

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**UNA PROPUESTA METODOLÓGICA, PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES A
TRAVÉS DE LA MÚSICA EN EL NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**TESIS: QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO. EN ARTES VISUALES**

PRESENTA:

MAURO PABLO ARELLANO TENORIO

DIRECTORA DE TESIS

LICENCIADA. EVENCIA MADRID MONTES

MÉXICO D. F. 2015

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

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1 “Fundamento de la educación artística y su relevancia”

1.1 Sustento teórico una nueva mirada de aprender Artes Visuales en la educación básica.....	7
1.2 Sustento y principios generales de la Educación Artística.....	9
1.3 El arte y la música en el nivel básico como lenguaje artístico.....	12
1.4 El arte como parte de la formación integral del individuo.....	16
1.5 Organigrama de los cuatro pilares de la educación por la UNESCO.....	20
1.6 Importancia de la educación artística en el nivel básico.....	21

CAPITULO 2 “La inserción de educación artística y la enseñanza de las artes visuales a través de la música”

2.1 Contribución del aprendizaje artístico en el desarrollo de las cinco competencias para la vida.....	27
2.2 Mapa curricular de la educación básica.....	32
2.3 La Educación Artística en la articulación de la enseñanza en el nivel básico.....	34
2.4 El proceso creativo durante el acto creador.....	39
2.5 Las Artes Visuales y el Arte Musical como método de enseñanza activa.....	42
2.6 Las Artes visuales y el Arte Musical como ensamble artístico.....	45
2.7 El juego como forma de expresión libre.....	47

CAPITULO 3 “El lenguaje del color y una enseñanza innovadora para potencializar los aprendizajes”

3.1 Cuando los colores hablan por nosotros.....	53
3.2 La percepción y psicología del color.....	57
3.3 Influencia de la educación artística para generar ambientes de aprendizaje	60
3.4 El aprendizaje significativo.....	63
3.5 Una propuesta innovadora para la enseñanza de las artes visuales..... para la mejora de los aprendizajes	66
3.6 Material didáctico de innovación.....	69
3.7 Anexos.....	71
Conclusiones.....	96
Bibliografía.....	97

Introducción

*“El que no quiere razonar en un fanático;
El que no sabe razonar es un necio;
El que no se atreve a razonar es un esclavo”*

William Brumond

Inicio con este pensamiento porque es de todos conocido, que la cantidad siempre ha ido en contra de la calidad, que el que se desarrolla en la cantidad, se vuelve mecanicista, se siente como una fábrica que solo busca el producto y no pone énfasis en el proceso, se siente esclavo, pierde el sentido humano y en lo personal, quiero ser un trabajador de la educación y no un esclavo del tiempo o el tradicionalismo.

En el presente trabajo desde su concepción, se pensó y estructuró en base a una realidad, con una ardua investigación y una clara visión de lo que ocurre en las escuelas del nivel básico, en cuanto a la enseñanza del Arte dentro de las escuelas de educación básica.

Para preescolar la Expresión y apreciación artística, para primaria la Educación Artística y para secundaria Arte. En donde todas juntas forman parte de la formación integral.

Comienzo el nivel preescolar como punto de partida por ser el primer eslabón de la educación, es el más idóneo, en donde los niños están libres de prejuicios, que además son barro fresco en donde se pueden convertir en bellas vasijas y su forma de aprender ante la vida se destaca por explorar y descubrir el mundo de la imaginación, la fantasía, la sensibilidad, la espontaneidad, el gusto estético y la creatividad. Mediante experiencias que propicien la expresión personal a partir de los lenguajes artísticos, así como el desarrollo de capacidades necesarias para la interpretación y apreciación de producciones artísticas. Actualmente **La Educación Artística** es una necesidad imperiosa desde los primeros años, ya que tiene el aporte educativo para acrecentar dichas experiencias de los niños, encaminándolos a desarrollar a temprana edad su inteligencia creativa. Para ello he optado por las **Artes Visuales y la Música, como método de enseñanza activa**, en donde estos dos lenguajes los he unidos en un **ensamble artístico**. Para desarrollar la competencia artística y cultural, la cual implica la utilización de conocimientos (saberes), habilidades (saber hacer), valores y actitudes (estimar los resultados de ese hacer) que le otorgan al alumno diversas formas para considerar, comprender e interpretar críticamente las manifestaciones del arte y de la cultura en diferentes contextos, así como expresar ideas y sentimientos potencializando su propia capacidad estética y creadora por medio de los códigos presentes en los lenguajes de las artes visuales y la música. Y que a la vez por medio estos dos lenguajes, permitan aportar elementos básicos para el desarrollo de los otros lenguajes de la Educación Artística los cuales son: La expresión corporal (danza), y el Teatro. Y el acercamiento a los campos formativos y las asignaturas, así como su correlación, para fortalecer el aprendizaje de los niños.

