

570131

el arte y el niño ^{lej}

tesis profesional
que para obtener el título de
licenciatura en artes visuales
presenta
susana guadalupe navarro mendoza

ARQ. y Ma. C. HILLARIO DE LA TORRE
DIRECTOR
ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS

ARQ. GUILLERMO DE LA TORRE
DIRECTOR DE LA COMISIÓN
ESCOLAR DE ARTES

universidad autónoma de guadalajara
incorporada a la universidad nacional autónoma de méxico
escuela de artes plásticas
guadalajara, jalisco, 1981

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

índice

	página
1. introducción	15
2. el arte en la educación	21
3. significado del arte para los niños	29
4. psicología infantil: personalidad	35
5. desarrollo del niño	41
6. aprendizaje	47
7. los sentidos como base del aprendizaje	55
8. creatividad infantil	61
9. el arte libre	67
10. terapia para el retraso mental	73
11. motivación artística: temas técnicas materiales	77
12. programa	87
13. conclusión	95
14. bibliografía	97

“vivimos solo para descubrir la belleza.
todo lo demás es una forma de espera”....

gibrán jalil gibrán.

introducción.

“la infancia es el sueño de la razón”...
rousseau.

1

actualmente, se han hecho estudios psicológicos sobre la personalidad del niño, como un ser capaz de crear, con una mentalidad, reacciones y necesidades muy distintivas y diferentes a las del adulto.

el niño, posee una congénita facultad de creador y una imaginación muy activa.

la enseñanza rutinaria que se practica en la mayor parte de las clases de arte, se lleva a cabo sometiendo al pequeño a un sistema rígido, triste y sin alma; basándose en copias mecánicas de una extrema exactitud, y en correcciones y juicios dogmáticos, la mayoría de las veces absurdos e inconvenientes.

con ello, sólo se propicia la anulación de las potencias mentales del aprendiz y la destrucción de su capacidad progresiva y también del interés, que es el elemento principal para mantener su atención.

es necesario tomar conciencia de este grave problema y haciendo un análisis de las facultades del niño, tanto físicas como intelectuales, introducir nuevas maneras de guiar al alumno, siempre teniendo en cuenta que la libertad, debe ser el principal factor.

así, el desarrollo de su personalidad podrá llevarse a cabo de una manera libre, con el fin de dejar que el sentimiento sea expresado auténticamente y sin traba alguna; para que él mismo descubra los misterios y profundidades de su ser, y que el arte como base en su educación, influya en la infancia, para que después, en las diferentes etapas de su crecimiento y formación pueda tener impresa su huella en la sensibilidad.

el objetivo debe ser claro:

no se trata de formar artistas.

se trata de estimular la capacidad creadora latente en el niño, de ayudarlo a desenvolver sus facultades mentales y su personalidad, para que al llegar a la edad adulta ésta gran fuerza consciente o inconscientemente lo influya en su vida.

“toda obra infantil es un producto del subconsciente. este es el verdadero generador de todo lo grande en el mundo de las ideas y de la belleza.

el arte consciente es seco, arido, frio y demasiado intelectual;
el arte subconsciente es espontaneo, animado y calido.

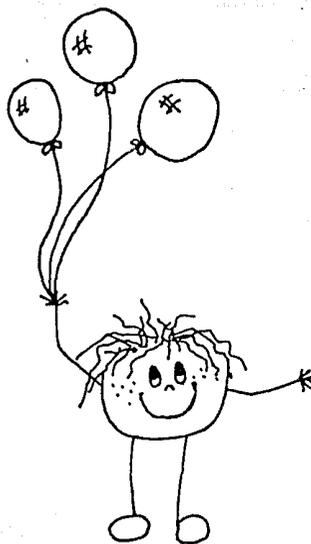
es una verdadera forma de vida que nace y crece tan naturalmente como una flor”.....

cizek.

objetivos.

por medio de este estudio pretendo:

- + dar a conocer las capacidades y aptitudes del niño como un ser creador.
- + crear conciencia de la importancia del arte infantil.
- + capacitar tanto a padres de familia como a maestros, a ser "guías" de los niños, para obtener un óptimo desarrollo de su imaginación.
- + formular un programa basado en la libertad de hacer, con el propósito de lograr que la creatividad llegue a su máximo grado.
- + lograr que por medio del arte la personalidad del niño sea comprendida y respetada.

2

el arte en la educación.

el arte en la educación.

me gusta el arte.

me gustan los niños.

tal vez sea ésta la razón por la que tanto me inquieta todo lo respectivo a la educación, los métodos que actualmente se utilizan, y observar los resultados que hasta hoy he analizado, no me dejan satisfecha.

sí. existen muchos libros, muchos autores con teorías que pudieran resultar buenos, se habla de la nueva educación..... pero sólo se habla.

es triste entrar a una escuela, a un kinder, y darse cuenta de la realidad:

los niños están allí porque la sociedad así lo exige, porque mamá tiene que hacer mil diligencias y es muy cómodo deshacerse de los pequeños durante la mañana; están allí porque tienen que estar.

ante este gris panorama me puse a investigar el aspecto de la educación, tanto en la clase media baja como en la clase media alta:

en el medio rural, quizá los padres se preocupan más por la formación de sus hijos por una razón: quieren que ellos se superen y en un futuro puedan llevar una vida mejor a la que han llevado.

pero en las escuelas hay muchos problemas.

y todo empieza en los niveles superiores: en las escuelas federales no se exige el aspecto artístico.

los programas existen desde hace muchos años y nadie se preocupa por actualizarlos.

se habla de medios de comunicación,
de medios audiovisuales.....

pero lo único importante es que aprenden a leer y escribir.

. para la directora es más importante la educación física que la artística.

¿por qué?

no hay tiempo, no hay presupuesto...

y así, el niño crece sin bases, sin conocer lo grandioso que sería poder expresar su yo interno, sin aprender a proyectarse, como un ser informe dentro de una gran masa de gente, que así va caminando con la corriente que lo va llevando.....

en la clase media alta, el niño entra a éste o aquélla escuela porque tiene nombre, o está en tal fraccionamiento, quizá por "snobismo".

y el niño aprende.

aprende lo que la maestra quiere que aprenda.

no se le da al pequeño la libertad de ser, de actuar, de aprender por él mismo, por medio de sus sentidos, de su observación.

y así las cosas, se encuentra un niño sensible, un niño capaz de llegar muy alto... pero las prisas, los problemas y tantas cosas; que no se le da la importancia adecuada y no se le trata como a un pequeño individuo, sino como parte de un montón, y ése niño, será un niño problema y después un profesionalista problema.

al preguntar a las educadoras qué importancia le dan al arte, cómo ellas lo interpretan, qué sentido dan a la educación por el arte, abren los ojos muy grandes y se asustan.

-pues... yo les doy colores y dibujan.

-no, en mi programa no es requisito...

-no tenemos tiempo, luego se atrasan en matemáticas.

sí.

es muy triste darse cuenta de la poca o nula conciencia que se tiene de la importancia del arte en la formación de los pequeños...

el conformismo de padres y maestros...

pero aún así, queda algo.

hay una pequeña parte de adultos que sí se interesa en la educación artística de sus pequeños.

a esa pequeña parte es a la que hoy les pido:

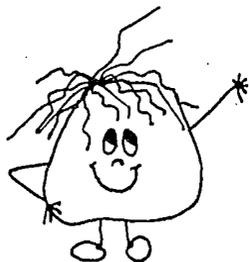
¡hagamos algo!

si existen los niños.

si existe el arte: podemos unirlos y lograr

un nuevo espíritu, un nuevo método de educación:

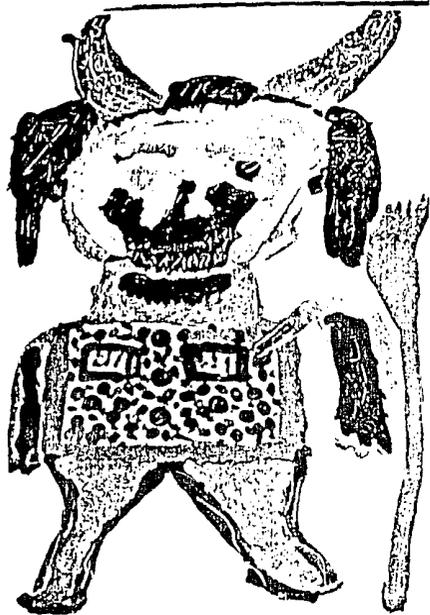
educación por el arte.

