esencia programática, más bien pretendemos un cambio de actitud referente a la necesidad de formar artística e íntegramente hablando, a partir de todas estas experiencias, las cuales llevaremos a la práctica como una posibilidad y no como una obligación, cambiar la idea de que la educación artística es un complemento de la formación, y mirarla como un elemento formativo del cual tanto educadoras como educadores pueden apoyarse para desarrollar procesos creativos-reflexivos en sus alumnos y en ellos mismos, apoyados por el educador de arte que habrá de posibilitarles el acercamiento objetivo con los lenguajes artísticos y las experiencias estéticas necesarias, para entender que el arte es una de las formas de comunicación tan antiguas como el ser humano mismo. Que enseñar entonces será ayudar a las educadoras a encontrar las temáticas y desarrollar los aprendizajes necesarios para que los niños puedan dar su punto de vista o argumentar sobre lo que observan del

¹⁶¹ Mary, Muñoz Nohora. Edgar Marino Burbano. Ma de Buen Consejo Vizcaino. *La expresión artística en el preescolar*. México: Neisa, 2014. Pág. 27.

arte, entender que lo que hacen no sólo es con una intención reproductiva de la cual no podemos olvidarnos que sucede y seguirá sucediendo, pero cuando seamos capaces de reconocer que a partir de esa misma experiencia y de que los niños puedan reconocer sus habilidades artísticas, el proceso de reproducción será enfocado hacia lo técnico que hacía lo mecánico.¹⁶² Y es por estas razones que creemos firmemente que la educación artística y las artes pueden mejorar la vida de las personas dentro y fuera de las aulas.

Buscar la motivación para que tanto educadoras como estudiantes puedan desarrollar un sentido crítico-estético a partir de saberse uno con el arte, buscar en la música, la danza, el teatro y las artes visuales elementos que le permitan explorar y conocer el mundo de manera diferente, reconocer las diferencias y las cualidades de los objetos, las personas y de cada cosa que lo rodea, han de servir como fundamento del desarrollo de una conciencia creativa y magnificar las posibilidades que cada alumno pueda encontrar durante su formación respecto a los procesos artísticos y la exploración de ese mundo subjetivo.

3.2 Recrear el arte para transformar la educación artística.

Esta parte representa la generalidad y lo que pretendemos lograr durante todo nuestro trabajo de investigación, básicamente pretendemos alcanzar un ideal acerca del reconocimiento de la educación artística en las escuelas, reconocer las posibilidades y la transformación personal que se puede lograr en las educadoras, los estudiantes, los promotores de educación artística y cualquier persona, con la intención de buscar en el arte un espacio de conocimiento y de sus propias habilidades, así como las posibles limitaciones que le pudieran impedir desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo, además del desarrollo de la imaginación creativa, posibilitar su acercamiento y reconocimiento, generará en quien tenga el interés por aprender arte a ser consciente de su realidad y transformarla para mejorar su proceso de formación o adquisición de elementos técnicos o abstractos del arte en su formación integral, sabemos que el arte es un proceso de acción, creación y

¹⁶² Walter, Benjamín. *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. España: Casimiro, 1939. Pág. 10-20.

repetición. La importancia de definir estos conceptos no simplifica la idea que buscamos sobre la significación de la educación artística en las escuelas, más bien, nos asegura tener la idea clara de esta importancia sobre la cual buscamos posicionar esta recreación y recuperación de los lenguajes artísticos, transformar esta realidad nos permitirá acercarnos al ideal que pretendemos alcanzar, una nueva forma no significa que sea única, más bien será una propuesta enfocada en observaciones realizadas, de las cuales partimos en la necesidad por establecer esta recreación de lo que se hace en educación artística, las posibilidades subjetivas de los lenguajes artísticos deben brindar posibilidades objetivas de análisis, reflexión, creación, experimentación y desarrollo de la creatividad en cualquier situación de aprendizaje, tanto artística como de cualquier otro campo de formación.

Es así como el arte y la creatividad artística va estrechamente ligados al desarrollo creativo que mediante una acción constructora conduce a la elaboración mental del niño reafirmando su carácter individual y dinámico.¹⁶³

A partir de este reconocimiento del niño, la recreación artística nos ofrecerá la posibilidad de transformar la práctica, reconocer su importancia y desarrollar las actividades más hacia la parte creativa-formativa que la técnica-reproductiva, en lo cual encontraremos mayores posibilidades, tanto al diseñar las estrategias de aprendizaje, como el uso de los materiales y recursos propios de cada lenguaje.

La capacidad creadora equivale a una fuerza significativa dentro de la adquisición del conocimiento que facilita al niño formar una conciencia de sí mismo, puesto que le ofrece ser crítico ante los demás, ante su medio y ante sí mismo.¹⁶⁴

En la medida en que esto se logre, los estudiantes tendrán mayores posibilidades de comunicar lo que quieren y sienten, e identificar lo que quieren descubrir a partir de poder explorar todo lo que les rodea e irlo descubriendo por sí mismos de manera individual y/o colectiva, todas estas transformaciones han de permitir situar la educación artística como un elemento formador integral que favorezca el aprendizaje y el descubrimiento estético. Lo cual representa la esencia de crear algo

¹⁶³ Mary, Muñoz Nohora. Edgar Marino Burbano. Ma de Buen Consejo Vizcaino. *La expresión artística en el preescolar*. México: Neisa, 2014. Pág. 27.

¹⁶⁴ *Ibíd.*

a partir de darle vida a las ideas que cada niño tenga o de las cuales pretendemos echar mano para lograr esa creatividad en ellos, presentar un problema a la mente y luego originar una idea, concepto, acción o forma, según líneas nuevas.¹⁶⁵

Nuestra realidad nos dice que el arte seguirá presente en todo momento durante la formación de los niños, nos permitirá llevarlo a situaciones en las que la creatividad y la recreación nos dejarán desarrollar ese sentido artístico que pretendemos lograr a través de la recreación de los lenguajes. Posibilitar que las actividades creativas formen parte del proceso natural de los estudiantes, ofrecerá a los niños poder expresarse con mayor libertad y reconocer que lo que hacen no solo es hacer arte, sino una forma diferente de comunicarse con los demás y construir su propia idea acerca de cualquier situación que observe o enfrente cotidianamente. No estamos afirmando que se trate de hacer algo diferente, ni tampoco que vamos a crear algo nuevo, sino que pretendemos alcanzar una relación objetiva y subjetiva entre lo que los niños y las educadoras pueden crear y que este proceso de creación refleje de manera auténtica la experiencia que intentamos alcanzar con ellos al utilizar los recursos artísticos para lograr este desarrollo sensible. La creatividad en educación consiste en toda conducta espontánea, de cuanto tenga un acento personal y no meramente repetitivo.¹⁶⁶ Por lo tanto, podemos reflexionar que buscamos un nuevo modo de ver la educación artística por quienes no la asumen o reconocen como un elemento formador y sí como un elemento complementario que puede o no desarrollarse si los tiempos no son factibles en el desarrollo de las actividades que se realizan dentro de las escuelas.

Cambiar y transformar la educación artística tiene por sentido mejorar la clase en todos sus sentidos, el aspecto pedagógico, implica la forma en cómo haremos arte con los niños, les permitirá explorar posibilidades a las que no tenían acceso por solo remitirse a una reproducción mecánica. En la parte formativa, reconocer la educación artística como forma de observar y transformar el mundo a partir de experimentar situaciones sensibles, estéticas y finalmente; el desarrollo de una

¹⁶⁵ Díez del Corral, Pérez-Soba Pilar. *Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano*. Madrid: Universidad Complutense, 2005. Pág. 575.

¹⁶⁶ *Ibíd.* 576.

creatividad estética, así como crítica, en la que todo este bagaje de situaciones, al ser experimentadas de manera natural y con el colectivo, brindarán ese aspecto formativo integral, del cual pretendemos que la educación artística forme parte con los demás campos de formación. Al mismo tiempo advertimos la necesidad de sensibilizar sobre este proceso, teóricamente estamos ante el reto de cambiar las formas y procesos, prácticamente reconocer el punto de equilibrio entre la reproducción mecánica y la técnica.

Las obras de arte se pueden apreciar desde distintos enfoques, entre los cuales destacan dos que vienen a ser polos opuestos. Uno subraya la dimensión cultural de la obra, mientras el segundo recalca su repetición.¹⁶⁷

Finalmente pretendemos una revaloración del quehacer docente de la materia de educación artística, su importancia y el modo en que hagamos que los demás aprecien el valor que tiene educar en el arte a través de los cuatro lenguajes del arte, en un proceso de reflexión, el cual nos posibilitará que los niños y niñas adquieran los conocimientos, desarrollen las competencias del campo de formación acerca de las artes y la cantidad de elementos que podemos llevar a la realidad en cada una de las sesiones dentro de las escuelas.

Sabedores de todo lo anterior, para tener una educación artística que responda a las necesidades educativas y pueda ser vista con un enfoque comprometido hacia lo estético y la forma de hacer educación artística, se debe perfeccionar lo que se hace, tener ideas visionarias de la importancia del arte y las posibilidades de realizarlo cotidianamente, para que entonces, también la función del profesor de educación artística cumpla con esa visión y misión autoimpuesta de cómo enseñar arte en el siglo XXI.