En donde además de lo expuesto se facilite su capacidad de pensar en el proceso cognitivo al desarrollar **su memoria, la atención, la sensorialidad y su percepción**, para ser más pensantes en la toma de sus decisiones, en atender sus intereses y satisfacer sus necesidades socioculturales. Satisfaciendo su necesidad emocional, para aprender lo más significativo con Artes Visuales a través de la Música, ya que el material didáctico que he creado ha sido fruto de mi ingenio y de una enorme composición poética, así como lo describe el ensayista y poeta mexicano ¹**Octavio Paz** que describe la poesía como algo único e inigualable, en donde aflora la conciencia que es la parte secreta de nosotros mismos, y la creación consiste en sacar a la luz ciertas palabras de nuestro ser, enfatizando que todo lenguaje es una comunicación. Así es como material es único con una gran composición, ya que contiene un amplio repertorio de canciones, **cada una con un propósito y un alto contenido educativo**, para la enseñanza de aprender algo nuevo por medio del arte. Y

---

¹ Adolfo Sánchez Vazquez. “*Antología textos de Estética y Teoría del Arte.*” México D.F. (1982).

con la manifestación lúdica y estética será de vital importancia dentro de su aprendizaje, en donde se conjugan la percepción con lo visual, para que el niño aprenda a mirar e interpretar lo que transmiten las imágenes y los colores que utiliza, los cuales se encuentran en su mundo circundante y nos dan mensajes visuales, para entender lo que transmiten en ese grafismo como una forma de expresión. Dichas imágenes hoy en día se han convertido en el alfabeto de nuestro tiempo, y que sin importar hacia donde miremos o en donde estemos, los mensajes visuales nos rodean, ya sea en la escuela, la calle, edificios públicos, nuestra casa, los libros, la televisión, el cine y las tecnologías de comunicación. Etc. Es en donde siempre estará presente la imagen y en este caso también se pretende que los niños sepan interpretar el mensaje que transmiten, utilizando su percepción visual y la psicología del color.

Para ello, la música será un factor muy importante para dicho aprendizaje, ya que al desarrollarlos auditivamente, será cuestión de que la música contenga un alto contenido rítmico y agradable capaz de mover y activar las neuronas y la esfera de sus sentidos, con la utilización y el diseño de diferentes ritmos que he empleado para que los niños disfruten y sientan el deseo de escuchar las canciones enfocadas a la enseñanza del arte, pues este material contiene ese ritmo alegre, que los motive a la vez, para que los niños creen diversos aprendizajes en un ambiente de libertad y aprendan a convivir juntos, fomentando valores y contribuya significativamente de una forma para prevenir el el bullying y la deserción escolar. Ya que con una buena clase de Educación Artística, los niños regresarán a la escuela motivados por seguir aprendiendo por si solos, para reforzar la lección o tema que este viendo la Docente, con un nuevo estilo de aprender para llegar a un aprendizaje que será significativo.

Por otro lado **el juego** que es la parte lúdica, estará presente en los materiales didácticos y para el desarrollo de muchas actividades, los cuales contienen los pasos guiados para que el mismo Docente lo puedan llevar a cabo en forma práctica y divertida.

Carl Rogers² nos dice que para crear un clima agradable es indispensable que el el Docente se convierta en facilitador de aprendizaje y para que a la vez éste aprendizaje se convierta en facilitación del mismo.

De esta manera los Docentes lo podrán dirigir dentro de su campo laboral para que a la vez ellos busquen otras estrategias de cómo aplicarlo, donde ellos le puedan agregar otro tipo de letra a las canciones para justificar otros fines educativos, tomando en cuenta de no perder la métrica, para que así se pueda alcanzar al enfoque que se pretenda llegar, ya que toda la música contiene en sus pistas su guía musical y con esto tratar de romper con una enseñanza tradicionalista. Para que de esta manera se pueda llenar ése vacío que estaba olvidado en las escuelas del nivel básico y en donde los Docentes se atrevan en hacer partícipes de un cambio a favor de la educación. Es por ello que en el nivel preescolar es donde mejor se aprende, y en la aplicación de este método de enseñanza activa repercutirá sin lugar a dudas en un aprendizaje más completo y verás con los niños al adquirir los elementos para la construcción de un conocimiento abierto y plural, permitiendo a los Docentes la obtención de mejores aprendizajes esperados, que serán más palpables para dar una evaluación más asertiva. Cabe mencionar que también esta propuesta se puede llevar a cabo para el nivel primaria e incluso para secundaria por su alto contenido educativo. Y en su egreso los alumnos lleven las herramientas básicas de las cuales se ha desarrollado y desenvuelto por medio del arte. Así este método contribuirá dentro del proceso **enseñanza aprendizaje**.

Es por ello que en el nivel preescolar, es el momento adecuado para que se desarrollen en plena libertad las competencias, en la cual el contenido artístico no debe ser sólo un complemento, sino parte esencial de la educación y formación de los futuros ciudadanos, ya que la Educación Artística es la base para que los niños logren sus objetivos.