“una obra de arte es un rincón de la creación visto a través de un temperamento”.....

emilio zola.

3

significado del arte para los
niños.

significado del arte para los niños.

el arte no es lo mismo para un niño que para un adulto.

generalmente, el término "arte" supone connotaciones de museos, cuadros colgados de las paredes, pintores con barbas, bohardillas, modelos pasando desnudas, grupos selectos y, en general, la sensación de una actividad un poco alejada del mundo real en el que uno desarrolla sus actividades comunes.

el arte, para el adulto, está generalmente vinculado con el campo de la estética y la belleza externa.

en cierto modo, se supone que el arte es algo bueno y que los libros sobre dicho tema o los cuadros que colgamos en las paredes de nuestra casa pueden proporcionarnos cierto grado de elevación espiritual en la vida.

para los niños, el arte es algo completamente diferente.

un niño no es un ser estático.

para él, el arte es primordialmente un medio de expresión.

no hay dos niños iguales, y en realidad cada niño difiere incluso de sí mismo, a medida que va creciendo, que percibe, comprende e interpreta el medio circundante.

los niños son seres dinámicos: el arte es para ellos un lenguaje del pensamiento.

y al no comprender ésto, surgen graves problemas:

muchos niños llegan a lograr verdaderas obras de un genuino arte espontáneo, sus trabajos son expresivos teniendo una gran riqueza artística, pero el adulto no ha aprendido a respetarlos y entonces empieza a sugerir nuevos colores, proporciones "correctas", influido por los patrones y esquemas que corresponden a un arte meramente decorativo.

la discrepancia entre los gustos del adulto y el modo en que se expresa el niño es la causa de la mayoría de las dificultades que existen, impidiendo que el niño utilice el arte como un verdadero medio de autoexpresión.

si los niños pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del mundo exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para su trabajo creador.

todo niño, independiente del punto en que se encuentre en el proceso de su desarrollo, debe considerarse como un individuo.

en la educación artística, el producto final esta subordinado al proceso creador.

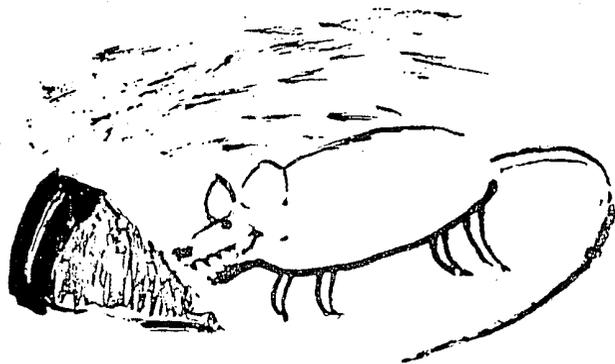
lo importante es el proceso del niño, su pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones y en resumen, sus reacciones frente al medio.

si para un niño el arte es un medio de expresión por el cual poco a poco va liberando su personalidad y su imaginación, es nuestro deber aprender a respetarlo, saber valorar y sobre todo entenderlo.

debemos dejar a un lado nuestros conceptos adquiridos con la experiencia y el estudio y saber que lo importante es la espontaneidad, la ingenuidad, la autenticidad y el ingenio con que los niños vuelcan su yo interior hacia nosotros.

será entonces cuando el pequeño no sienta miedo a ser criticado, no tema ser ridiculizado y confiado, entre al mundo de la autoexpresión, que lo llevará poco a poco a formar su verdadera personalidad y en un futuro, cuando ingrese al mundo de los adultos, lo haga consciente de que el arte puede ser utilizado como un medio de aprendizaje para la educación de los niños que le seguirán.

4
psicología infantil.

psicología infantil.

la psicología es la ciencia más directamente relacionada con el estudio de la conducta y la personalidad, y por ello, debe necesariamente aportar la parte fundamental de las bases científicas para la práctica educacional.

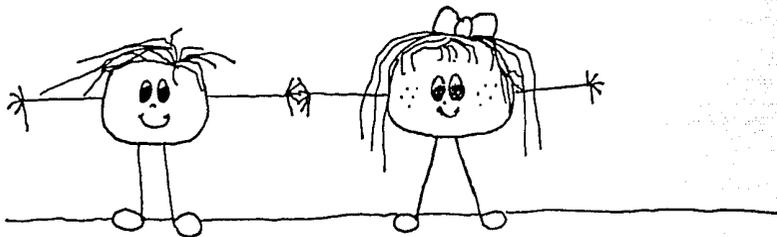
un grave problema hasta hoy, ha sido la orientación que ha tomado la educación hacia los metodos, con un gran descuido de la preparación para la enseñanza basándose en la psicología infantil y las técnicas de investigación, a tal grado que no existe una estructura teórica, ni procedimientos con qué introducir al niño al campo de la educación artística.

es por ésta causa, que debe darse mayor importancia a la psicología, la cual debe contribuir en todos los aspectos de la práctica educacional como:

la clarificación de la naturaleza del aprendiz, tanto en la completa comprensión de sus etapas de desarrollo, como en su proceso de aprendizaje y su capacidad de crear, así como también la parte que toca al enseñante.

entendamos pues, que la psicología educacional es importante en tanto que se ocupa de la aplicación de principios, técnicas y recursos encauzados a la resolución de problemas que se le plantean al maestro al tratar de promover el aprovechamiento de los alumnos.

definamos pues, el concepto de personalidad, y partiendo de ella, podremos entonces comprender las etapas de desarrollo del niño.

personalidad:

diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de las otras.

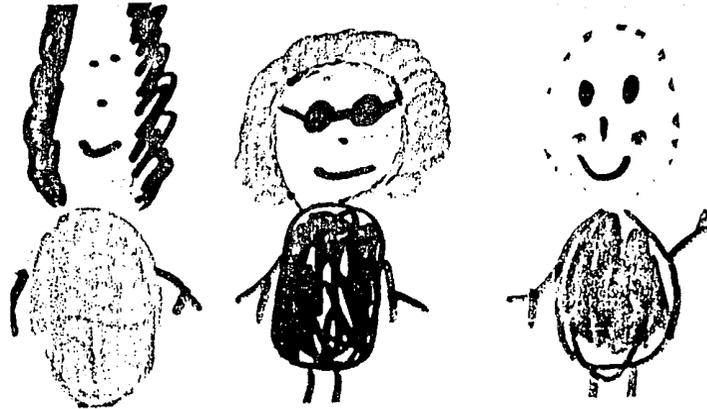
es la forma de ser de una persona debida a la peculiar organización del conjunto de sus caracteres psicofísicos y que se manifiesta a través de todos sus actos (volitivos, afectivos, sociales, etc.), lo que permite prevenir sus posibles formas de conducta.

la modificación de los caracteres semánticos, psíquicos o intelectuales de un individuo establece una nueva estructura, origen de una modificación de su personalidad.

esta no viene totalmente predeterminada por la herencia, sino que es el resultado de una interacción entre herencia y medio.

las enfermedades de la personalidad pueden ser debidas a trastornos en el desarrollo psíquico del individuo, provocados por situaciones conflictivas, o bien consecuencia de trastornos orgánicos.