La mayoría de los docentes de educación artística se especializan únicamente en alguno de los lenguajes artísticos que señala el plan de estudios. Pues hasta la RIEB es cuando cambia el paradigma de la enseñanza de las artes; entonces los

¹⁶⁷ Walter, Benjamín. *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. España: Casimiro, 1939. Pág. 23.

*profesionistas de un solo lenguaje artístico necesitarán la formación en los otros lenguajes.*¹⁶⁸

Esto nos lleva a la necesidad de tener un dominio, sino pleno, si lo más cercano a la realidad de las escuelas, de los niños, su contexto y lo que pretendemos lograr con cada una de las situaciones de aprendizaje de cada lenguaje en cada una de las actividades que se diseñen y se lleven a la práctica. Para poder lograrlo el profesor que enseña arte debe haber pasado antes por el mismo proceso de creación al que habrá de incursionar el estudiante, sin importar si es educadora o educador o el responsable de desarrollar la sesión de arte.

*El docente de educación necesita vivir de manera personal el proceso de creación artística para poder transmitirlo a sus estudiantes aún de edades tempranas, pero de igual modo necesita conocer de la teoría pedagógica necesaria para aplicarla en su práctica docente.*¹⁶⁹

¹⁶⁸ Colorado, Araujo Ana Bertha Yohary. *Retos de la educación artística en el siglo XXI en México*. Revista electrónica de investigación de la Universidad de Xalapa, 2014. Pág. 65.

¹⁶⁹ *Ibíd.*

3.3 Hallazgos educativos al recrear el arte en educación preescolar. Proyecto de intervención

Educación artística, un vistazo al arte dentro de la escuela

Presentación

La educación preescolar y la educación artística a lo largo de los años, ha manifestado su relación pedagógica, desde el momento en que el juego y las expresiones formales de niños y niñas de tres a cinco años se dan en la interacción con los otros y con el conocimiento; esta relación ha manifestado la necesidad de educar de manera integral, estos aspectos, en su generalidad buscan ofrecer la oportunidad a educadoras, educadores, maestros de arte y cualquier persona que tenga contacto directo con la educación preescolar, de adentrarse en el estudio del arte y las posibilidades expresivas, artísticas, culturales y formativas, que los lenguajes artísticos ofrecen para desarrollar el sentido estético y la creatividad en los niños (danza, teatro, música y artes visuales).

Ofrecer a los niños la posibilidad de interactuar de manera directa con su entorno en situaciones que involucren el arte no es una tarea sencilla, requiere conocer y dominar ciertos aspectos como la sensibilidad, el gusto estético, e incluso el conocimiento general de lo que es la educación artística dentro del preescolar, si bien, estas generalidades se suman a lo que ya como educadoras deben hacer respecto a los demás campos de formación, la realidad es que la educación artística permite explorar de manera natural el mundo que les rodea, no solo nos referimos a los niños, sino a las mismas educadoras y educadores, posibilitar este acercamiento y esta apropiación de saberes artísticos nos puede brindar la oportunidad de entablar relaciones creativas con el arte y exponerlo durante las sesiones durante una mañana de trabajo.

Comprendemos que la educación artística tiene solo una hora a la semana, sin embargo, no es excusa para no poder desarrollar en los niños, las educadoras, los educadores, directivos y cualquier persona el gusto por aprender y hacer del arte una forma de mirar el mundo desde nuestra propia creatividad.

No pretendemos hacer y colocar al arte por encima de otros campos de formación, más bien queremos ubicar al arte en el lugar que le corresponde, en el lugar que pueda preponderar el desarrollo de una inteligencia creativa, un gusto por ver, hacer y compartir el arte con los demás, manifestar nuestras propias ideas, a partir de hacer y vivir en el arte, recuperar el sentido estético de lo que hacemos y decimos, manifestar nuestro gusto por pintar, bailar, cantar, actuar, permitiendo la apropiación y el disfrute de los elementos característicos del arte, con la firme intención de mirar la educación artística, como un medio y no como un proceso de producción, o esparcimiento que son reflejo de la necesidad por expresar o manifestar creativamente nuestros pensamientos, es por ello que este manual, no solo permitirá conocer el arte, sino recuperara la experiencia de las y los educadores en preescolar, con la finalidad de ofrecerles herramientas, mecanismos, proyectos y materiales que puedan utilizar dentro de su práctica para desarrollar en los niños y en ellos mismos un gusto natural por el arte, haciendo de este un elemento formativo integral que ratifique la idea de educar en valores, y promover una educación que reconozca la cultura como elemento formativo estructural en un mundo competitivo global.

Dentro del preescolar las actividades artísticas nos permiten establecer oportunidades de desarrollo para todos los niños y niñas de los tres grados, manifiestan posibilidades creativas que les permitan el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el potencial artístico para resolver situaciones del mundo que les rodea. Todas las actividades que se realizan en el preescolar se relacionan con la educación artística, al dibujar, pintar, cantar, bailar o representar diversas situaciones y vivencias personales, se expresan sentimientos y emociones que pueden incluirse o asociarse con cada uno de los lenguajes artísticos (danza, teatro, música y artes visuales).

La educación artística brinda la posibilidad de conocer, explorar y manipular no solo su cuerpo, su voz, el espacio que le rodea y los materiales, los cuales puede utilizar para tener confianza en sí mismos y en las acciones que debe realizar dentro de la escuela o fuera de ella, al tiempo que pueda participar y desarrollar tanto la parte

individual como la colectiva y la construcción del conocimiento del arte. Se basa y sustenta, en el hecho de escuchar una canción, seguir el ritmo, bailar, cantar, participar de una obra de teatro u observarla; todas estas acciones permiten desarrollar y adquirir aprendizajes que le serán significativos en una formación integral con los demás campos de formación, buscamos que a través de las actividades artísticas los niños y niñas desarrollen la percepción, la sensibilidad, la creatividad y el sentido crítico acerca del entorno a través de las manifestaciones artísticas que le brinden la oportunidad de adquirir aprendizajes significativos.

Las propuestas que aquí se presentan no son únicas, ni tampoco determinantes, se proponen como una posibilidad que todas las educadoras y educadores puedan implementar dentro de sus aulas para desarrollar los aprendizajes esperados no solo de educación artística, también de manera integral de los demás campos de formación.

Para poder adentrarse en este material organizaremos cada actividad de acuerdo a cada lenguaje artístico.

Artes visuales: Dentro de este aspecto incluiremos tanto los materiales tradicionales como el papel, la pintura y el pincel, así como materiales tecnológico-visuales, como un recurso didáctico que complemente el acercamiento con las artes visuales.

Danza: Consideraremos desde bailar, expresar con el cuerpo diferentes estados de ánimo y movimientos corporales, siguiendo ritmos, melodías o bailes conocidos, lo cual le brindará la posibilidad de expresarse a través del lenguaje corporal y el respeto hacia sus compañeros y compañeras.

Teatro: Nos referiremos a la parte estructural de la expresión a través del cuerpo y la voz, a partir de representaciones reales o imaginarias de situaciones que el niño pueda manifestar como vivencias, el uso de objetos para representar la realidad o imaginarla con su constante contacto con el mundo, estableciendo las diferencias entre ambos mundos.

Música: Basaremos el aprendizaje a la relación de los sonidos con el entorno, las combinaciones que podremos crear y seguir en secuencias de ritmo, melodías o canciones que conozcan como parte de su cultura musical.

Para identificar con mayor claridad el tipo de actividad, el programa de estudios para el nivel preescolar establece cuatro ejes:

- Práctica artística
 - Elementos básicos de las artes
 - Apreciación estética y creatividad
 - Artes y entorno¹⁷⁰
 - A su vez establece los temas que se pueden desarrollar para implementar las diversas situaciones de aprendizaje de los cuatro lenguajes.
• Proyecto artístico	• Imaginación y creatividad
• Presentación	• Diversidad Artística y cultural
• Reflexión	
• Cuerpo espacio tiempo	• Patrimonio y derechos Culturales ¹⁷¹
• Movimiento sonido	
• Forma-color	
• Sensibilidad y percepción estética	

¹⁷⁰ SEP. *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: secretaria de educación pública, 2017. Pág. 476.

¹⁷¹ Ibid.

Para el nivel preescolar los aprendizajes esperados se ubican en 2 componentes curriculares o subtemas

- Elementos básicos de las artes
- Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones artísticas¹⁷²

Elementos básicos de las artes

Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos y otros objetos.

Crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales con y sin música, individualmente y en coordinación con otros.

Comunica emociones mediante la expresión corporal.

Baila y se mueve con música variada, coordinando secuencias de movimientos y desplazamientos.

Construye y representa gráficamente y con recursos propios secuencias de sonidos y las interpreta.

Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias.

Representa la imagen que tiene de sí mismo y expresa ideas mediante modelado, dibujo y pintura.

Combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades.

Reproduce esculturas y pinturas que haya observado.

Representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, marionetas, en el juego simbólico, en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales.¹⁷³

¹⁷² SEP. *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: secretaria de educación pública, 2017. Pág. 486.

¹⁷³ Ibid.

Sensibilidad, percepción e interpretación de manifestaciones artísticas

Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten.

Escucha piezas musicales de distintos lugares, géneros y épocas, y conversa sobre las sensaciones que experimenta.

Selecciona piezas musicales para expresar sus sentimientos y para apoyar la representación de personajes, cantar, bailar y jugar.

Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar (fotografías, pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

Conoce y describe obras artísticas, y manifiesta opiniones sobre ellas.

Los Aprendizajes esperados están relacionados con las características de los niños y con recursos y medios artísticos orientados al desarrollo de las capacidades para la interpretación, la apreciación de producciones y la comunicación a través de distintos lenguajes. Estos se presentan en dos organizadores curriculares: Expresión artística y Apreciación artística.¹⁷⁴

Las clases de arte

Estas actividades son apropiadas para todo niño y niña, cuando tienen un sentido definido y una dirección clara, es decir, cuando se le permite a niños y niñas la libertad para expresar con base en su personalidad y no en un interés específico por parte de quien pretende guiar la sesión.

En este sentido, las clases de arte permiten obtener información que puede considerarse valiosa por parte de las educadoras, y dicha participación de los niños incidirá en la construcción de un pensamiento creativo y el desarrollo de la creatividad como elemento principal del estudio de las artes, dicho así, la expresión

¹⁷⁴ SEP. *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: secretaria de educación pública, 2017. Pág. 486.

artística del niño y su incidencia en su desarrollo y personalidad es válido tanto para el hogar, la escuela y las clases de arte.¹⁷⁵

Hemos dicho que todos los niños y niñas deben tener la misma posibilidad de una educación estética integral, ya que nacen dentro de un contexto natural y cultural; a través de los sentidos y las interacciones holísticas, reciben y recopilan la información que el medio les presenta, para las artes, los cuatro lenguajes se presentan al niño en forma desordenada, no existe un orden lógico o coherente, por lo regular la música es el primero que se presenta, no como melodías o cantos sino como sonidos del medio, después la danza desde el momento en que relaciona el sonido con el movimiento, el teatro cuando comienza a reconocer que sus estados de ánimo representan situaciones que puede representar y por ultimo las artes visuales, donde representa con figuras, formas y creaciones abstractas lo que simbólicamente hay en su mente y sus pensamientos.

Como ya se ha dicho también la educación artística está relegada a un segundo plano, no solo dentro del aula y el curriculum, sino incluso en las propias elecciones que hacen las educadoras al considerar que la actividad artística sirve cuando se requiere que los alumnos ocupen el tiempo que las educadoras requieren para otras actividades.

Hasta en épocas recientes se tuvo el arte en la sociedad aristocrática, como ejercicio de ocio y distintivo de selección, privilegio de las clases más favorecidas, como objetivo el cultivo del arte mediante la práctica de actividades estéticas, las cuales consideran como producto de lujo¹⁷⁶.

A partir de estas concepciones es que entendemos el por qué el desinterés por la educación estética de los niños, no pretendemos situar una realidad sobre otra, más bien clarificar las posibilidades que podemos encontrar en el estudio de las artes, en consecuencia, buscamos desarrollar una sensibilidad como producto de la reflexión y el entrenamiento artístico que nos permita en esa hora semanal,

¹⁷⁵ Mary, Muñoz Nohora. Edgar Marino Burbano. Ma de Buen Consejo Vizcaino. *La expresión artística en el preescolar*. México: Neisa, 2014. Pág. 19.

¹⁷⁶ Ibid. Pág. 23.

desarrollar situaciones de aprendizaje que los niños y niñas puedan adquirir, como inspiración, creación, emoción, para desarrollar habilidades estéticas y la capacidad creativa para hacer de formas diversas lo que pueda presentarse como parte de un proceso formativo.

Las artes y su división

Para el caso particular de la educación preescolar, habremos de definir solo cuatro lenguajes sobre los cuales desarrollaremos nuestra intervención, desde el punto de vista de la educación preescolar: la danza, el teatro, la música y las artes visuales, éstas habrán de permitir que el niño desarrolle su potencial creativo, permitiéndole disfrutar lo que el arte le ofrecerá y las posibilidades creativas ante el mundo natural y cultural.

Artes plásticas: Se rige por el principio de diseño, y la forma en como el niño representa su realidad a partir de dibujos, formas y creaciones, en este lenguaje estaremos ubicando el dibujo, el modelado, para crear formas de acuerdo a las habilidades que los niños vayan desarrollando según el grado escolar en el que se encuentren.

Música: Habremos de definir a todo aquello que los niños expresen con tendencia hacia lo sonoro y las representaciones que puedan asociar a sonidos, melodías o canciones que identifiquen o conozcan como parte de sus contextos musicales en los cuales se desenvuelven.

Danza, expresión corporal: Consideramos todo movimiento o representación que los niños puedan hacer con su cuerpo a través de los estímulos que perciban, tanto sonoros como creados a partir de situaciones del entorno.

Teatro: Partiremos del principio de representación, en donde el niño tendrá la posibilidad de representar y retomar situaciones básicas del teatro como la mímica, uso de títeres y la expresión corporal-oral, manifestando sus habilidades en situaciones reales o imaginarias.

El arte en preescolar

En la educación preescolar, habremos de considerar que el desarrollo de la capacidad creadora será el eje fundamental y uno de los objetivos que las educadoras y educadores deberán tener en cuenta como fundamento del desarrollo integral, debido a que los estudios y las recomendaciones refieren necesario que se desarrolle en la edad temprana.

Todos los niños nacen creativos. La necesidad de explorar, de investigar, de descubrir lo que hay del otro lado de la pantalla no está limitada a la conducta humana, sino que la experimenta todo el reino animal.¹⁷⁷ La diferencia con los seres humanos es que esta relación viene no del mundo natural, sino del mundo cultural, por lo cual los niños no pueden desligarse de la necesidad del apoyo y guía del adulto, quien en esencia ya ha pasado por este proceso de adaptación, en el cual la cultura ha formado y modelado el tipo de pensamiento que se pretende alcanzar de manera integral con todas las áreas del conocimiento.

El juego, la creación, la interpretación y la creatividad han de manifestarse desde el primer momento en los niños, su relación con el entorno y la pertinencia de presentarle cada una de las situaciones de aprendizaje que se pretenden alcancen al concluir la educación básica, son lo que formarán el tipo de ciudadano integral que pretendemos alcanzar no solo con nuestras propias ideas, sino con base en los logros, aprendizajes esperados y el perfil de egreso de la educación básica.

Motivar el estudio del arte

Las posibilidades que proporciona el arte han de manifestarse de muchas maneras, puede posibilitar la apertura ante los conocimientos, esto es porque el arte no es restrictivo como otros campos de formación, donde se limita la capacidad de explorar y expresarse.

¹⁷⁷ Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985. Pág. 67.

En este sentido, el arte la creatividad y el desarrollo de una inteligencia creativa, siempre se encontrarán en constante vinculación lo cual equivale a la posibilidad de no solo adquirir conocimientos tanto del exterior como de sí mismo, la educación artística ha de ofrecerle la capacidad de ser crítico de sí mismo y ante los demás, una condición que denominaremos pensar por sí mismos, en la medida en que estos aspectos se desarrollen y logren a lo largo del proceso de formación de los niños, tendremos la posibilidad de idealizar el tipo de ser humano que formaremos para el futuro, donde podrá ser capaz de identificarse con el mundo y consigo mismo.

Esta capacidad creadora se verá favorecida durante la práctica artística, siendo esta última la de mayor reconocimiento e importancia para desarrollar esta capacidad creadora, durante el ejercicio de la educación artística debe aprovecharse para incorporar sensaciones, capacidades, imaginación y el poder explorar sin límites tangibles como otros campos de formación. Además de poder permitir las relaciones prácticas durante el desarrollo de las actividades, priorizando el trabajo colaborativo y la participación activa, más que el individualismo y el egoísmo.

De los materiales

No hay materiales o recursos insuficientes para hacer educación artística, la nobleza de la educación artística es que puede convertir cualquier material en arte y que a su vez nos ofrezca la posibilidad de implementarlo en situaciones de aprendizaje de educación artística, sabemos que los espacios y los materiales en las escuelas en muchas de las ocasiones no son suficientes, pero la propia subjetividad del arte nos ofrece convertir otros para reforzar o apoyar la actividad de manera natural, no hay material que no se pueda usar y no hay material que no sirva a la educación artística.

Debemos ofrecer y permitir que cada niño explore su propia capacidad, no generalizar en lo que debe o tiene que hacer, sino brindarle la oportunidad de realizar la actividad con los recursos que cuenta y con el gusto por hacerlo, por consiguiente, lo hará con mejor calidad de aquellas actividades donde no disfrute lo que realiza.