---

² Carl Rogers, H. J. “*Libertad y Creatividad en la Educación*”. Paidós Ecuador. (1996).

CAPITULO 1

“Fundamento de la educación artística y su relevancia”

Sustento teórico una nueva mirada de aprender Artes Visuales a través de la Música

Tomo como eje conceptual, la propia experiencia a través de varios años vivenciales trabajando como Promotor de Educación Artística en el nivel preescolar. De mi parte debo decir que mi vocación la desarrollé desde pequeño, en donde me interesaba mucho ver como mi tío hacía macetas de cemento con decorados únicos y diseños creativos, esto fijó mi atención y aprendí poco a poco en hacer macetas con mis propios diseños, que con el tiempo fui desarrollando mi creatividad y la técnica. El gusto por la música y el canto lo desarrollé por naturaleza propia, ya que al igual desde niño me ha encantado jugar y cantar con las rondas tradicionales de aquel tiempo con todos mis amigos y amigas de mi colonia, en la escuela destacaba por los dibujos, poesías, oratoria y los cantos corales, esto fue marcando mi vida para desarrollarme en una competencia artística, la cual me llevó a formarme como profesionista en el área de Artes Visuales, en donde terminé mis estudios en la facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ahora como especialista en el área artística y dando mis aportaciones dentro de las escuelas que atendido dentro de mi ámbito de participación artística y en la atención de otros jardines particulares en donde he dado sesiones de Educación Artística, como Promotor en mi área, he impartido asesorías, talleres clases directas y consultorias con la comunidad escolar sobre el enfoque y los contenidos de Educación Artística para el nivel básico. Y si hago hincapié en la etapa del preescolar, es porque los niños en este nivel son muy espontáneos en donde el juego como lo he mencionado con anterioridad, para ellos es básico para su aprendizaje y toda su etapa escolar desarrollan infinidad de destrezas por medio del juego. Cómo el gusto y al aprecio por cantar, bailar, realizar trabajos plásticos: dibujar, colorear, pinar, estampar, modelar con arena o plastilina, representar algún juego simbólico etc. Por ello como especialista en el área artística pesa mucho en mi formación profesional y la experiencia de haber vivido una etapa infantil desde mi casa y en la escuela, en donde como todo niño se disfruta y aprende aun en el contexto que uno se desarrolle siempre estará presente el juego, así es cómo fui descubriendo que podía inventar lo que se me facilitaba hacer, como en componer mis propias canciones, pues siempre fui admirador de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como cri cri el grillito cantor, orgullosamente mexicano y gran cantautor de canciones infantiles inolvidables, en donde tuve y sigo teniendo grandes recuerdos de sus canciones con aprendizajes que fueron significativos en mi vida. Esto me motivó y aunado a que me gustaba imaginar al crear haciendo castillos con arena de rio en mi infancia, así como otras figuras que realicé por medio de la misma imaginación y fantasía, combinándolas, a la vez en dibujar libremente comenzando por mis garabateos, ahí distinguía formas y figuras que les daba vida y posteriormente creaba a mis propios personajes que los convertía en héroes, narrando mis propias historias. Ahora que he descubierto que en base a esas vivencias y fueron significativas en mi aprendizaje, ahora los he puesto en práctica en mi encomienda educativa en el nivel preescolar, para así poder entablar un mismo lenguaje con los niños, e incluso en el nivel primaria también lo llegué a poner en práctica teniendo buenos resultados en el aprendizaje de los niños, ahí me di cuenta que es aplicable mi método que diseñé y por qué no decirlo incluso hasta en otros niveles se puede aplicar, solo sería cuestión de que los Docentes le tomen el interés suficiente y retomen lo que es funcional para ellos. El hecho es que los niños pueden aprender el mundo maravilloso de las artes visuales a través de la música en todo el nivel básico, ya que con la Educación Artística no solo se desarrolla la creatividad si no también elevan su aprendizaje como en la iniciación de la lecto escritura y el desarrollo del pensamiento matemático esto en preescolar y para primaria la lectura y las matemáticas así como el mejoramiento de su rendimiento escolar. Esto está establecido por los psicólogos en los diversos estudios de los campos de la educación, potenciando además otras áreas de desarrollo humano, las cuales han repercutido en la obtención de mejores logros y aprendizajes de los alumnos, dicho todo esto en toda la expresión de la palabra, para desarrollar otras alternativas de lograr despertar la naturaleza creativa, imaginativa e inventiva de los alumnos. Y con la aplicación de esta nueva alternativa innovadora que será para despertar la naturaleza de los niños, a partir del preescolar. Convencido que la mejor manera de enseñar, es lograr que el alumno se enamore del “arte.”