durante el período comprendido entre los dos y cinco años de edad, las diferencias de la personalidad de los niños se tornan cada vez más manifiestas y hacia los seis años están bien definidas.

desde esta edad, varios rasgos de la personalidad bien definidos quedan establecidos y, en algunos casos, persisten hasta la adolescencia y la edad adulta.

lo objetivo.
lo subjetivo.

uno de los aspectos más interesantes dentro de la investigación de la personalidad es la comprobación de las aptitudes subjetiva y objetiva:

si se le da al niño un papel con la representación de una mesa, por ejemplo, para que dibuje por sí sólo aquello que se le ocurra, y ejecuta sillas, cuadros, una lámpara, etc., es que su mente es objetiva.

si lo que dibuja es algo poco corriente y no incluye elementos concretos que se supone alrededor de una mesa, su mente es subjetiva.

los seres objetivos son:

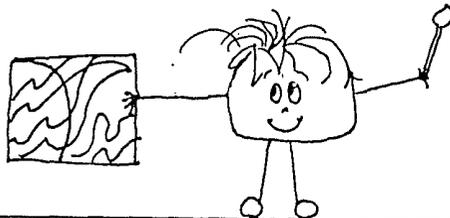
organizadores, jefes políticos, emprendedores, vendedores, profesores, ingenieros, técnicos, y aptos para cualquier ocupación práctica.

los seres subjetivos son:

grandes imaginativos, tienen mucha capacidad de invención, descubridores, y sobre todo artistas, por lo que pueden tener éxito en cualquier empresa creadora o intelectual.

al estar intentando encauzar la personalidad del pequeño, es necesario desde el comienzo captar su tipo de mente y sensibilidad creadora y respetarla.

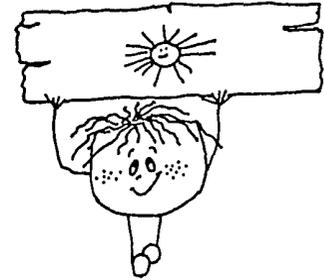
en base a ello, el niño debe manifestarse por sí mismo y libremente, sin sugestión de ninguna índole para que así surja su oculto sentimiento.

5

desarrollo del niño.

desarrollo del niño.

el objetivo de comprender el desarrollo del niño, encaminado hacia la formación de un criterio con bases reales, con las cuales podemos empezar a conocer las diferentes etapas, y de acuerdo con cada edad, establecer una manera de tratarlo, para exigirle aquello que en su nivel puede dar.

estas etapas son 4:

etapa

sensoriomotora

preoperativa

operaciones concretas

operaciones formales

etapa sensoriomotora:

- edades: desde el nacimiento hasta los 2 años.

etapa durante la cual el niño progresa de una etapa refleja, en la que el mundo que le rodea está enteramente indiferenciado hasta un nivel relativamente complejo, de acciones sensoriomotoras en un mundo que apenas empieza a ser sistemáticamente organizado.

durante ésta etapa el niño desarrolla el conocimiento práctico que constituye la subestructura del conocimiento representativo posterior.

etapa preoperativa:

edades: de 2 a 7 años.

básicamente es un período de transición en el que los objetos y acontecimientos empiezan a adquirir un significado simbólico.

hay una creciente capacidad del niño para adquirir y utilizar abstracciones primarias, es decir, conceptos cuyos significados aprende originalmente el niño en relación con una serie de experiencias empíricas.

para el niño pequeño, un objeto visto desde diferentes puntos de vista o diferente perspectiva, es simplemente un objeto diferente.

es ésta etapa, también intuitiva, todavía está dominado por sus percepciones en el sentido de que sus procesos de pensamiento aún están ligados a experiencias perceptivas concretas.

etapa de operaciones concretas:

edades: de 7 a 11 años.

etapa durante la cual los esquemas perceptivos del niño empiezan a ser organizados en sistemas operativos lógicos.

esta es la primera etapa operativa:

el niño opera con

objetos concretos.

tienen dificultades, pero sale adelante. se enfrenta con tareas como:

clasificación
ordenación
idea de números
relación espacial y
temporal.

la etapa de operaciones concretas se distingue por la urgencia de conservación.

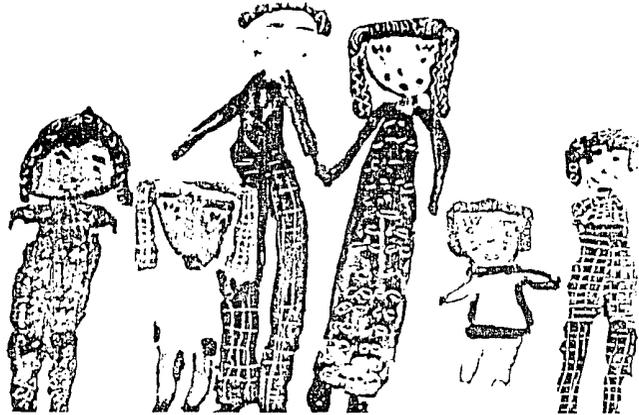
no puede distinguir ni comprender abstracciones secundarias; es decir, proposiciones que relacionan un concepto con otro, ni de manipularlas en la resolución de problemas a menos que se le presenten ejemplos apropiados.

etapa de operaciones formales:

edades: 11 años en adelante-

ahora, el niño puede razonar sin tener que referirse a proposiciones concretas.

esto se refleja, por ejemplo, en su capacidad para manipular las distintas probabilidades de una proposición que contiene abstracciones y se encuentra ya libre de depender de ejemplos relevantes.

6
aprendizaje.

aprendizaje.

aprendizaje es aquel proceso por el cual la conducta, o la potencialidad de la conducta, se modifica a consecuencia de la experiencia. el aprendizaje representa el establecimiento de nuevas relaciones entre unidades que previamente no estaban asociadas.

es necesario cierto grado de maduración para que se produzca el aprendizaje, pero en cualquier edad, el niño es capaz de una conducta avanzada mucho más que la que normalmente alcanzaría si se estuviera solamente a la maduración y la estimulación usual.

una cuestión de considerable relevancia es la conveniencia de acelerar el desarrollo del niño.

un adiestramiento especial puede acelerar el aprendizaje de un niño más allá de lo que lograría naturalmente por la maduración en condiciones de estimulación incidental.

hay necesidad de sincronizar el programa educacional con el nivel de maduración del niño, pues los maestros no pueden darse el lujo de dedicar semanas enteras a enseñar lo que podría ser aprendido el año siguiente en cuestión de días.

el adiestramiento temprano, tiende a ser oneroso y derrochador, porque requiere instrucción especial y muchas repeticiones para aprender lo que a su tiempo se aprendería rápidamente.

los experimentos indican claramente la importancia de un medio rico y estimulador al comienzo de la vida como una condición para el desarrollo normal; la restricción de experiencias durante el periodo crítico da por resultado un irrecuperable retardo en varias dimensiones psicológicas.

los aprendizajes tempranos sólo se obtienen por un proceso complejo y lento; una vez alcanzados éstos aprendizajes básicos, los siguientes se logran más rápida y fácilmente.

en un principio, el lactante carece virtualmente de todo conocimiento y debe pasar a un aprendizaje adquiriendo aún las discriminaciones y generalizaciones más elementales de su mundo físico y social.

los conceptos primarios son más difíciles de adquirir debido a que no poseen marco de referencia alguno para proporcionar apoyo teórico al aprendizaje.

aunque ve y oye, no tiene experiencia en lo que alcanza a relacionar en sus percepciones, por lo que su aprendizaje es ineficiente.

lo que para un adulto son pequeños e insignificantes pasos, representan logros gigantes para el niño pequeño.