El arte que más me gusta

No es lo que me gusta más o menos, sino la forma en como abordamos la actividad con los niños para motivarlos a hacerla, es necesario reconocer que incluso los propios maestros tienden a inclinarse por cierto lenguaje, por lo cual los niños también se inclinan hacia él, los niños por el simple hecho de ser niños tienen gustos artísticos diferentes; la motivación y el diseño así como la implementación de las actividades será lo que fundamentalmente nos proporcione que los niños se acerquen y disfruten el arte sin importa que lenguaje sea, procurando ofrecer cierta libertad y posibilidad de desarrollar sus capacidades artísticas, reconocer el aprendizaje que ha adquirido el niño y la posibilidad que se apertura hacia el futuro en virtud de un estudio pleno y natural de la educación artística.

Recreación de la obra artística a partir de los diferentes lenguajes artísticos

La recreación de la obra permitirá al maestro orientar a los alumnos en actividades que se relacionan con otras manifestaciones del arte y fomentan la creatividad¹⁷⁸

A partir de este reconocimiento la propuesta se enfoca en que cada actividad no significa que deba ser nueva, pero sí innovadora, es decir, hemos planteado que con la misma técnica podamos desarrollar acciones y actividades en las que el niño se enfrente a situaciones reales y que a través del uso de dicha técnica o actividad del lenguaje seleccionado(s), sea capaz de hacer algo nuevo y reconocer por qué lo ha hecho de tal o cual forma y si existen otras tantas de hacerlo también.

A partir de lo anterior, entonces, establecemos que las propuestas que aquí encontrarás no son únicas ni exclusivas, tampoco significan que no puedan adaptarse o modificarse de acuerdo a lo que pretendemos alcanzar con este

¹⁷⁸ DIE-CEP. *Interpretación artística*. Bogotá: Mimeo, 1990. Pág. 29.

proyecto, más bien es un recurso pedagógico del cual, cualquier persona podrá hacer uso cuando trabaje el arte con sus alumnos.

Obtendrá elementos que podrá observar durante la actividad, al tiempo que podrá también de finir lo que pretende alcanzar con sus alumnos, estas actividades se recuperan de libros en los cuales se observan elementos que nos podrán ayudar a recrear y recuperar el sentido artístico en nuestras aulas, cada actividad está pensada para desarrollarse siguiendo alguna técnica o línea de trabajo, pero al mismo tiempo ofrece las posibilidades para hacer algo nuevo a partir de lo que se presenta en cada situación de aprendizaje, estas pueden realizarse de manera individual, es decir, por sesión o en su caso a través de la elaboración de un proyecto, básicamente se ofrecen las dos posibilidades y queda a libre criterio de quien la lleve a cabo dentro de su aula.

Para este diseño, habremos de sugerir tres o cuatro actividades de cada uno de los lenguajes artísticos, en las cuales podremos observar cómo llevar a cabo una situación didáctica con todos sus elementos y lo que se puede lograr con cada actividad, reconociendo hasta donde podemos llevar la actividad para no quedarnos solo en su reproducción técnica y si, en una recreación de lo ya conocido, así como el desarrollo de las habilidades, y el uso de una inteligencia creativa en cada uno de nuestros alumnos y alumnas.

Cada actividad podrá adecuarse sin importar el grado o nivel de desarrollo que tengan los niños, cada educadora o maestro que se relacione con ellas deberá tener presente el nivel de habilidad que dominan sus alumnos, o tener claridad sobre lo que pretende alcanzar con la implementación de esa actividad.

Las propuestas artísticas y su justificación

Estas actividades tienen por objetivo ofrecer una visión clara y precisa de lo que significaría recrear el arte, posiblemente sean técnicas y actividades que ya se conocen, pero que carecen de esa observación y manejo de la situación donde podamos no solo observar la reproducción mecánica de la técnica o la actividad, sino posibilitar el desarrollo creativo de los niños, así como la motivación para imaginar y crear a partir de lo que realizan, finalmente saber porque y para que lo hacen, se establece en este punto que los niños no solo ejecuten y lleven a la práctica la situación, sino que a partir de ese reconocimiento puedan generar sus propias formas de realizarlo y comprender el sin fin de situaciones de arte que les rodean, lo cual habrá de permitirnos establecer los alcances de una práctica más recreativa que reproductiva.

Artes visuales

En este lenguaje habremos de definir algunas situaciones que los niños podrán realizar de acuerdo a su desarrollo y motivación, cada una requerirá hacer uso de la anterior para su logro y a su vez establecer grados de dificultad mucho más complejos, este listado da cuenta de cómo el niño irá adquiriendo diversas habilidades motrices respecto al uso de materiales y técnicas plásticas.

Estas actividades pueden ser realizadas por niños de primer, segundo y tercer nivel, lo único que deberá ser considerado, es el orden que aquí se propone para lograr un desarrollo integral de las habilidades de manipulación y la coordinación visual-motora en los niños lo cual nos permitirá ir aumentando progresivamente el grado de complejidad de las demás situaciones.

1. Manipulación	10. Matices	19. Imágenes en la pintura
2. Modelado	11. Tonos	20. Escultura
3. Obra plástica	12. Producción plástica	21. Arquitectura
4. Técnica plástica	13. Características del color	22. Fotografía
5. Pintura	14. Percepción	23. Cine

6. Materiales	15. Dibujo	24. Imágenes impresas
7. Herramientas	16. Grabado	25. Obras de arte. Historia
8. Gamas	17. Objetos reales o imaginarios	
9. Contrastes	18. Creación artística	

Actividades que se pueden desarrollar progresivamente	
1 El rasgado	2 El recortado
3 La pintura dactilar	4 Nociones de colores
5 Secuencia de trazados	6 Pintar escurriendo
7 Pintar soplando	8 Imprimir con cuerdas
9 Imprimir con varios objetos	10 Imprimir flotando con creyones de cera sobre papel lija
11 Imprimir con papel crepé	12 Decoloración
13 El granulado	14 Pintura sobre lija con tiza blanca y cera
15 Pintura sobre lija con tizas de colores y pega	16 El collage en volumen
17 Construir formas geométricas	18 Fantasía de papel crepé
19 Pintura sobre papel aluminio	20 Pintura sobre láminas de acetato
21 El moldeado con plastilina	22 El mosaico
23 Imprimir sobre vidrio	

Expresión corporal, danza

Para este lenguaje habremos de considerar que el niño ya es capaz de moverse libremente, a partir de esto, continuaremos desarrollando este proceso para reforzar la capacidad motriz de los niños, logrando con ello el desarrollo de habilidades respecto a expresar con ayuda de su cuerpo y finalmente llegar al movimiento diseñado o estructurado (baile).

1. Ritmo y movimiento corporal	6. Círculos	11. Giros
2. Secuencias rítmicas de movimiento	7. Diagonal	12. Zig – zag
3. Desplazamiento corporal y espacio	8. Recta	13. Danza
4. Improvisación de movimientos	9. Espiral	14. Manifestaciones dancísticas
5. Trayectorias	10. Figuras	

Actividades que se pueden desarrollar progresivamente		
1. El cuerpo	6. La construcción del movimiento	11. Juegos de representación de cuentos
2. Los centros de irradiación	7. Autonomía corporal	12. Tiempo
3. El movimiento	8. Juego corporal	13. Espacio
4. La postura	9. Juego autónomo	14. La colaboración
5. La expresión corporal	10. Juegos a partir de su propio cuerpo	

Música

En este lenguaje consideraremos 13 aspectos o temas de los cuales podremos hacer uso para desarrollar el sentido y gusto musical en los niños, cada uno de ellos puede desarrollarse de manera individual o colectivamente, no creemos prudente llevar a la práctica más de tres en la misma actividad, puesto que puede perderse el sentido o la idea que se quiere desarrollar principalmente.

1. Rondas	6. Extensión	11. Acompañamiento musical
2. Ritmo	7. Fuentes sonoras	12. Fragmento musical
3. Cualidades del sonido	8. Canto	13. Género musical
4. Instrumentos musicales	9. Poemas	
5. Improvisación musical	10. Piezas musicales	

1. Método Suzuki	<p>Fue creado por el japonés Shinichi Suzuki, y consiste en la premisa de que, si los niños pueden aprender una lengua, también pueden aprender el lenguaje musical.</p> <p>El método asocia el aprendizaje musical con un instrumento y se asienta sobre tres pilares: el progreso del niño, la ayuda del profesor y la coordinación con los padres; algo denominado como "el triángulo Suzuki".¹⁷⁹</p>
2. Método Aschero	<p>Su creador es el argentino Sergio Aschero, quien se basó en una escritura musical basada en el color, lo que él denominó Numerofonía. Un sistema de números, colores y figuras que reemplazan la tradicional y compleja escritura musical. La simplicidad del método lo hace muy apto para niños pequeños. Por desgracia, existen pocas obras escritas con esta escritura musical¹⁸⁰.</p>

¹⁷⁹ Asociación Suzuki Internacional. *Método Suzuki y su filosofía*. 34-51. Japón: Japón Asia, asociación Suzuki Europa Australia de las Américas, s/f.