La perspectiva artística en la cual me enfoco, es un recurso para **estimular** el desarrollo de los niños y las niñas desde la educación preescolar y hacia los demás niveles educativos, para que los Docentes puedan darle seguimiento. Por lo tanto, es necesario considerar con más responsabilidad la atención de los niños en desde el nivel preescolar, porque representan un repertorio de conocimientos, habilidades y destrezas que existen potencialmente en todo ser humano.

Actualmente el descubrir nuevas formas de conocimientos a través de la experiencia propia, que aporten a la educación un mejor rumbo. **La sensibilización**, corporal, musical, emotiva, el color, la búsqueda de texturas, sensaciones, el descubrimiento del decir y crear con el cuerpo como lenguaje de movimiento. Todo esto señalaban ya una misión en mi vida, vivir en la toma de decisiones frente al mundo de sensaciones, emociones y exploraciones que se me abrían en un principio la improvisación y al paso del tiempo a elegir con sabiduría lo que aprendí de los niños, para crear en base a ellos algo nuevo, diferente y divertido lo que realmente pueden aprender y en forma lúdica, todo en base a la enseñanza de Educación Artística, con la aportación de los lenguajes artísticos de las Artes Visuales con la Música y el gusto de aceptar para aportar a la educación la creación de mis materiales didácticos, ya que más allá de mi emocionalidad, fueron y son los lugares a los que mi memoria corporal recurre y se proyecta el haber creado como necesidad dichos materiales y que como autor de los mismos me enorgullece el haberlos creado, para trabajar en pro de la educación. El camino de potenciar las cualidades propias de los niños, colaborando en su formación sensible, invitándolo a transitar en ese camino de profunda exploración tanto de lo cotidiano como de lo imaginario, conscientes de su entorno y de su propio interior, responsables y únicos que los potencie como seres pensantes, críticos, creadores y decisivos ante los retos de la vida.

De esta manera poder atender las necesidades básicas de la educación, en donde se requiere de un cambio para ofertar una educación de calidad, ya que con este trabajo pretendo dar a conocer argumentos que provoquen un cambio de actitud, respecto a la enseñanza del arte y que también pueda servir de guía, para todos aquellos que abogan por una fuerte presencia de la Educación Artística en las aulas.

Es la razón y motivo por el cual, me he apasionado en donde ahora plasmo en la presente tesis como una **experiencia exitosa**, la cual es adaptable a cualquier reforma educativa, **siendo proactivo**, ratificando su uso y eficacia en la obtención de resultados satisfactorios para una mejor educación, que el aprender **Artes visuales con la Música** desde la etapa preescolar se abrirán las mentes de los niños para llevar a cabo un conocimiento más amplio y con un seguimiento articulador entre los demás niveles educativos para que a la vez, los Docentes puedan retomar esta iniciativa innovadora, al adquirir un mejor perfil de egreso con sus alumnos, en el desarrollo de competencias útiles para la vida y pueda revolucionar esta propuesta en la educación.

Ya que para poder llevar a cabo este trabajo lo he desarrollado en tres capítulos:

1.2

Sustento y Principios Generales de la Educación Artística

Dentro de la Educación básica, el hacer referencia de un marco legal sostiene de las bases primordiales de las leyes y reglamentos, así como acuerdos a los cuales se apega en el ejercicio de las funciones que se tienen encomendadas.

La presente tesis, esta normada y basada en el artículo 3º por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 7º por la Ley General de Educación y de los acuerdos nacionales y/o mundiales para lo cual menciono lo siguiente:

Fundamento Legal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos³ Artículo 3º Constitucional

Todo individuo tiene derecho a recibir educación, la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor por la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Ley General de Educación⁴

Artículo 7º

La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º Constitucional, los siguientes:

- I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas
- II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos.

---

³ Fenocho, J. D. “*Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*”. Fondo de Cultura Económica. (2006).

⁴ (s.f.). “*Ley General de Educación*”. Centro de Documentación e Información, Cámara de Diputados, México. (2007).

Pilares de la educación ⁵

La educación artística es formativa, asignatura que apoya los pilares de la educación señalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura **UNESCO** mismos que menciono a continuación:

“Aprender a ser”

“aprender a hacer”

“aprender a conocer”

“aprender a convivir”

Acuerdo 592 ⁶

Para que toda la currícula del nivel básico, pueda estar dentro de los parámetros hacia una educación de calidad, se establece:

La articulación de la educación básica desde preescolar, primaria y secundaria

Su propósito general. Es legalizar la educación, en todos los ámbitos educativos.

En la cual contiene los principios pedagógicos del nuevo plan de estudios

Estos principios pedagógicos, son condiciones esenciales para la implementación del currículo dentro de la reforma integral educativa **RIEB**, la transformación de la práctica docente, el logro de aprendizajes esperados y la mejora de la calidad educativa, que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, para contribuir a la formación de un ciudadano democrático, crítico y creativo el cual requiere la sociedad mexicana del siglo XXI desde las dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. Para ello es necesario usar materiales educativos aplicables a la labor educativa.

