

La metodología del Arte

Autor: López Barajas Sergio
Coordinación de Educación Artística R011, 15AOS2010W
Otumba
18 de noviembre de 2022

Introducción

El arte como método de enseñanza siempre será una opción para lograr desarrollar habilidades básicas en los alumnos; será un facilitador para poder implementar estrategias técnicas y actividades que potencialicen habilidades cognitivas y motores de los niños y las niñas, de igual manera, el trabajar el arte, en cualquiera de sus cuatro lenguajes estéticos: artes visuales, expresión corporal, teatro y/o música permitirá un acercamiento a las propias emociones de los educandos, propiciando de esta manera un desarrollo vital en los alumnos y alumnas ya que permita reconocer los sentimientos y sensaciones que le provoquen diferentes acciones en su quehacer cotidiano favoreciendo de esta manera su desarrollo integral al poder manejar de una mejor manera las reacciones que pudieran tener a las mismas.

También es importante recalcar que las manifestaciones artísticas siempre serán un vínculo entre la humanidad y la expresión, el poder relatar de alguna manera el sentir y las vivencias de una manera efectiva permite que las personas puedan exteriorizar sus emociones de una manera más segura.

En la presente reseña se encontrarán diversos y variados métodos de las diferentes disciplinas artísticas que le permitirán al docente aplicar el arte en el aula de manera más directa y con mejores resultados para con sus alumnos, también le será posible justificar y evaluar sus actividades y valorar mejor el alcance del alumnado en esta disciplina.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ARTES)
EN EL NIVEL BÁSICO

Alejandro De Luna Mercado

De Luna Mercado, A. (2021). Estrategias Metodológicas de Educación Artística (ARTES) en el nivel Básico. Editorial Fénix. 280 pág. ISBN: 978-607-9441-78-4

La obra del Doctor De Luna nos inmersa en las necesidades básicas para una adecuada planificación de la Educación Artística imbuyéndonos en los conceptos elementales necesarios para entender las estrategias metodológicas que pueden entender el quehacer cotidiano del Promotor de Educación Artística, docentes, educadoras y/o cualquier otra persona interesada en involucrarse en la enseñanza de las artes, nos muestra que la estrategia es primeramente una guía de acción para obtener ciertos resultados; nos recuerda que mientras se ponga en práctica la estrategia, las acciones tendrán sentido, es decir, la estrategia debe estar fundada en un método.

Para esto nos comparte los tres tipos de estrategia:

- Cognitiva. - Nos refiere a la integración del material con el conocimiento previo.
- Metacognitiva. - Se refiere a la planeación, control y evaluación por parte de los mismos educandos a su cognición.
- Manejo de recursos. – Son estrategias de apoyo que contribuyen a que la actividad sea resuelta de manera efectiva.

De las cuales se desglosan otras estrategias las cuales nos serán útiles de acuerdo al contexto en que se utilicen, así mismo nos muestra la diferencia entre la educación por el arte, a través del arte, y en las artes y la importancia de cada uno de estos.

Retoma los principios de pedagógicos de Pestalozzi, proponiendo que los alumnos adquieran conocimiento través de la observación y la experimentación, tal y como lo propone la Nueva Escuela Mexicana, formar al alumnos y alumnas desde la individualidad dentro de la colectividad en pro de la comunidad.

Nos hace hincapié en que el alumno tiene todo el potencial para aprender a través de la experimentación, el aprendizaje guiado tal como lo describe la Dra. Montessori, así mismo nos propone el enriquecimiento mental-espiritual-orgánico del educando desarrollando ejercicios físicos, trabajo corporativo y activando lo estético, artístico e intelectual, para esto nos sugiere ciertas metodologías constructivistas muy importantes.

- **Aprendizaje por descubrimiento.** Los facilitadores deben mostrar a los alumnos a través de la didáctica que no hay un amanaera única de resolver un problema.

- **Aprendizaje centrado en la persona-colectivo.** La persona-colectivo se involucra de manera completa en la resolución del problema con todos sus aspectos cognitivos y emocionales, también se deben tomar en cuenta todos los ritmos y estilos de aprendizaje.

- **Teoría de las inteligencias múltiples.** En cada uno de nosotros existen siete diferentes tipos de inteligencias que nos permiten involucrarnos con el mundo que nos rodea de manera diversa.

- **Ecología de la Educación.** Este tipo de metodología se define debido a la organización de diferentes factores y variables como lo es la secuencia de actividades, la organización de los grupos de trabajo, las acciones a seguir, entre otros.

De acuerdo a su formación inicial como músico de conservatorio el Doctor De Luna comienza su propuesta de estrategias metodológicas con esta área artística que es de suma importancia en el desarrollo cognitivo y sensorial del alumno, es importante conocer los beneficios que la música aporta a los alumnos y alumnas; el desarrollar y fomentar la enseñanza musical a temprana edad ayuda a mejorar la sinapsis cerebral y esto a su vez influye en un mejor desarrollo de las funciones cerebrales y corporales de una persona.

El Doctor Alejandro nos abre un abanico de metodologías tales como la Técnica Dalcroze, Orff-Schulwerk, Murray Chafer entre otras.

En el Área de la Expresión corporal y la danza nos recuerda que el cuerpo es un instrumento que nos permite expresar ideas, nuestro sentir cotidiano e incluso las costumbres y tradiciones de poblaciones enteras. El movimiento permite al alumno inmensidad de posibilidades expresivas y creativas, la práctica del movimiento posibilita el conocimiento del cuerpo y sus alcances, desarrolla habilidades motrices, mantiene óptimos los huesos, articulaciones y músculos, optimiza la salud del cuerpo en general; así mismo promueve el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo; en este apartado encontraremos nombres de talla como Patricia Stokoe, Elena Duran y Rudolf Von Laban, todos ellos expertos en danza.

La pedagogía del teatro es sumamente importante en el desarrollo educativo de los niños y las niñas ya que puede servir en el desarrollo del educando y/o alternativa terapéutica en casos conductuales difíciles; el proceso creativo asociado al teatro permite experiencias al alumno para desarrollar capacidades cerebrales como la memoria a largo plazo, resolución de problemas mediante la inventiva y un mejor proceso para el manejo de conflictos.

Finalmente, nos aporta un buen catálogo de técnicas y metodologías de artes plásticas, las cuales siempre serán la base en las expresiones artísticas de los alumnos desde la etapa inicial hasta la secundaria.

Conclusión

Para cerrar, debemos siempre entender que el arte es una parte inherente del ser humano, el desvalorizarla, es restar importancia a un componente vital del ser humano. El arte ha estado presente en todas y cada una de las etapas de la humanidad y lo seguirá estando hasta el fin de nuestros tiempos, es por eso que debemos abrazar esta disciplina y darle la importancia que se merece y reconocer el potencial que es capaz de desarrollar en nosotros, en los niños y en las niñas.

El fomentar el arte en los alumnos y en las alumnas ayudará a formar generaciones que sean más seguras de sí mismos, que sean más empáticas con las otras personas, con los animales y con el medio ambiente, lo cual repercutirá en un bienestar social que podría impactar a todo el país o más allá.

Apostar por el desarrollo de las habilidades artísticas en los niños y niñas es pensar siempre en mejorar su futuro educativo, social y emocional.

Referencias

De Luna Mercado, A. (2021). *Estrategias Metodológicas de Educación Artística (ARTES) en el nivel Básico*. México: Editorial Fénix.