¹⁸⁰ <http://educaymusica.blogspot.com/2013/04/metodo-aschero.html20190610>

<p>3. Método Kódaly</p>	<p>Fue creado por el músico y compositor húngaro Kódaly. Basó su método en la voz, el más perfecto y versátil instrumento musical que todos compartimos. Aprendiendo canciones de buena calidad, el niño se va adentrando en el universo musical, las notas y los ritmos lo que le permitirá abordar aprendizajes más complejos en el futuro¹⁸¹.</p>
<p>4. Método Carl Orff</p>	<p>Su creador fue el músico alemán Karl Orff, situando la educación musical en el ritmo del lenguaje, los movimientos y las percusiones. El inicio del aprendizaje musical surge de las canciones, pero también de ritmos y adivinanzas.</p> <p>Los ritmos se trabajan con palabras y movimiento corporal. De esta manera, los niños hacen música con su cuerpo empleando 4 planos sonoros; pies, rodillas, palmas y dedos, sumando al cuerpo instrumentos simples como el triángulo o tambor¹⁸².</p>

Estos métodos son los que pueden ser utilizados dentro de las actividades en las aulas, ya que las posibilidades y bondades que cada uno ofrecen, son claras para desarrollar y generar mejores situaciones artísticas, promover reflexiones estéticas y desarrollar un sentido musical en el cual los niños y las educadoras puedan desarrollar sesiones musicales con mayor sentido, a través del juego musical y los diversos temas antes propuestos.

¹⁸¹ <https://www.slke.org/campus.virtual.3.0/noticias/218-descarga-el-libro-del-metodo-kodaly-en-espanol-de-carlos-gallardo-riballo.html20190615>

¹⁸² <https://es.slideshare.net/Melaniqp/el-mtodo-orff20190615>

Teatro

1. Lenguaje teatral	10. Mímica	19. Puesta en escena
2. Gesticulación	11. Juegos simbólicos	20. Desplazamientos en escenario
3. Situaciones reales o imaginarias	12. Improvisaciones	21. Movimiento corporal
4. Representaciones teatrales	13. Recursos escénicos	22. Efectos de sonido
5. Narración	14. Obra teatral	23. Música
6. Cuentos tradicionales	15. Teatro de sombras	24. Iluminación
7. Poemas	16. Títeres	25. Vestuario
8. Rimas	17. Técnicas teatrales	26. Escenografía
9. Posibilidades de la voz	18. Historias y personajes	27. Escena

Actividades que se pueden desarrollar progresivamente		
1. El gesto	6. La expresión dramática	11. Juegos de representación de cuentos
2. La postura	7. Juego simbólico	
3. La mirada	8. Dramatización de canciones	
4. El mimo	9. Dramatización de poemas	
5. La danza	10. Juegos a partir de su propio cuerpo	

Finalmente entendemos que esta propuesta y estos temas, habrán de permitir a las educadoras y educadores realizar actividades basadas en cada uno de los lenguajes artísticos, recuperar el sentido estético en cada una de las actividades que realicen y recrear cada una de las actividades a partir de lo que pretendan alcanzar, significancia de una recuperación de las posibilidades de cada lenguaje y

la importancia del arte en la formación integral de los niños y niñas de educación preescolar y de toda la educación básica en general.

A partir de esta propuesta el educador de arte habrá de observar y ayudar a que estas posibilidades tengan impacto real, ayudar a que este proceso se lleve a cabo dentro de las aulas y generar en conjunto con las educadoras miles de posibilidades artísticas que puedan impactar en otros momentos o situaciones de formación donde los niños y las educadoras puedan hacer uso de lo que la educación artística habrá de ofrecerles.

Nuestra intención no es hacer o posicionar al arte en un lugar exclusivo, más bien, que forme parte esencial y fundamental de la formación de los niños, ofrecer posibilidades, elementos y situaciones de aprendizaje reales, las cuales ofrezcan a los niños aprendizajes que se complementen con otros campos de formación y situaciones reales que comparta con otros o a las que se enfrente de manera natural, en esencia es buscar un lugar que por naturaleza misma el arte encuentra dentro de las aulas.

Si los niños/as se desarrollaran sin interferencia del mundo exterior, no sería necesaria la estimulación especial para su trabajo creativo. Todos los niños/as utilizarían sin inhibición su profundamente enraizado impulso creativo, confiando en su propia forma de expresión; el desarrollo de la creatividad está íntimamente ligado a la práctica y vivencia de la expresión artística¹⁸³.

¹⁸³ Fulvio, Granadino Eduardo. *La educación inicial y el arte*. El salvador: Facultad de ciencias y humanidades de la universidad del Salvador, 2006, 20.

Conclusiones

Es de suma importancia reconocer el humanismo que busca recuperar la educación, a través de la formación integral de los alumnos, el desarrollo de una personalidad social, espiritual y formativa que permita la interactuar con los otros en cualquier situación de la vida en sociedad, y es en este punto donde la educación propone y aporta a ese desarrollo de habilidades, destrezas y el desarrollo del potencial creativo en los alumnos, la iniciativa por cambiar, adaptarse y disponerse al cambio de la mejor manera posible, el espíritu crítico en libertad de hacer y pensar, actuar y reflexionar sobre la importancia de relacionarse con los otros y el conocimiento.

La educación artística siempre se podrá considerar como una de las tantas formas efectivas de aprender que pueden existir, para esto se requiere que los individuos sean capaces de reconstruir la práctica, no es solo realizar una copia de lo que ya existe, sino que pueda desarrollarse y formarse a través de cualquier lenguaje artístico. No solo se educará en la técnica sino también en la forma, significa que enseñar a través de la educación artística será la de enseñar y formar en el conocimiento, el descubrimiento, la experimentación real de los aspectos de cada lenguaje, donde no solo enseñaremos a repetir o reproducir los pasos de cierta técnica o situación artística, sino a pensar en las posibilidades de cada situación, aspecto y técnica de las artes, para poder desarrollar una imaginación creativa. La educación artística participa de forma importante en la escuela para lograr una educación verdaderamente integral, es el medio idóneo para expresar, comunicar, explorar el arte desde la propia perspectiva artística, el conocimiento del arte y sus posibilidades son para todo ser humano la herramienta que lo le permitirá explorar el mundo desde otra perspectiva y de las cuales se pueden convertir en situaciones didácticas con las cuales cualquiera puede interactuar, desarrollando un sentido estético y creativo dentro de un mundo sensible como es el arte.

Desarrollar estos elementos en el preescolar, no serán exclusivos de este nivel, cada situación artística puede asociarse a cada nivel educativo desde la primaria, secundaria y preparatoria, el alcance de los lenguajes artísticos no es único de los niños de preescolar, la idea es seguir desarrollando y no perder esa sensibilidad

estética-creativa que con el paso de los años vamos perdiendo poco a poco al perder ese contacto con el arte. En un sentido completamente amplio, la educación artística, intentaremos situarla como un factor educativo integral indispensable en todo el proceso formativo, no solo de niños de educación preescolar, sino en cualquier nivel, brindando la posibilidad de reconocer su propia identidad, y la forma en como habremos de insertarnos en la sociedad, el tipo de pensar y situarnos frente a el tipo de sentido humano que el arte puede desarrollar, el cual, posiblemente se requiera para el futuro.

El arte acompaña a los niños y a todo ser desde que nace, lo guía y lo sigue a lo largo de su vida aun cuando este se aleje de él.¹⁸⁴ Los elementos que de cada lenguaje emanan liberan y median las pasiones entre el placer y el goce estético de cada individuo, es algo que se tiene dentro y se va manifestando con el paso de los años y que también poco a poco se va olvidando, en este sentido, recuperar y recrear la forma en cómo se hace educación artística, nos ofrecerá la oportunidad de transformar la práctica y la realidad del arte dentro de las escuelas, tener ese acercamiento con el arte, nos ofrecerá la posibilidad de que tanto los niños, niñas y las educadoras puedan participar y hacer arte con mayores elementos, siempre pensando en un proceso integral de formación y no como una actividad de recreación o esparcimiento semanal. Este sentido y liberación del espíritu creativo dentro de la educación artística tiene que ver con la idea que se tiene acerca de lo que se realiza en educación artística, los procesos de configuración mental que ofrece el arte y sus diversas manifestaciones, y los alcances de una formación artística, resultan del impacto dialectico de la teoría con la ejecución práctica-artística, no pueden existir la una sin la otra pues ambas se complementan entre sí de maneras que ni el propio arte puede explicar, por lo cual ubicar la formación subjetiva del arte como una perspectiva específica representa un proceso de conocimiento del valor que cada sujeto le da al arte y a lo que hace con él, este transito implica indiscutiblemente organización, estructura de los factores, la

¹⁸⁴ Guadarrama, Guadarrama Rene. La expresión y apreciación musical para fortalecer las características físicas y emocionales en los alumnos de 3° ciclo en la escuela Lic. Gustavo Díaz Ordaz. Toluca: Escuela Normal Número 3 de Toluca, 2009. Pág. 106

emoción, el gusto, lo estético, lo artístico y finalmente lo creativo, no necesariamente en ese orden pero si necesarios todos ellos para entender el significado del arte en la educación integral de cualquier persona, niño, niña joven o adolescente.