Aquí hago énfasis en donde he realizado y diseñado materiales didácticos hacia la Educación Artística, para favorecer, la planificación de los docentes para potenciar el aprendizaje, generar ambientes de aprendizaje y evaluar de forma asertiva para el desarrollo de competencias, en términos de saber, saber hacer y saber ser en la cual incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en donde los alumnos puedan alcanzar, a través de la enseñanza **de la educación artística**.

---

⁵ “Cuatro Pilares de la Educación”. (s.f.). Obtenido de www.uv.mx/dgdaie/files/2012/.../CPP-DC-Delors (2011)

⁶ Acuerdo 592. “La Articulación de la Educación Básica”. (s.f.). (2011).

Fundamento psicopedagógico

La educación artística debe ser:

- Predominantemente formativa
- Estimulante en el desarrollo sensorial y creativo
- Estimulante en el desarrollo psicomotriz
- Activa y participativa
- Expresiva y comunicativa

Programa sectorial emanado por la SEP 2007 – 2012 ⁷

Establece formar sus futuros ciudadanos como personas, como seres humanos conscientes, libres “irreemplazables”, con identidad, razón y dignidad, con derechos y deberes creadores de valores y de ideales. En la escuela los alumnos han de encontrar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades; de su razón y su **sensibilización artística**, de su cuerpo y de su mente, su formación valoral y social de su conciencia ciudadana y ecológica. Así el sistema educativo deberá potencializar en los alumnos competencias de capacidades y habilidades para enfrentar con éxito las problemáticas que se le presenten en su vida y acabar con la deserción y haya una mejor eficiencia terminal con calidad y equidad.

En este sentido es un compromiso del sistema educativo nacional generar nuevas condiciones para que todos los niños asistan a la escuela y reciban una educación de calidad que favorezca el pleno desarrollo de competencias, para hacerse cargo, individual y socialmente, de la construcción de su futuro personal y colectivo. También establece que se dará educación de calidad con equidad dentro del nivel básico y los enfoques de enseñanza aprendizaje basado en competencias.

Es por ello, que el arte en el nivel básico es de suma importancia, concientizar a los Docentes que aprender por lenguajes artísticos en el educando, favorecerá el pleno de competencias para el aprendizaje permanente, el cual implica la posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de entregarse a la **cultura escrita y matemática**, así como movilizar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad.

---

1. ⁷ Romellón, J. S. (2012). “*Programa Sectorial de Educación*” . Obtenido de <http://www3.utvm.edu.mx/wp-content/uploads/2015/06/Programa-Sectorial-2007-2012.pdf>