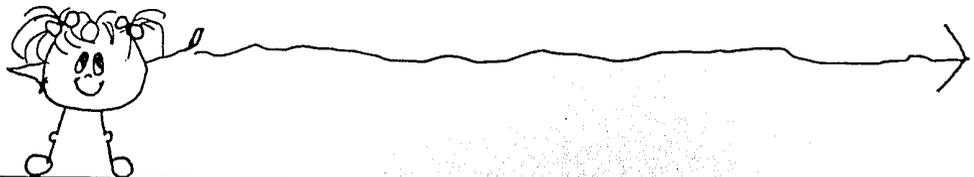
también es importante el estado fisiológico y psicológico del pequeño: el aprendizaje de una respuesta a un estímulo no se produce en un vacío, por lo que el estado biológico del niño afectará su capacidad de captación.

las teorías antiguas del aprendizaje solieron ignorar o reducir al mínimo la importancia del estado del organismo que está llevando a cabo el aprendizaje.

actualmente, es necesario hacer un análisis de los factores que tarde o temprano puedan afectar su estado biológico; el más importante es el grado de maduración física del pequeño:

un infante puede ser incapaz de llevar a cabo determinado aprendizaje en una determinada etapa de su desarrollo, aún cuando el estímulo pueda ser distintivo, simple, y relativamente sencilla la respuesta que se le pide. Unas semanas más tarde, el mismo infante puede aprender más fácilmente esta misma asociación estímulo-respuesta.

ya conocemos las etapas del pequeño en cuanto a acciones se refiere. Existen en el niño otras 4 etapas dentro del aprendizaje:

desarrollo cognoscitivo:

a consecuencia de la maduración y del aprendizaje continuos, el niño exhibe impresionantes avances en materia de destrezas motoras, lenguaje y cognición durante su segundo año de vida.

el niño comienza a asociar símbolos con objetos y a utilizar palabras con sentido. durante las etapas finales de las edades de uno y dos años, el funcionamiento cognoscitivo del niño se vuelve más complejo, más objetivo, y se va orientando cada vez más a la realidad, en tanto que su conducta muestra claras intenciones y orientaciones a una meta, así como situaciones nuevas, una experimentación activa.

desarrollo psicomotor:

la progresiva maduración de la neuromusculatura del niño de edad preescolar pone los fundamentos para el aumento de su destreza en la ejecución de actividades psicomotoras.

el aprendizaje desempeña un papel cada vez más importante en éstos mejoramientos, pero al igual que en el caso de los niños más pequeños, el aumento del repertorio de destrezas motoras, tiene que aguardar al desarrollo neuromuscular.

hacia la edad de tres años, las huellas persistentes de la infancia en el desarrollo motor del niño casi han desaparecido.

se observan otros indicios del aumento del desarrollo psicomotor del niño medio de tres años de edad.

puede construir una torre de 9 ó 10 cubos en comparación con la de 6 ó 7 del pequeño de dos años de edad.

al dibujar, sus trazos se van haciendo más definidos, menos difusos y menos repetitivos.

hacia los cuatro años, las destrezas psicomotoras del niño han aumentado todavía más.

a ésta edad, ha adquirido orientación espacial y precisión de movimientos suficientes para dibujar sobre un papel un trazo en forma diagonal entre líneas paralelas, y puede dibujar dentro de un círculo una cruz.

desarrollo perceptivo:

a medida que aumenta de tamaño y de fuerza, y va perfeccionando sus destrezas y capacidades motoras, las percepciones que el niño hace del medio ambiente se modifican también.

por percepción, se entiende la selección, organización, interpretación inicial ó categorización de las impresiones sensoriales del individuo, es decir, de lo que ve, oye, toca, huele o siente.

las organizaciones y las interpretaciones iniciales cambian en función del aprendizaje, de dar nombre a las cosas y la experiencia.

al trabajar, el niño escogerá aquéllas partes de sus interpretaciones sensoriales que se destacan más para él.

la manera en que el niño organiza lo que ve, más cambios con el paso de la edad.

a medida que el niño va aprendiendo a percibir, comienza a producir respuestas diferentes a los diversos estímulos.

desarrollo intelectual.

los períodos comprendidos entre los seis y ocho años, de una parte; y entre los once y doce por otra, delimitan dos etapas importantes en la evolución general del niño y en su desarrollo mental en particular.

alrededor de los siete años, el niño empieza a salir paulatinamente del pensamiento sincrético; hacia los doce, después de haber resuelto casi por completo el sincretismo, llega a comprender las primeras operaciones abstractas.

7

los sentidos como base
del aprendizaje.

los sentidos como base del aprendizaje:

solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje.

esto quizá parezca una cosa obvia; sin embargo, sus consecuencias aparentemente no se tienen en cuenta en nuestro sistema educacional.

es posible que la educación esté reflejando los cambios que se producen en nuestra sociedad, pues parece que el hombre cada vez confía menos en el contacto real con el medio ambiente, a través de los sentidos.

el hombre se está convirtiendo en un observador pasivo de su cultura, antes que un constructor activo de ella:

el fútbol se ve por televisión, no se juega; la música es un jarabe calmante que se escucha como fondo en una casa de comercio cualquiera y no un medio de desarrollo en el que se participa o interviene; en las tiendas de abarrotes ya no se huele el aroma de café recién molido porque todo viene envasado, ya no se puede meter la mano a los anaqueles llenos de frijol o de maíz.

poco a poco todo se va mecanizando, se van perdiendo valores y ya no tiene tanta importancia el contacto con la naturaleza dentro de nuestra vida diaria.

tenemos que pagar por ello: un viaje a tapalpa o puerto vallarta con el gran deseo de volver a gozar lo natural y olvidarnos un poco del tren de vida que tanto nos cansa y nos hace cada vez menos sensibles.

actualmente, los niños tienen muy pocas oportunidades de participar activamente con sus sentidos en proyectos de naturaleza puramente física o sensorial.

la escuela, en la parte que se refiere a la educación de los sentidos, ha hecho muy poco:

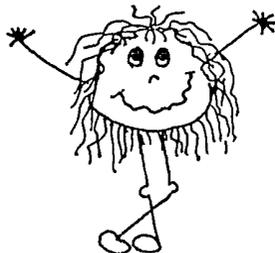
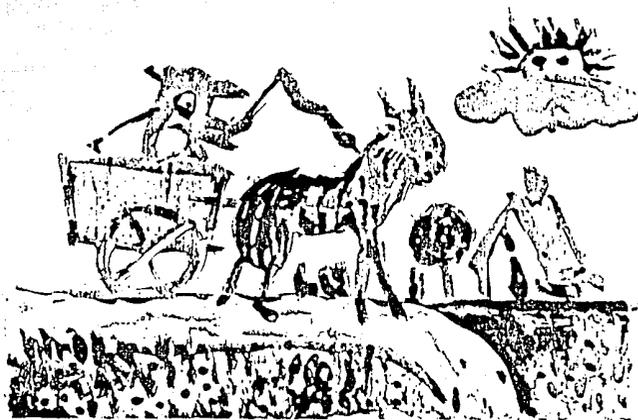
- al niño se le proporcionan juegos ya recortados, esquemas y dibujos sólo para colorear, y muchos elementos que provocan en el niño muy poco desarrollo de su imaginación, y por lo tanto su capacidad creadora no avanza como es debido.