Reconocer que en esta época la escuela busca recuperar la humanidad, a través del desarrollo de destrezas básicas que la educación artística potencia en los estudiantes como la iniciativa personal, la disposición al cambio, la capacidad de adaptación a nuevos desafíos, el espíritu crítico en la selección y el procesamiento de mensajes, la capacidad de interrelación con interlocutores diversos, entre otras.

La educación artística participa de forma muy importante en la escuela para la formación de los niños y niñas. Es el medio idóneo para expresar, comunicar y conocer el arte desde una perspectiva artística, el conocimiento del arte y de sus posibilidades de expresión para el ser humano se convierten en situaciones didácticas interesantes. En este sentido la educación artística también es una oportunidad de conocimiento inmediato, desarrollando en los estudiantes el sentido de lo estético. El sentido de lo estético, tiene que ver con la idea que se tiene de la educación artística, en el contexto de que la educación básica se orienta hacia “una formación humana total”, entendiendo con esto que, esta formación es necesaria que se incluya en el currículo. En un sentido general, se puede hacer referencia del arte como un producto que resulta del proceso de reconstrucción mental, intelectual, formativo y creativo, estructurado con sentido, con intencionalidad estética, resultado de impacto dialéctico de los datos sensibles con relación a la formación propia que tiene el sujeto que percibe.

La educación artística en la escuela es una disciplina donde interviene la creatividad, las habilidades, destrezas e intereses de los niños y niñas, la educación artística representa entonces la conjunción de los cuatro lenguajes artísticos en un solo componente formativo, aunque su tratamiento se da a través de los cuatro lenguajes sobre los cuales sentamos nuestra idea de educación artística, implica construir y desarrollar habilidades que permitan enfrentar los retos de cada lenguaje en cada una de las diferentes situaciones de aprendizaje en las cuales se pueden encontrar los niños al interactuar con el arte, el dominio de estas habilidades

depende de lo que el niño ya sabe y del interés que genere en el dicha actividad, motivarlos y guiarlos a través d este proceso, supone la interacción entre educando y educador de arte, donde ambos comparten y exploran el arte, no solo desde la perspectiva de quien enseña, sino también, de quien aprende, permite vincular los conocimientos de otros lenguajes sin que se hable directa o indirectamente de ese otro lenguaje, que complementa y nos permite lograr nuestro aprendizaje durante esa actividad.

Durante nuestro proceso de investigación los elementos teóricos que nos ayudaron a responder a cada una de las situaciones donde, el recuperar y recrear el arte va más allá de la simple necesidad de cambiar por cambiar, implica reconocer dos aspectos fundamentales:

Primero: la educación artística no dejará de tener más allá de una hora semanal, más sin en cambio no estamos delimitando ni restringiendo que a pesar de ello esa hora no pueda dejar algún tipo de aprendizaje o conocimiento en los niños, significa, que el papel del educador de arte está en lograr que esa hora semanal tenga el mismo o mayor impacto que aquellas que tienen cinco o más horas semanales, no pretendemos inclinar o asegurar que si se tuvieran más horas habría mejores resultados, pero si establecemos que esa hora puede y debe permitir al educador de arte, desarrollar en sus alumnos esos conocimientos y aprendizajes que la educación artística pretende alcanzar en cada uno de los niveles de formación tanto en el preescolar, la primaria y la secundaria.

Por si sola la educación artística ya es un proceso creativo, pero al mismo tiempo una herramienta poderosa de la cual podemos asumir que existe un autoconocimiento de sí mismo y del entorno, los niños no solo aprenden a través del arte sino fuera del arte y desde su propia necesidad de conocer arte, reconociéndose como seres creadores, activos, capaces de seguir un ritmo (música), realizar un desplazamiento (expresión corporal), pintar sobre alguna superficie (artes visuales) o representar alguna situación de la vida (teatro). Es así como nuestra intención de establecer la necesidad de una educación artística centrada en el desarrollo de todas y cada una de las posibilidades de los cuatro

lenguajes artísticos durante cada ciclo escolar, ofrecerá a los estudiantes elementos dinámicos, críticos y creativos que le permitan explorar y aprender la importancia de un desarrollo integral de la capacidad crítica, estética y creativa.

Y finalmente con esta propuesta nuestro objetivo central no es cuestionar si la educación artística merece más o menos de lo que tiene o debe tener, pretendemos alcanzar una mediación entre lo que debemos hacer, lo que podemos hacer y lo que podemos alcanzar, el papel que juega cada uno de nosotros y sobre todo el educador de arte es lograr que todos se apropien del arte como lo hace el educador de arte quien se ha formado en la educación artística, explorando técnicas, posibilidades, manifestaciones que den cuenta del valor objetivo que tiene la subjetividad del arte, no solo es hacer por hacer o creer que lo que se hace es suficiente, nunca se da demasiado y tampoco se recupera lo necesario, sin embargo nuestro objetivo es recuperar el sentido estético de la formación en el arte y para el arte, proponer alternativas a educadoras, educadores, directivos, maestros de otros niveles, padres de familia e incluso otros profesionales del arte, a reconocer que lo que llamamos educación artística requiere el estudio de los cuatro lenguajes del arte y todas sus posibilidades. Buscamos ofrecer herramientas para realizar una práctica integral y humana donde todos tengan la misma posibilidad de encontrarse con el arte y sus posibilidades, aprender del otro y con el otro y formar parte de esa subjetividad educativa que nos ofrece la educación artística en nuestra preparación, formación y desarrollo de una conciencia humana formal, espiritual, social, cultural y formativa.

Para finalmente ampliar la visión del mundo que tienen nuestros pequeños alumnos, y recuperar la escuela, así como la clase de educación artística como un espacio de descubrimiento de todo aquello que denominamos diferente y que puede contribuir a educarnos. A educarnos en la complejidad frente a la homogeneidad, en la actitud despierta frente al run-rún monótono de una globalización estética.¹⁸⁵

¹⁸⁵Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela*. España: GRAÓ, 2007. Pág. 55

BIBLIOGRAFÍA

Catarina.udlap. s.f.

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/gaviria_d_mt/capitulo3.pdf (último acceso: 19 de Marzo de 2019).

Abara, Josefina. *¿Artista educador o educador artista? El límite difuso del rol social.*» ISSN: 1695 - 8403. e-ISSN: 2254-7592, 2017: 24-31.

ABC. *diccionario abc, tu diccionario hecho facil.* 13 de julio de 2018.
<https://www.definicionabc.com/social/promotor.php>.

Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional.* México: Trillas, 2001.

Agra, Jesús M., Martha balada, et al. *La educación artística en la escuela.* España: GRAÓ, 2007.

Aguilar, Esteban Guio. *Del arte a la experiencia estética: Interpretación y efectos cognitivos en la función estética.* Argentina: Universidad Nacional de La Plata, 2015.

Aguirre, Arriaga I. *Teorías y práctica en educación artística.* Pamplona, España: Universidad Pública de Navarra, 2001.

Akoschky, Judith , Ema Brant, Marta Calvo, María Elsa Chapato, Ruth Harf, Débora kalmar, Mariana Spravkin, Flavia Terigi, Judith Wiskitski. *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística.* Buenos Aires: Paidós, 1998.

Albarrán, Santiago Manuel. *El proceso de enseñanza de la composición escrita adaptado a la evolución del aprendizaje de la escritura de los estudiantes .* Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad Complutense de Madrid , 2010: 15-32.

Álvarez, Elisa. InterAC. *Desafío de la mente o desafío del ambiente.* 2010.
<https://www.interac.es/index.php/es/> (último acceso: 10 de Enero de 2019).

Amaya, de Ochoa Graciela. *Aprendizaje autónomo y competencias.* Ponencia, Bogotá: fundación CONACED, 2008.

Andueza, María, Ana María Barbero, Martín Caeiro, Alfonso da Silva, Judit García, Ana González, Antonia Muñoz, Alberto Torres. *Didáctica de las artes plásticas y visuales.* España: Universidad Internacional de la Rioja, 2016.

Araño, Gisbert Juan Carlos. *La enseñanza de las bellas artes como forma de ideología cultural.* España: Universidad Complutense: Servicio de Publicaciones, 1989.

Arnheim, Rudolf. *Consideraciones sobre la educación artística.* Barcelona: PAIDOS, 1993.