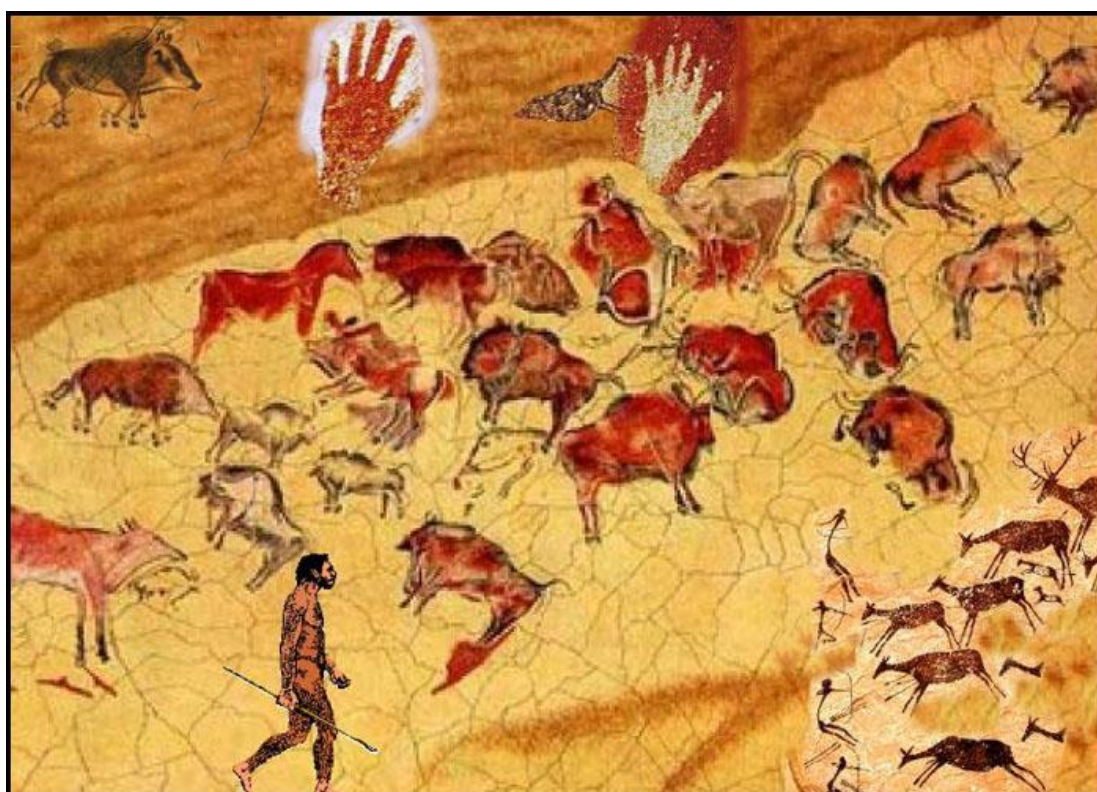
1.3

El arte y la música en el nivel básico como lenguaje artístico

El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Si entendemos el lenguaje como un medio de expresión y de comunicación, hay que incluir el estudio de los sonidos y los gestos. Sea cual sea la comunicación que establezcan los seres humanos por medio de la lengua, los gestos o los signos, deben cumplir el mismo proceso: adecuarse al pensamiento que se quiere transmitir.

El arte es un lenguaje cuyo objetivo principal es comunicar o transferir belleza según como la aprecia el artista. Dicha actividad es exclusiva del ser humano, es uno de los medios de comunicación y como tal establece vínculos entre el emisor y receptor.

Y esto queda ampliamente demostrado en los vestigios de creaciones artísticas realizadas desde épocas remotas hasta nuestros días, como las pinturas rupestres de lascaux 12000 a. C. ⁸

---

⁸ *El Arte en la Prehistoria*. (s.f.). Obtenido de:
<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artepreh.htm>

Como ya mencioné, el arte es un lenguaje éste utiliza diferentes medios a través de los cuales se expresa empleando indistintamente la armoniosa combinación de los elementos que representan la imagen, sonidos, formas, colores, movimientos y materiales diversos. Sin embargo este lenguaje artístico tiene ciertas particularidades pues difiere del **lenguaje oral** que a diario se maneja, en el sentido de que mediante él , podemos comunicar mensajes un tanto complejos y en forma más directa, como lo son: emociones, sentimientos, anhelos y conceptos.

El artista capta a través de los sentidos una serie de mensajes que le ofrece su medio ambiente y trata de comunicarlo a sus semejantes, con una visión muy particular, a través de la pintura, danza, música, teatro y las artes visuales. Las imágenes tienen múltiples posibilidades en la comunicación. Según Gombrich, la lectura correcta de la imagen se rige por tres variables: el código, el texto y el contexto. El código facilita y permite la interpretación; el texto es el relato, se refiere al contenido mismo de la obra; y el contexto es la historia, el entorno y las características que complementan el lenguaje a través de las imágenes. El arte también se encuentra en la comunicación de códigos y lenguajes, esto quiere decir que el proceso de la comunicación que llega a establecerse entre el artista y el espectador, esto quiere decir lo que producen los niños como pequeños artistas y como espectadores sus compañeros incluyendo la Docente que observan su exposición en el salón de clases es en ocasiones tan directo y tan simple, que pocas veces nos ponemos a reflexionar como es que surge éste o qué es aquello que en un momento determinado nos llega a impactar de una obra de arte. Resulta a veces que al observar una pintura o escultura sentimos alguna atracción o gusto por la misma sin saber por qué. El lenguaje artístico se vale de distintos códigos o mensajes que pueden expresar muchas cosas, así es el mundo de los niños. Los colores por ejemplo pueden hacer evocar a los niños las más variadas sensaciones o emociones; desde la tristeza hasta la alegría. Las formas también reproducen en la mente de los niños imágenes que pueden relacionar con cosas u objetos de su entorno. En fin que la combinación de estos dos elementos (forma y color) surge todo un idioma plástico que con la práctica y la observación, constante aprendemos a apreciar y comprender estéticamente.

El lenguaje es un código en el cual es una regla para convertir una información en otra forma de información.⁹

Las Artes Plásticas se valen de la imagen como lenguaje esencialmente visual o como ícono en el caso de la pintura.

El Arte Musical se vale de signos sonoros (notas musicales en el pentagrama) Es el lenguaje de la música. Es la expresión estéticamente cuidada de los contenidos afectivos, intelectuales y físicos logrados a través de los sonidos.

La música como lenguaje desde la antigüedad es aquella en la cual, las manifestaciones musicales del hombre consisten en la extereorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Los primeros instrumentos fueron los objetos o utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. En donde la utilizó como medio de comunicación, tal es el caso desde la época prehistórica, donde la necesidad de comunicarse a través de la distancia. Las teorías más sostenibles plantean la aparición de la música en una etapa simultánea a la aparición del lenguaje. Ya que las diferentes expresiones lingüísticas constituyen formas de música (diferentes modulaciones o interpretaciones del lenguaje) surgido de las variantes de los sonidos del lenguaje. La Música que empezó a utilizarse como primer instrumento **la voz** y posteriormente con instrumentos de percusión elaborados por ellos mismos como: troncos huecos, piedras, huesos etc. todo como medio de comunicación.