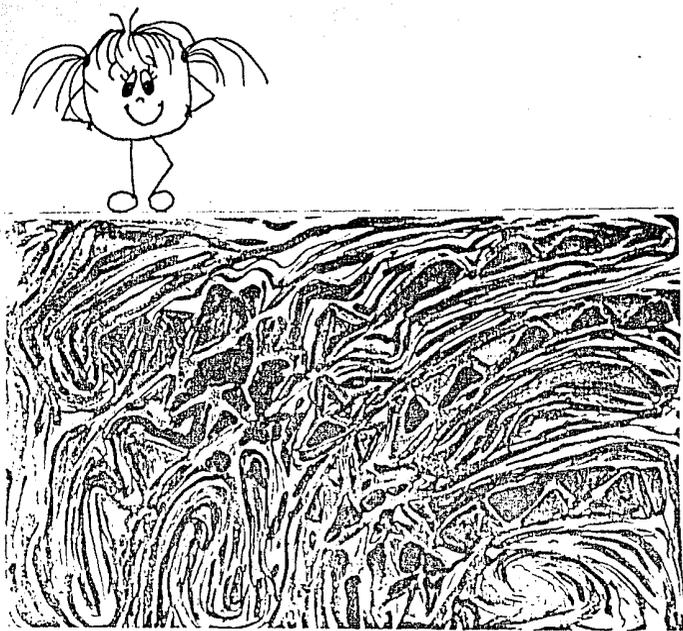
tocar, ver, oír, oler y saborear implican una activa participación del individuo.

el niño debe ser estimulado a tomar una actitud de libertad para expresarse a través de los sentidos; y para estar en continuo contacto con el ambiente que lo rodea.

seamos conscientes:

¿qué hacemos nosotros para que éste se lleva a cabo?

8

creatividad infantil.

creatividad infantil.

todo niño es un
creador potencial

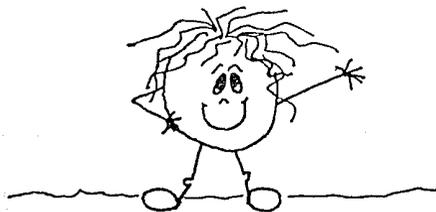
cada niño es un creador dotado de la sensibilidad que posee un artista, aunque con una manifiesta superioridad sobre éste: el artista concibe su obra como un producto y considera el arte como un medio de resolver su vida, mientras que la experiencia del niño es puramente creativa y goza, simplemente goza con ella.

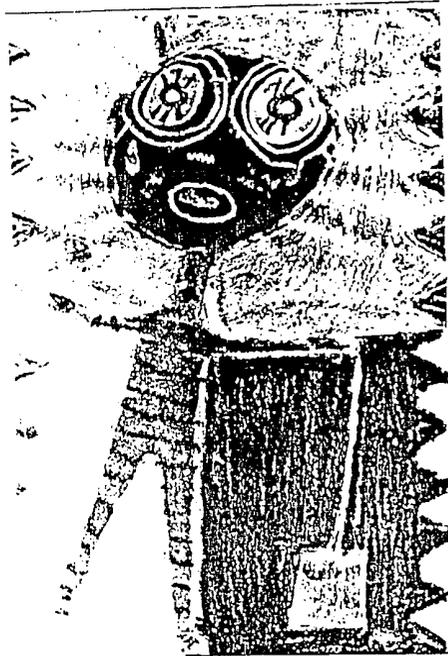
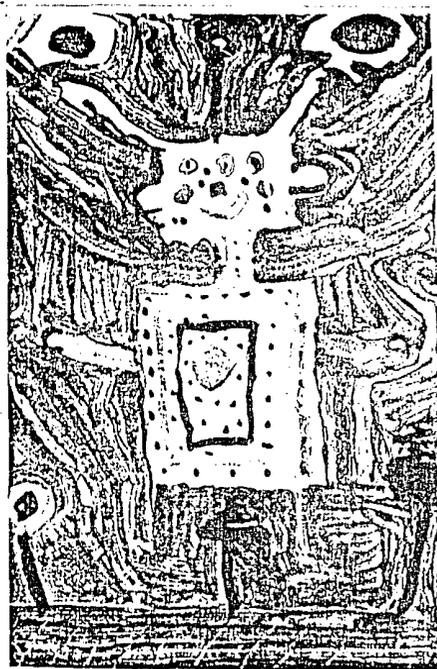
el niño necesita crear porque nada le hace tan feliz como producir algo y utilizar sus manos en construir, estructurar y dar forma a unos materiales o inventarla; cuando no puede hacer ésto, destruye.

al pequeño le interesa mucho más el acto de realizar una cosa que el resultado que de ella obtiene. en una pintura o dibujo el único fin que persigue es la simple actividad de pintar; para él tiene más interés y valor el esfuerzo que sitúa que la cualidad o calidad de la obra; el niño solamente trata de dar trabajo a su imaginación y a sus dedos.

el falseamiento de las leyes perspectivas, la utilización de colores puros, primarios y sin medida ni relación, y las incorrecciones en proporción y volumen son producto de su imaginación y de una total despreocupación por la copia directa de la realidad.

estos errores y desviaciones de lo académico y de las reglas son los que dan lozanía y espontaneidad a sus obras, los que determinan su valor de creación y de originalidad, llamando la atención por su frescura e ingenuidad.

una objeción corriente al arte infantil es la de que éste pocas veces es bello.

nada podrá serlo tanto como la verdad sin mixtificaciones como una expresión de toda su franqueza y sentimiento.
porque después de todo, ¿quién puede definir justamente a la belleza, ni lo que verdaderamente es bello?

estamos influenciados por conceptos muy marcados, y consideramos que lo "bonito" es aquéllo que combina con la sala, lo que está de moda, lo decorativo...

aún así, me atrevo a afirmar que el arte infantil es bello.

para conferir el don del dibujo, debemos crear un ojo que vea, una mano que obedezca.....
y un alma que siente. allí están los niños. con toda su imaginación, con toda su creatividad.
sólo hay que entenderlos, guiarlos, y dejar que su chispa interior haga el resto.

comprendemos pues, que el niño no reproduce lo que ve y tiene ante sí, sino lo que sabe que hay y cómo lo concibe. el niño resuelve las cosas como piensa que son, y no como los adultos las vemos; toda su obra es puramente imaginativa y es precisamente éste aspecto el que ha de ser estimulado si se desea que su impulso creador sea estimulado.

fantasías, ilusiones, sueños, forman el
pequeño mundo del niño.....
con ello, crea.
y allí está la belleza.

9
el arte libre.

el arte libre.

“para conferir el don del dibujo, debemos crear un ojo que vea, una mano que obedezca, un alma que sienta; y en esta tarea debe cooperar toda la vida.

en este sentido, la vida misma es la única preparación para el dibujo. una vez que hemos vivido, la visión interior hace el resto”....

montessori.

dentro del arte libre, lo más importante a estudiar es la expresión:

el niño comienza a expresarse desde el nacimiento.

comienza con ciertos deseos instintivos de conocer el mundo exterior, un mundo representado casi exclusivamente por la madre. sus primeros gritos y gestos son, por consiguiente, un lenguaje primitivo mediante el cual el niño trata de comunicarse con los demás.

ya en las primeras semanas de vida, podemos distinguir entre la expresión dirigida hacia un fin específico -a saber, lograr la satisfacción de alguna necesidad, como comer-, y la expresión no dirigida, sin otro objeto que exteriorizar un sentimiento más generalizado, como el placer, la ira, la ansiedad...

el niño no menos que el adulto, posee diferentes estados de ánimo y desea expresarlos. así, la expresión libre, cubre una amplia gama de actividades corporales y de procesos mentales. la forma más evidente de expresión libre en los niños es el juego, por lo que ha habido un intento persistente por parte de psicólogos y antropólogos por identificar todas las formas de expresión libre con el juego.

es por ello que vamos a considerar el juego como una forma de arte; porque se aplica a todas las actividades espontáneas y autogeneradas del niño; a todas aquellas actividades que no se relacionan con las "lecciones" o con las necesidades fisiológicas cotidianas normales en el niño.