- ASALE. *Diccionario de la lengua española*. MADRID, 2014.
- Asociación Susuki Internacional. *Método Zuzuki y su filosofía*. 34-51. Japón: Japón Asia, asociación Susuki Europa Australia de las Américas , s/f.
- Barra, Almagia Enrique. *Psicología social*. Universidad de Concepción, 1998.
- Bartlett, F.C. *A theory of remembering*. En *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*, de F.C. Bartlett, 11. Cambridge: University press, 1932.
- Bruner, Jerome. *Realidad mental y mundos posibles*. Buenos Aires: Gedisa, 2012.
- Caeiro. *Descubrir el Arte Formación en Artes Visuales y Plásticas para Maestros de Primaria*. España: Unir Editorial, 2017.
- Calaf, Roser. Olaia Fontal. *Cómo enseñar arte en la escuela*. España: Síntesis, 2010.
- Carrasco, Segoviano Sara Victoria- M. Rosario García Huidobro. *Repensando nuestros posicionamientos como profesoras de arte dentro de un escenario de cambios*. Educación artística: revista de investigación (EARI), 2017: 58-73.
- Clark, David M. *Anxiety states: Panic and generalized anxiety*. Oxford: Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems: A practical guide (pp. 52-96)., 1989.
- Collingwood, R.G. *El arte y la imaginación*. España: Casimiro, 2016.
- Colorado, Araujo Ana Bertha Yohary. *Retos de la educación artística en el siglo XXI en México*. Revista electrónica de investigación de la universidad de Xalapa, 2014: 59-69.
- Corujo, Quesada María Riselda, Hector Anier Gutiérrez, Norys Josefa Rodríguez Izquierdo. *La creatividad artística. fundamentos teóricos y psicológicos desde lo pedagógico*. Integra educativa vol. IX N° 1, 2016: 123-137.
- Dewey, John. *Art as experience*. New York: The Penguin Group, 2005.
- . *El arte como experiencia*. España: Paidós, 1980.
- DIE-CEP. *Interpretación artística*. Bogotá: Mimeo, 1990.
- Díez del Corral, Pérez-Soba Pilar. *Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano*. Madrid: Universidad Complutense, 2005.
- Dirección general de evaluación y formación del profesorado. *Música, danza y expresión corporal en educación infantil y primaria. tomo I*. Andalucía: Estudios gráficos Europeos, 2001.

- Doménech. Cursos aui. 20 de febrero de 2019.
<http://cursos.aiu.edu/Evaluacion%20Educativa/pdf/Tema%202.pdf>.
- Eisner, W. Elliot. *Educación la visión artística*. España: Paidós, 1972.
- . *El arte y la creación de la mente, el papel de las artes en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós, 2004.
- Elder, Linda Richard Paul. *El arte de formular preguntas esenciales*. Foundation for Critical Thinking, 2002.
- Elliot, W. Eisner. *Cognición y currículum*. Barcelona: Martínez roca, 1987.
- Estévez, Pichs, M. A., & Rojas Valladares, A. L. *La educación artística en la educación inicial. un requerimiento de la formación del profesional*. Ecuador: Universidad metropolitana del Ecuador, 2017.
- federación de enseñanza de CC.OO. *Desarrollo de la creatividad infantil*. Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2008: 1-6.
- Ferreiro, Gravié Ramón. *El ABC del aprendizaje cooperativo: trabajo en equipo para aprender y enseñar*. México: Trillas, 2009.
- Flores, Almonacid Mónica Isabel. *Propuesta metodológica para la enseñanza de la técnica de danza en el niño de la tercera edad*. Chile: Universidad de Chile, Facultad de artes, 2005.
- Freire, Paulo. *Cartas a quien pretende enseñar*. Argentina: Siglo veintiuno editores, 2010.
- Frías, Sánchez Carolina. *Guía para estimular el desarrollo infantil*. México: Trillas, 2002.
- . *Guía para estimular el desarrollo Infantil: de los tres a los seis años de edad*. Mexico: Trillas, 2002.
- Fullan, Michael. Andy Hargreaves. *La escuela que queremos, los objetivos por lo que vale la pena luchar*. México: SEP, 2000.
- Fulvio, Granadino Eduardo. *La educación inicial y el arte*. El salvador: Facultad de ciencias y humanidades de la universidad de el Salvador, 2006, 20.
- Ganador, E. T. goldstein, S. Vincent-Lancrin. *El arte por el arte, la influencia de la educación artística*. México: IPN, 2014.
- García, Canclini. N. *El arte no existe, en lápiz*. De Canclini. N. García, 142-145. N. ° 187-188, 2002.
- García, Ríos Antonio Stalin. *Enseñanza y aprendizaje en la educación artística*. El artista, Noviembre 2005: 19.

- García, Suarez Victor Manuel. *Diplomado metodologías activas de enseñanza aprendizaje*. Diplomado metodologías activas de enseñanza aprendizaje. Toluca: Insitituto Universitario Internacional de Toluca, 2018. 116.
- Gardner, Howard. *educación artística y desarrollo humano*. España: Paidos, 1994.
- Garzón, Vanegas Gynna Yolanda. *Cereación de talleres en artes plásticas como una estrategia pedagógica para desarrollar el gusto artístico en niños...* Colombia: Universidad distrital Francisco José de Caldas, 2017.
- Granadino, Eduardo Fulvio. Portal OAS. Junio de 2006.
<http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=USty90PYSho%3D&tabid=1282> (último acceso: 16 de Enero de 2018).
- Griselda. *Cosas de Educación*. 2018. <https://www.cosasdeeducacion.es/ue-significa-tic/> (último acceso: 25 de Noviembre de 2018).
- Guadarrama, Guadarrama Rene. *La expresión y apreciación musical para fortalecer las características físicas y emocionales en los alumnos de 3º ciclo en la escuela Lic. Gustavo Díaz Ordaz*. Toluca: Escuela Normal Número 3 de Toluca, 2009.
- GUILDFOR, J.P. - *“La Creatividad”*. Madrid, 1980.
- GUILFORD, J.P. *“La Creatividad, presente, pasado y futuro”*. Buenos Aires: Paidos, 1978.
- Guilford, J.P et al. *Creatividad y educación*. España: Paidós, 1994.
- Henriquez, de Vilaltra Cristelina, Reyes de Romero Judiht Antonia. *La transversalidad: un reto para la educación primaria y secundaria*. COSTA RICA: Editorama S.A., 2008.
- Hernández, Fernando. *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro, 2010.
- Hernández, Fernando Hernández. *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2008.
- Hernández, Mendoza Laura. *Destrezas manipulativas para la expresión plástica en educación infantil*. Arista digital, 2010: 1185-1195.
- Hérrnandez, Sampieri Roberto. *metodología de la investigación*. México: McGRAW-HILL / Interamericana editores, 2014.
- Institut de Creativitat i Innovacions Educatives. *Radiografía de la Educación Artística*. Educación Artística revista de investigación, 2003: 227.
- Jiménez, Poot Carlos Gilberto. *La importancia de la educación artística en la formación integral del alumno*. Cd. del Carmen Campeche: UPN, 2011.

- Londres, Centro. *El niño y niña de 3 a 6 años de edad: sentido y significado de su educación*. Centro londres 94. 19 de febrero de 2018.
http://www.centrelondres94.com/files/El_nino_y_nina_de_3_a_6_anos_de_edad_sentido_y_significado_de_su_educacion.pdf.
- Lowenfeld, Viktor. Lamber Brittain. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz, 1985.
- Luckin, R. *Diseñando contextos de aprendizaje*: Routledge. 2010.
- Maclure, Davies. *Aprender a pensar, pensar en aprender*. I.S.B.N : 8474325080: Gedisa, 1997.
- Maquet, Jacques. *La experiencia estética*. Madrid: Celeste, D.L., 1999.
- Marcela, Muñoz Milena, Yuli Catalina Valencia Loaiza, Yenny Alexandra Gil Gómez, y Leynis Palacio Ordóñez. *Ver, sentir, oír a través de las expresiones artísticas como procesos simbólicos comunicativos*. En proyecto pedagógico, de Muñoz Milena Marcela Echeverri, Yuli Catalina Valencia Loaiza, Yenny Alexandra Gil Gómez y Leynis Palacio Ordóñez, 40-54. Medellín: Universidad de Antioquia Facultad de Educación, 2017.
- Marín, Garcia Teresa. *Imaginar.org. Taller, manuales, teorías*. s.f.
http://www.imaginar.org/taller/ttt/2_Manuales/Teoria_creatividad.pdf (último acceso: 13 de Noviembre de 2018).
- Marín, Viadel Ricardo. *Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas*. Educatio Siglo XXI, 2011: 271-286.
- Martí, Gamero Miriam. *uncomo.com.mx*. 24 de septiembre de 2018.
<https://educacion.uncomo.com/articulo/que-es-la-educacion-integral-19759.html>.
- Martín, E. & Moreno, A. *Competencia para aprender a aprender*. Recuperado de Dialnet, 2007: 35.
- Mary, Muñoz Nohora. Edgar Marino Burbano. Ma de Buen Consejo Vizcaino. *La expresión artística en el preescolar*. México: Neisa, 2014.
- Maturana, Humberto. *La realidad ¿objetiva o construida?, fundamentos biológicos de la realidad*. Barcelona: ANTHROPOS, 1998.
- Mejía, Echeverria Silvana Andrea. *La educación artística como comprensión crítica de la cultura visual*. En Fernando Hernández. Pensamiento, Palabra y Obra, 2008: 8.
- Ministerio de educación. *Orientaciones pedagógicas para implementar lenguajes artísticos en la escuela*. Chile: ilustrasole, 2013.