⁹ Martínez, G. A. “Apreciación y E...tores Preludio. (1992).

Hoy en día se define la música como el arte de combinar los sonidos de los instrumentos o de la voz humana, con el fin de expresar ideas, pensamientos, sentimientos, emociones (Es el conjunto de signos que permiten la comunicación de los contenidos). En el ser humano comienza a adquirir la capacidad de comprensión y la expresión musical en los primeros años de su existencia. Estos aprendizajes actúan de forma relacionada, como demuestra el uso de canciones populares durante la infancia. Por ello, los contenidos del Lenguaje Musical plantean un entendimiento práctico de todos los aspectos del hecho musical, desarrollando capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas; dirigiendo la acción pedagógica hacia un sistema de enseñanza-aprendizaje constructivo que debe partir de un material agradable que capte la atención de nuestro alumnado.

El lenguaje artístico en la escuela se refiere a la capacidad creativa para comunicar, representar y expresar la realidad a partir de la elaboración original que hacen los niños desde sus sentimientos, ideas, experiencias y sensibilidad, a través de los diversos lenguajes artísticos: Teatro, Danza, Artes Visuales y Música. Es una actividad que trasciende de acuerdo con la época y la cultura y dentro del aula es lo que producen los niños como pequeños artistas de expresar su lenguaje.

Es en donde se espera potenciar la capacidad creadora de los niños de: expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad estética, apreciación y capacidad creativa que le permitan imaginar, inventar y transformar desde sus sentimientos, ideas y experiencias.

Es por ello que retomé como lenguajes artísticos las **Artes Visuales y la Música** como método de enseñanza activa, no deslindo la importancia que también tienen los demás lenguajes artísticos como lo son el teatro y la expresión corporal (danza) que están dentro de la educación artística, reiterando por énde que las Artes Visuales y la Música pueden complementar significativamente éstos dos lenguajes restantes.

Ya que las Artes Visuales y la Música poseen el tipo de conocimiento que he diseñado, para dicha enseñanza activa realizando diferentes temas enfocadas a la enseñanza del arte. Partiendo desde la etapa preescolar y posteriormente pueda ser aplicado a los demás niveles educativos, para desarrollar con **las Artes Visuales y la Música la creatividad y su medio auditivo**, las cuales le permitan al niño hacia un mejor entendimiento.

Pero lo más importante o esencial dentro del arte como lenguaje, es que el niño como ser humano se conozca a sí mismo, de igual manera reencontrar el placer del juego, crear un universo propio, exteriorizar y controlar la afectividad contenida y producir un objeto nuevo en donde su desarrollo es muy importante porque está ligada al desarrollo cognitivo de los niños. El arte es una forma de expresión muy significativa especialmente en los infantes, porque es su primera forma de expresión y comunicación con el mundo.

Así las Artes Visuales y la Música, cumplen un papel muy importante en la educación, en un lenguaje de imágenes y sonidos por el que el hombre comunica ideas, su concepción de sí mismo, de sus semejantes y de su universo. Son muchas y variadas las facetas del arte y todas juntas revelan los impulsos y aspiraciones básicas del hombre.

La actual propuesta pedagógica del PEP ¹⁰ (programa de educación preescolar) desde que entró en vigor a partir del 2004, define en sus propósitos las “**competencias**” en donde los niños se desarrollen pedagógicamente en el **conjunto de conocimientos de habilidades y actitudes**, en que los niños deben de adquirir para formar sujetos que tengan confianza y seguridad en sí mismos, establezcan relaciones con el mundo social y natural en un ámbito cada vez más amplio, basadas en el respeto y la colaboración, la búsqueda de explicaciones y el uso del lenguaje como medio para expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos.

---

¹⁰ “*Programa de Educación Preescolar*”. Secretaría de Educación Pública. (2004).

Para el lenguaje artístico se deberá desarrollar la capacidad para expresarse de diversas formas artísticas; saber apreciar e interpretar imágenes y obras plásticas como una forma de comunicación y recreación; disfrutar de éstas cuando son propias o de otros, para poder representar lo que conocen y saben de sí mismos y de las cualidades y relaciones que existen entre los objetos y situaciones del entorno.

La sensibilidad es altamente importante, se refiere a la capacidad de experimentar y reconocer una amplia gama de sensaciones, emociones y sentimientos que se pone en juego en la Educación Artística. En otras palabras, enriquecer el repertorio sensible del alumno a través de favorecer un espacio personal en donde el niño hable y exprese su mundo interior, sus preocupaciones, ilusiones, deseos y fantasías por medio de los lenguajes artísticos, haciendo énfasis en la utilización las artes visuales y la música.