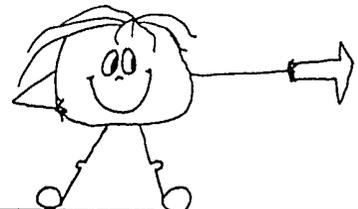
dentro del arte libre, cabe mencionar algunas ideas de montessori sobre la expresión espontánea:

estas consideraciones tienen aplicación a nuestro tema, ya que la índole de la actividad desplegada por los niños cuando se apoderan de un lápiz o pincel y comienzan a dibujar o pintar, la basaremos en una actuación propia y libre, ya que es una actividad espontánea.

dice montessori:

"no puede haber "ejercicios graduados de dibujo" que conduzcan a la creación artística. esta meta puede alcanzarse sólo mediante el desarrollo de la técnica mecánica y mediante la libertad del espíritu. tal es nuestra razón para no enseñar al niño el dibujo en forma directa. lo preparamos indirectamente, dejándolo en libertad ante el misterioso y divino trabajo de producir cosas según sus propios sentimientos.

así, el dibujo viene a satisfacer una necesidad de expresión, como lo hace el lenguaje; y casi todas las ideas puedan expresarse en el dibujo.

los dibujos libres son posibles solo cuando tenemos un niño libre.

la preparación sensorial y manual para el dibujo no es sino un alfabeto: pero sin él, el niño es analfabeto y no puede expresarse.

y tal como es imposible estudiar los escritos de personas que no saben escribir, de igual manera no puede haber estudio psicológico de los niños abandonados a un caos espiritual y muscular.

todas las expresiones psíquicas adquieren valor cuando a personalidad interior lo ha adquirido también mediante el desarrollo de sus procesos formativos.

mientras este principio fundamental no haya llegado a ser una adquisición absoluta, no podremos tener idea cabal de la psicología de un niño en lo que respecta a sus poderes creadores.

así, a menos que sepamos cómo debe desarrollarse un niño para desplegar sus energías naturales, no sabremos cómo se desarrolla el dibujo como expresión natural.

el desarrollo universal del pasmoso lenguaje de la mano no provendrá de una "escuela de dibujo", sino de una "escuela del hombre nuevo", que hará surgir ese lenguaje espontáneamente, como agua de un manantial inagotable."

10

el arte libre:
terapia para el retraso
mental.

el arte libre: terapia para el retraso mental.

los niños aquejados por una enfermedad nerviosa (neurosis, epilepsia, psicosis, etc.), están considerados al margen y son tratados de manera diferente a los demás, aislándolos, no dejándolos convivir y jugar con los niños sanos y obligándolos a que hagan una vida limitada o reclusa.

a los efectos del mal se suma la irritación natural que les produce el advertir que son vigilados y cohibidos en toda actividad y estigmatizados por todos como un caso sin esperanza.

este conjunto de factores represivos crea un estado desesperado y un complejo de incapacidad que aumenta progresivamente y acaba por trastornarles y hacer de ellos unos seres reconcentrados, hostiles, agresivos y unos inútiles que no tienen regeneración posible.

a estos enfermos se les mejora notablemente y hasta pueden ser curados por el valor terapéutico del arte libre, cuyo cultivo produce habilidad, confianza en sí mismos y la gran felicidad de realizar una obra de inventiva que muestra a ellos y a los demás que son seres normales y capaces y que si su personalidad estuvo pasiva no fue por la enfermedad sino por toda una serie de prevenciones y, sobre todo por la ignorancia y la indiferencia.

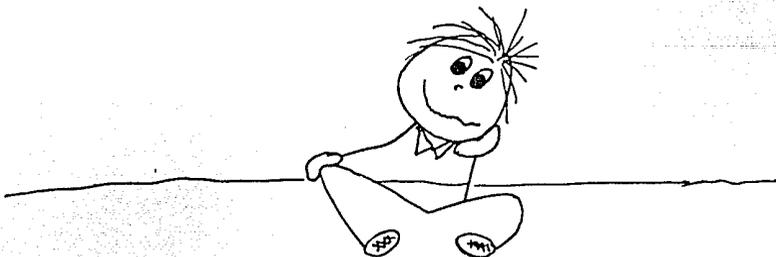
por el arte libre es desarrollada una actividad en seres que no se creían aptos para ninguna, y son desvirtuados muchos de los prejuicios que sobre ellos se tienen; en bastantes casos es iniciada una mejora en su estado y ésta avanza progresivamente para terminar, las más de las veces, en completa recuperación.

el método para estos niños es el de libre expresión, aunque sin limitarles la ayuda y alentándoles siempre pues no se debe olvidar que se trata de enfermos que necesitan recobrar una esperanza perdida; pero esta orientación no debe suponer, en ningún caso, una intromisión o una determinada influencia sobre sus propias ideas.

como la individualidad de los niños debe ser respetada, sólo se les habrá de orientar en aquellos casos en que no puedan llevar a cabo la ejecución por falta de habilidad o de comprensión.

la crítica ha de ser suave y a base de observaciones claras y estimulantes; el interés por el desarrollo artístico debe estar siempre en la misma línea que el orden terapéutico. en los menos retrasados o en los mayores no será diferente el método y únicamente variará en los procedimientos o técnicas que desenvuelvan.

a los niños enfermos les importa, mucho más que la obra, el esfuerzo que en ella sitúan, lo que ella tiene de su propio rendimiento y es curioso observar cómo producen, sin método alguno, sin enseñanza académica de ningún género y sin propósito, unas obras que tienen el mayor mérito artístico, pero sobre todo, y éste es lo que más interesa, cómo superan poco a poco sus crisis y van desarrollando sus vidas con más alegría y con mayor estimación de sí mismos porque saben que producen algo que requiere la atención de los demás, y porque ya dejaron de ser inútiles y empiezan a ser diestros y a demostrar que son normales.

11

la motivación artística.

la motivación artística.

un niño es un ser lleno de vida.
es inquieto y mil fantasías corren
por su mente...
y mil arcoiris pintan
su ilusión.
un niño, es tierra fértil...
y si la semilla es buena....
será buena la cosecha.

es por ello que debemos tener en cuenta cada uno de los elementos que utilizaremos en su educación.

sabemos que es capaz de crear, pero es inquieto.

y esa inquietud hay que saberla canalizar:

cuando un niño trabaja, su atención sobre la misma cosa puede durar a lo máximo 15 ó 20 minutos, si el medio en el que desarrolla lo motiva.

lo más importante es poder crear una atmósfera atractiva y estimulante, que sea flexible y abierta a cualquier sugerencia del niño.

“la rigidez es la muerte de cualquier método creador”

toda motivación debe hacer que el niño llegue a ser más sensiblemente consciente de sí mismo y de su ambiente, debe desarrollar y estimular un intenso deseo de pintar algo significativo, y debe alentar al niño para que sea flexible en sus ensayos con los materiales y con el tema.

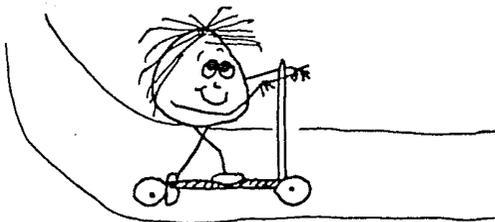
toda motivación debe tener una introducción, un punto de culminación y una frase final que resuma una conclusión; y ello puede hacerse a base de preguntas para que poco a poco el pequeño por sí solo se dé cuenta de las cosas:

¡a ver, juanito, enséñame cómo haces cuando corres!
sí, realmente, te tienes que inclinar hacia adelante.
si te inclinas demasiado, qué te puede pasar?
¡te caerías de rodillas! una vez te pasó eso...
y cómo duele, verdad? pero veamos, qué pasa con las piernas?
¿adelantas las dos piernas juntas cuando corres?
no, claro, eso sería correr como un conejito.

al estimular un mejor conocimiento de las propias acciones del pequeño, habremos también desarrollado cierta flexibilidad dentro de su esquema del hombre. el niño puede ahora sentir que tiene las piernas y los pies en el suelo, y que las puede mover de determinada manera para correr o para saltar, y así, interviene personalmente en la motivación

ahora, el niño puede desarrollar un dibujo de cómo juega él en el patio de la escuela. es muy importante, en cualquier motivación como ésta, asegurarse de que todos los niños participen personalmente. sin embargo, debe haber un amplio margen de tópicos, de modo que cada uno de los chicos pueda identificarse con el que más le interese: los niños se interesan más por las representaciones mecánicas y de vehículos y las niñas por las viviendas y animales.