- Ministerio de educación y deportes. *Arte en la comunidad. Cuadernillo de actividades sugeridas a partir de láminas "arte para la escuela"*. S/F: Ministerio de educación y deportes, S/F.
- Montenegro, Carlos Manuel Ortiz. *Arte y experiencia estética: john dewey**. Revista nodo N° 17, Vol. 9: 95-105, 2014: 11.
- Morín, Edgar. *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. ESPAÑA: PAIDOS, 1999.
- Mukarovsky, Jan /Jarmila Jandová y Emil Volek. *Signo, función y valor: estética y semiótica del arte*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de literatura, 2000: 504.
- Navia, A. Mauricio. *Nietzsche y Heidegger y el concepto ampliado de arte y estética*. Arte y estética contemporánea, 2008: 10.
- ONU. *Un enfoque de la educación para todos basado en los derechos humanos*. Nueva York: UNICEF, 2008.
- Ottone, Ramírez Ernesto. *Por qué enseñar arte y como hacerlo: caja de herramientas de educación artística*. Santiago, Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016.
- Parlamento europeo, y del consejo. *Competencias clave para el aprendizaje permanente*. Diario Oficial de la Unión Europea, 2006.
- Pérez, Muñoz Ana. *Experiencia estética y creatividad: aplicación de la teoría de Alfonso López Quintás al aprendizaje de la música en primaria. Trabajo de grado*. Madrid: Universidad Internacional de la Rioja, Facultad de Educación, 2012.
- Plataforma sobre Innovación, en Museología y Museografía. *eve museos e innovación*. 04 de septiembre de 2014.
<https://evemuseografia.com/2014/09/04/educacion-artistica-multicultural/>
 (último acceso: 5 de Septiembre de 2018).
- Portal de informática, internet, tecnologías y web. *alegsa.com.ar*. 31 de 05 de 2018. <http://www.alegsa.com.ar/dic7byte.php> (último acceso: 31 de 05 de 2018).
- Raymond, Bara José Luis. *¿Artista educador o Educador artista? el límite difuso del rol social*. Educación artística: revista de investigación (EARI), 2017: 24-31.
- Read, H. *Educación por el Arte*. España: Paidós, 1995.
- Read, Herbert Edward. *Imagen e idea: La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana*. México: Colec. BREVIARIOS, 1957.

- Reyes de Pomero, Judith Antonia. *La transversalidad: un reto para la educación primaria y secundaria*. San José Costa Rica: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana , 2008.
- Rodriguez, Pablo Herrero. *Propuestas didácticas para una pedagogía de la muerte desde la creatividad artística*. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2012: 11.
- «S/F.» s.f.
http://caterina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmu/duran_f_md/capitulo2.pdf (último acceso: 12 de Junio de 2019).
- Salgado, Carmen. *Trabajo por proyectos en expresión plástica. Educación inicial*. España: Universidad de Valladolid, 2012.
- Salmán, Valdez María del Rocio. *Desarrollo de la personalidad en la edad temprana*. Mazatlán, Sinaloa: Universidad Pedagógica Nacional, 2008.
- Sánchez, Beltrán Zulma. *Investigación en Educación Artística. Más allá de los riesgos, la búsqueda por las posibilidades*. En Lenguaje, cultura e investigación: problemas emergentes en educación, de Beltrán Zulma Sánchez, 88-100. Colombia: ISSN 2011-804X. pp. 87 - 100, 2017.
- Sánchez, Puentes Ricardo. *Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación*. Perfiles educativos, 1993: 25.
- Sarlé et al, Patricia, Elizabeth Ivaldi, Laura Hernández. *Arte, Educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. De Organización de Estados Iberoamericanos, 236. España: OEI, 2014.
- Secretaría de Educación de Nuevo León. *Fichero de juegos y actividades del área de arte y cultura*. Nuevo León : Secretaría de educación Nuevo León, 2007.
- Seefeldt, Carol Barbara Wasik. *Preescolar: los pequeños van a la escuela*. México: SEP, 2005.
- SEP. *ACUERDO número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar*. México: Secretaría de Educación Pública, 2014.
- . *Análisis FODA, diagnostico de las condiciones de la escuela para preparar la entrada en vigor de la autonomía curricular*.
<https://basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201802/201802-RSC-mdTfwNuyaB-PresentacionAnalisisdeFODAPrimaria.pdf>. Febrero de 2018.
<https://basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201802/201802-RSC-mdTfwNuyaB-PresentacionAnalisisdeFODAPrimaria.pdf>.
- . *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. México: SEP, 2017.

- . *Aprendizajes clave para la educación integral, Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: Secretaria de educación pública, 2017.
- . *Arte y cultura, caja de herramientas, guía metodológica*. México: SEP, 2009.
- SEP. *Autoevaluación de Centros Escolares para la Gestión de la Calidad, Guía para la Elaboración del Plan de Mejora Grupos de Mejora*. México: Secretaria de Educación Pública, 2007.
- . *El enfoque formativo de la evaluación*. México : Secretaria de educación pública, 2012.
- . *Escuela Siempre Abierta* . México: Secretaria de educación pública, 2010.
- . *Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo*. México: Secretaria de educación pública, 2012.
- SEP. *Ley general de educación*. En *Ley general de educación*, de Secretaria de servicios parlamentarios, 78. México: Sep, 2018.
- . *Plan y programas de estudio de educación básica. primaria*. Mexico: SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 1993.
- . *Programa de estudio 2011, guía para la educadora*. México: Secretaria de educación pública, 2011.
- . *Programa sectorial de educación 2013-2018*. México: Secretaria de educación pública, 2013.
- SIC. Secretaria de innovación y calidad. 20 de septiembre de 2018.
<http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/ap089/apoyos/m3/analisis.pdf>.
- Siso, Martínez José Manuel. Educrea. s.f. https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/02/DOC-tecnica_de_la_pregunta.pdf (último acceso: 18 de Mayo de 2018).
- Tamayo de Serrano, Clara. *La estética, el arte y el lenguaje visual*. Palabra-Clave, 2002: 22.
- Tatarkiewicz, Wladislaw. *Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. ESpaña: TECNOS, 2001.
- Vásquez, Montoya María Elena. *Las artes como estimulación creativa en la educación inicial*. Colombia: Universidad tecnológica de Perreira, 2017.
- Vázquez, Valdivia Jessica. *Eduinnova*. Enero de 2011.
<http://www.eduinnova.es/monografias2011/ene2011/creatividad.pdf>.
- Vegenas, Alicia. *Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil*. México: Paidós, 2002.

Vicci, Gonzalo. Miradas nómadas. *Educación artística y cultura visual en Paysandú*. En “Ampliación y diversificación de la función de enseñanza a nivel nacional – Paysandú”, de Gonzalo Vicci, 96. Paysandú, Uruguay: “Escuela Nacional de Bellas Artes”, 2013.

Vigotsky, Lev S. *La imaginación y el arte en la infancia*. Moodle. 08 de octubre de 2018.
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md/lic/ED/DC/AM/10/La_imaginacion_y_el_arte_en_la_infancia.pdf.

Walter, Benjamin. *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. España: Casimiro, 1939.

Winner, Ellen, thalia R Goldstein y Stephan Vincent Lancrin. *Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education*. USA: OCDE, 2014.

LINKS SUGERIDOS

OEI. Manual de apoyo al facilitador. Taller de teatro, protagonistas en el juego.

<http://www.estaciondelasartes.com/manual-de-teatro-oei/>

Manual de pedagogía teatral, de Verónica García Huidobro.

<http://www.memoriachilena.c/602/w3-article-84886.html>

Viajeros del pentagrama (juego, cuerpo y música).

http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/Joomla/images/PDF/Ensenar/Viajeros_de_I_Pentagrama_A1_M01_Ensenar_Bienvenida.pdf

Como hacer un taller de música sin ser músico.

https://www2.sep.pdf.gob.mx/proesa/archivos/talleres_primaria/musica_2010_prim.pdf

Música, danza y expresión corporal en educación infantil y primaria.

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/1155_d_69805bc7f_musica_danza.pdf

Propuesta metodológica para la enseñanza de la técnica de danza en el niño de la tercera infancia.

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2005/flores_m/sources/flores_m.pdf

Juegos de arte.

http://www.integra.cl/wp-content/files_mf/1468526111Actividades_ni%C3%B1os_de_3_a_5_a%C3%B1os.pdf

MESOGRAFÍA

<https://definicion.de/creatividad18octubre2018>

<https://dle.rae.es/?id=3q9w3lkoctubre232018>

<http://www.filosofia.org/enc/ros/este3.htm>

<https://definicion.de/asimilacion/>

<https://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/innovacion-transferencia-y-empresa/transferencia-del-conocimiento-1345667266489.html>

<https://www.tiposde.org/escolares/488-tipos-de-observacion>

http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf

<https://es.oxforddictionaries.com/definicion/inflexion>

<https://definicion.de/recreacion>

http://caterina.udlap.mx/udla/tales/documentos/lap/gaviria_d_mt/capitulo3.pdf