los temas.

los tópicos que se sugieren a continuación tienen por objeto señalar el sentido que tendría nuestro pensamiento si nos viéramos abocados a motivar niños de edad preescolar.

el primer grupo tiene por objeto hacer que los conceptos de forma que tiene el niño sean funcionales. la acción y la conciencia de la acción servirán para que el pequeño pueda expresarse en forma libre, pero teniendo una idea de lo que va a representar o de lo que está sintiendo en ese momento. el sentido de los términos nosotros, acción, y donde, deben ser parte esencial de estos tópicos:

juego con mis compañeros en el patio de la escuela.
salto a la soga con mis amigos.
voy a la iglesia con papá y mamá.
estamos subiendo a la montaña.
vamos de paseo al campo.
subo a un árbol.
ayudo a papá en el jardín.

el siguiente grupo de temas da la oportunidad de utilizar vistas de frente y de perfil:

juego al ajedrez con mi amigo.
platico con papá y mamá.
estamos viendo televisión.
tomo el desayuno en la mesa, frente a mi
hermano.

el grupo de temas a continuación, proporciona estímulos para toda una variedad de representaciones de espacio-tiempo:

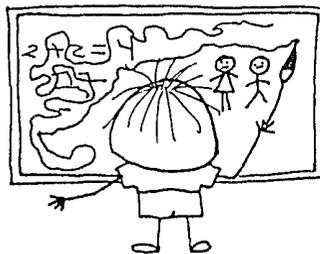
fuimos de visita a una granja.
estamos tomando un helado en el parque.
como vengo a la escuela.
fui a visitar el cuartel de los bomberos.

los temas siguientes pueden dar algunas sugerencias para hacer dibujos del tipo de rayos x.

mis padres y yo estamos en un hotel en el mar
cuando estuve en el sanatorio...

vimos un pajarito juntando alimento para sus
pequeños.

visitamos un establo y vimos como ordeñan
las vacas.

los temas anteriores son relativos a la forma.
también es necesario motivarlo en cuanto al color:

en el otoño hay colores brillantes.
los señores estan pintando mi casa.
me gusta jugar bajo la lluvia y ver el arco iris.
esta empezando a crecer el pasto nuevo en el
jardín.

otro de los campos importantes es el del tomar en cuenta el mundito privado del niño. esto incluye tópicos con un significado puramente emocional, como las fantasías y los sueños. cuando un niño pinta algo que está profundamente relacionado con él, o cuando revela ciertos deseos y conflictos, debe tenerse en cuenta que cualquier tema es aceptable, y por ningún motivo se deberá hacer juicio moral sobre el contenido o color de estos dibujos.

la vez que tuve más miedo.
una vez tuve un sueño horrible....
lo que haría si fuera presidente.
lo que haría si fuera princesa de un cuento....

simulo ser un animal. si yo fuera maestro.

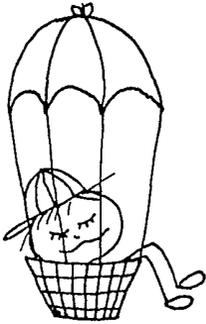
debemos tomar en cuenta que estas son sólo sugerencias que se le hacen al niño para motivar su imaginación, nunca deberá esperarse a que el pequeño realice un trabajo lleno de armonía y perspectiva; es necesario actuar solamente como un guía, y dejar que él se exprese como mejor la perezca, pues someterlo a nuestra idea de la belleza sería matar su creatividad.

la selección de material artístico, es también de suma importancia, pues para retener la atención del niño, es necesario que disponga de un rico y variado grupo de posibilidades. cualquiera que sea el material artístico, debe facilitar la expresión del niño y no ser un impedimento para ello. cuando después de una motivación, el niño comienza a imaginar, siente ansias de crear y debe hallar los materiales listos para su uso, y dejar que él escoja el que mejor le convenga, así, por él mismo aprenderá a investigar y, se le irá formando una nueva inquietud por conocer lo que puede hacer con las cosas que le rodean.

es importante también no limitar al pequeño por miedo a que se vaya a ensuciar, o a "hacer batidero". para ello, deberá proporcionársele una batita que lo cubra, y así podrá trabajar libremente, dejándolo que utilice sus dedos como pinceles, la palma de la mano, en lugar de brochas, y enseñarle que todo puede ser utilizado para crear: puede dibujar haciendo figuras en una papa partida a la mitad (sellos), o con coliflores mojadas en tinta, pintar árboles...

finalmente, creo necesario establecer un programa basado en todo lo visto anteriormente, y principalmente partiendo del principio de expresión libre.

12
programa.

objetivo general:

Capacitar al alumno a utilizar su imaginación, para que por medio de diversas formas de expresión, logre el máximo desarrollo de su creatividad.

es importante hacer énfasis en lograr el aprendizaje del pequeño por medio de los sentidos, y para ello deberá crearse una atmósfera apropiada en la que abunden el color, la forma, las texturas, elementos que propicien en el alumno una nueva ansia por hacer algo, por crear.

los materiales deberán ser muy variados, de manera que el aprendiz no se sienta limitado: puede ser tan variado como la iniciativa del maestro lo permita, ya que se pueden utilizar desde galletas hasta papas o un pedazo de cuerda para hacer sellos, los vegetales, por su forma orgánica, se prestan para pintar miles de formas, el niño puede pintar con sus dedos, con la palma de la mano, dejar caer un cordel empapado en pintura sobre el papel y buscar formas coherentes o darles un significado...

el alumno debe sentirse libre.

desde un principio es necesario que el guía comprenda que no se trata de crear artistas, se trata de que el niño aprenda a expresarse por medio del arte, pero no un arte a la manera convencional de pintar con pinceles de pelo de marta y copiar aquél grabado que le gustó a su mamá. hay que dejarlo hacer, dejar que lo que trae dentro fluya, dejar que su creatividad salga libremente sin el acostumbrado miedo al maestro que lo regañará porque su obra no es "bonita"...

con las bases anteriores, la enseñanza deberá basarse en el siguiente compendio esquemático de la teoría genética de la evolución de los dibujos infantiles en sus diferentes etapas, con el objeto de que el maestro no exija en determinado momento a un alumno más de lo que a su nivel pueda dar:

I.

Edad: 2 a 5, con su apogeo a los 3 años.

garabato:

subdividida en:

- a) garabato sin finalidad: movimientos puramente musculares, desde el hombro, por lo general de derecha a izquierda.
- b) garabatos con sentido: el garabato es un centro de atención y ya recibe un nombre que el propio niño le da.
- c) garabato imitativo: el interés preponderante es todavía muscular, pero los movimientos del brazo han sido reemplazados por movimientos de muñeca, y éstos tienden a verse reemplazados por movimientos de dedos, por lo general en un esfuerzo de copiar los movimientos de un dibujante adulto.
- d) garabatos localizados: el niño trata de reproducir partes específicas de un objeto; siendo ésta una etapa de transición hacia la siguiente:

II.

edad: 4 años.

línea:

el control visual aumenta ahora continuamente.

la figura humana se convierte en el tema favorito, con un círculo por cabeza, puntos por ojos y un par de líneas por piernas. no se obtiene una síntesis completa de las partes, y a menudo ni siquiera se intenta.

objetivo: capacitar al alumno a que aprenda a manejar la línea, y adquiera un control en sus movimientos, para que a base de ejercicios con líneas pueda expresar lo que desea.

III.

edad: 5 a 6 años.

simbolismo descriptivo:

la figura humana ahora es reproducida con tolerable exactitud, pero como tosco esquema simbólico.

los rasgos se ubican de la manera más burda y cada uno es una forma geométrica convencional.

objetivo: capacitar al alumno a que utilice las nuevas formas aprendidas en crear situaciones unidas las figuras a la línea que ya maneja con más seguridad.

IV.

edad: 7 a 9 años.

realismo descriptivo:

los dibujos son todavía más lógicos que visuales.

el niño coloca lo que sabe, no lo que ve. trata de comunicar, expresar o catalogar todo lo que recuerda o todo lo que le interesa en un tema. su esquema es más fiel en los detalles, los cuales sugiere por asociación de ideas. aún pasa por alto la perspectiva, pero existe un creciente interés en los pormenores decorativos.

objetivo: crear en el alumno un nuevo interés en observar las cosas, de manera que pueda utilizarlas después en sus nuevas creaciones.

aquí, el niño deberá disponer de diferentes medios para utilizar color: pinturas de agua, crayones, gises de color, y hasta refresco de polvo, diferentes sabores para "acuarelear".

v.

edad: 9 a 10 años.

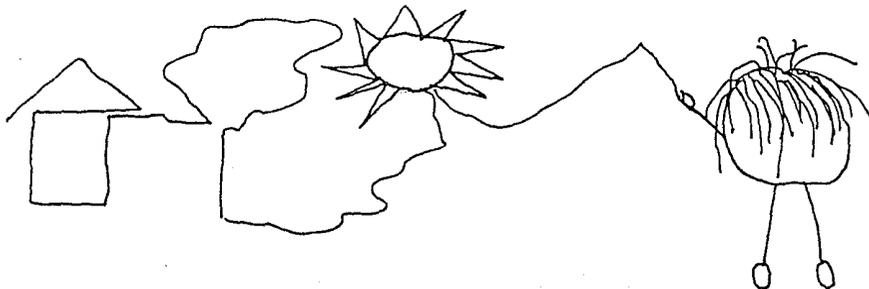
realismo visual:

el niño pasa de la etapa del dibujo a base de memoria e imaginación, a la etapa del dibujo a partir de la observación de las cosas de la naturaleza.

existen 2 fases:

- a) fase bidimensional: sólo se emplea el contorno.
- b) fase tridimensional: se intenta la solidez. se presta atención a la superposición y a la perspectiva. se intenta algunos claroscuros y algunos escorzos. se interesa por los paisajes.

objetivo: capacitar al alumno a que utilice la armonía y el equilibrio en sus obras, pues con la observación de la naturaleza el podrá comprender el significado de éstas dos palabras.

vi.

edad: 11 a 14 años.

represión:

esta etapa se inicia por lo común alrededor de los 13 años. burt (su opinión es representativa de la época en que escribió, y aún es aceptada) la considera como parte del desarrollo natural del niño. el progreso en el intento de reproducir los objetos es ahora, a lo más, lento y laborioso, y el niño se desilusiona y desalienta. el interés se transfiere a la expresión mediante el lenguaje, y si el dibujo continúa, la preferencia se vuelca hacia diseños convencionales.

objetivo: el maestro deberá estar alerta durante esta etapa, y no permitir que el ingenio del alumno se trunque. hay que motivarlo mediante nuevas técnicas, nuevas maneras de expresión, y capacitarlo para que siga expresándose libremente, con ejercicios rápidos, para que no se desanime ya que tiende a ser muy laborioso. deberá motivársele a que por él mismo investigue lo que puede hacer, pero siempre teniendo a la mano riqueza de materiales.

vii.

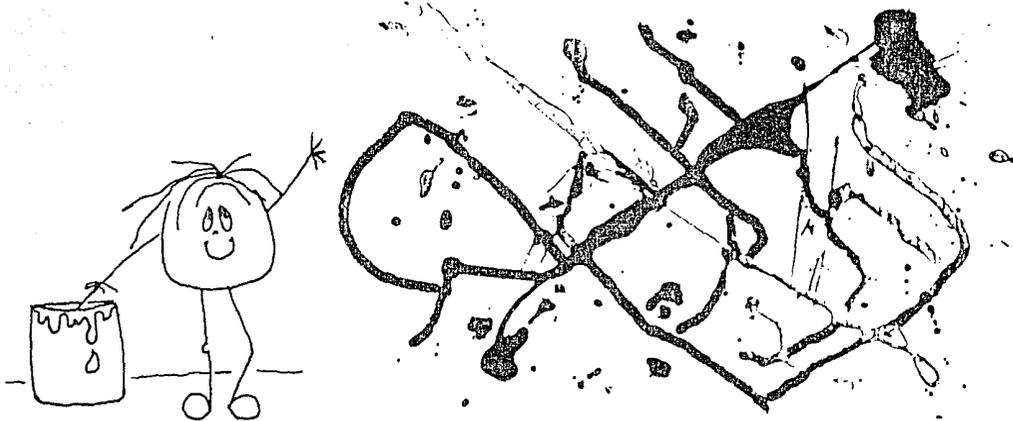
edad: 15 años.

despertar artístico:

desde alrededor de los 15 años, el dibujo florece por primera vez con un verdadero interés en la actividad artística. sus dibujos relatan algo. las niñas muestran afición a la riqueza de color, a la gracia de la línea, la belleza de forma; los niños tienden a usar el dibujo más como descarga técnica y mecánica.

objetivo: en ésta etapa el alumno estará capacitado para plasmar sus estados de ánimo, lo que interiormente desea, y el maestro deberá aplicar todo su ingenio para que el alumno busque por sí solo nuevas técnicas y nuevas maneras de expresión para que vaya adquiriendo seguridad y con ella nuevos intereses.

es importante dejarlos que actúen libremente, ahora ya saben lo que se puede hacer con el color, la forma y las texturas. han adquirido su manera de armonizar y equilibrar los elementos y son ya capaces de crear verdaderas composiciones artísticas.

conclusión.

en el transcurso de este trabajo, dije que el arte infantil es importante, y ahora lo reitero.

durante las investigaciones pude comprobar que no existe una real conciencia de las grandes capacidades y aptitudes del niño como un ser creador:

las clases referentes a arte son tomadas como relleno, sólo para dar una materia más. no pienso que deba ser la única, sino más bien un complemento con el cual pueda ayudarse en las demás materias y así, el interés y la alegría del niño por aprender serían mayores.

una de las fallas de la educación en la actualidad es la generalización que se hace del educando; puesto que cada persona posee diferentes características que la hacen única; los sistemas pedagógicos deberían ser flexibles con el fin de poder adaptarse a ésa individualidad.

el plan de trabajo que aquí propongo persigue éste objetivo, es por ello que solamente he establecido los lineamientos generales en los cuales se basaría el instructor para la realización de su programa específico de trabajo, y finalmente pueda, después de un conocimiento del carácter general de su grupo, crear la atmósfera adecuada, y con ello, poder guiar a los pequeños hacia un óptimo desarrollo de su imaginación.

es necesario abrir los ojos hacia la
búsqueda de una nueva forma de
educación:

“la educación por el arte”.....

bibliografía

- + h. amery a. civardi
como hacer grabados y pinturas
ediciones plesa madrid, españa 1978
- + n butz arte creador infantil
serie como se aprende
barcelona, españa 1975
- + f. parrow r. van allen
actividades para el aprendizaje creador
buenos aires, argentina 1965
- + gary a. davis joseph a. scott
estrategias para la creatividad
editorial paidos buenos aires, argentina 1975
- + v. lowenfeld w. lambert brillain
desarrollo de la capacidad creadora
buenos aires, argentina 1972
- + g. mouly
psicología para la enseñanza
nueva editoria interamericana méxico 1978
- + emilio mira y lópez
psicología evolutiva del niño y del adolescente
editorial el ateneo argentina 1972
- + hebert read
educación por el arte
editorial paidos, buenos aires, argentina 1977
- + irene wojnar
estética y pedagogía
fondo de cultura económica méxico 1966