Porque tanto las artes como la infancia utilizan dos recursos fundamentales para expresarse, que son la emoción y los diferentes lenguajes comunicativos, otras formas de entrar en contacto con el mundo circundante que se desarrollan en los ámbitos artísticos y que lo constituyen dichos lenguajes artísticos. Durante la etapa preescolar, los niños aprenden haciendo algo que realmente les implica emocionalmente. Ese hacer se refiere a la acción efectiva, al pensamiento que actúa, es decir, a la posibilidad de pensar mediante el movimiento de descubrir y experimentar a través de la manipulación de los objetos y los materiales.

La forma que tiene de comprender el mundo que le rodea, está un tanto alejada de la lógica del pensamiento adulto, sin embargo, la acción, la sensorialidad, la creatividad, la metáfora, el símbolo o la investigación son para la primera infancia la manera natural de desarrollar el aprendizaje.

Los niños son por naturaleza artistas o inventores, poetas y músicos. La creación artística abre la vía para el aprendizaje de todo tipo de conocimientos y habilidades.

El arte no es solo una práctica o un producto, sino una manera particular de mirar el mundo, de sentir el mundo y de formar parte de ese mundo que el artista decide adoptar. La producción estética no es solo placer, sino una contribución a un desarrollo personal reflexivo que debe ser siempre uno de los objetivos fundamentales de la educación.

Los avances de la ciencia y la tecnología ¹¹ han hecho que en la sociedad actual se necesiten personas con ideas creativas, para responder a los retos que se plantean constantemente. La educación artística es una importante vía para desarrollar la capacidad de plantear soluciones divergentes ya que es inherente a la propia naturaleza de las artes el fomentar, impulsar y dar cabida a la diversidad de las ideas, como forma de entender el sentido de su existencia.

---

¹¹ “*Plan de Estudios*”. Secretaría de Educación Pública, México. (2011).

El arte como parte de la formación integral del individuo

El arte humaniza y vuelve mejores a las personas, ya que la formación integral es el desenvolvimiento total de todo ser humano, un estilo educativo que pretende no sólo instruir a los estudiantes con los saberes específicos de las ciencias sino, también, ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas buscando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades. El fomentar el arte y la cultura en los niños permite formar integralmente a las personas, tal como lo establece el Artículo Tercero constitucional: “desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano”.

El arte sirve para orientar procesos que busquen lograr fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde lo que acada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social.

En la educación, no hay neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de cara a una cultura, a una sociedad, en un determinado contexto. No solo se deben formar a los estudiantes para que simplemente se adapten y se amolden al modelo social predominante. Sino el dar la relevancia de la Educación Artística y el compromiso que asumo en mi área como Promotor de Educación Artística, ya que hoy en día los alumnos requieren de nuevos saberes y con el aporte de mi estrategia de aprender Artes Visuales a través de la música, he tratado de ser cuidadoso en cuanto a la orientación de la enseñanza de mi estrategia metodológica, para sustentar las bases hacia una mejor formación integral.

Ya que no hay formación sin orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con una intencionalidad y con un propósito.

No solo se aprende por aprender, sino para ayudar a los estudiantes a ser hombres y mujeres plenamente auténticos, capaces de mirar la realidad de una manera lúcida y de comprometerse en su transformación: que piensen por ellos mismos, que sean críticos, que actúen en coherencia con sus valores y principios. En otras palabras, se puedan formar, ante todo, personas competentes, capaces de discernir los signos de los tiempos de una forma reflexiva, crítica y comprometida.

Herber Read¹² nos define el arte como “**forma**” nos dice que cuando una persona está bien dotada y hace algo bueno está en forma, así se puede desarrollar en cualquier ámbito de la vida, significa además organizar un número de personas con miras a un fin especial y termina ejemplificando que así como el rociío se forma sobre la rama de un árbol, o cuando un atleta se prepara con disciplina para una carrera es porque se encuentra en forma. Entonces “formar” significa tomar forma

El arte y la cultura son elementos inherentes a cualquier ser humano y su entorno. El arte nos muestra el reflejo de una sociedad, además de brindarnos un medio de expresión y un medio para conocernos y acercarnos a nuestra propia cultura e identidad. **Las artes siempre serán un medio de comunicación y sensibilización del hombre.**

Actualmente todas las escuelas ya sean públicas o privadas incluyen a las artes dentro de sus materias y en todos los niveles educativos desde preescolar hasta preparatoria y en algunos casos hasta el nivel universitario y se incluyen de manera extra escolar (talleres optativos) o como materias curriculares obligatorias. Las cuales son: la danza, el teatro, las artes visuales y la música.

---

¹² Read, H. “*Educación por el Arte*”. Paidós Ecuador. (1986).

La formación integral, parte de la idea de desarrollar equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del individuo que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional para favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas en una integración de valores expresados en aptitudes y actitudes, siendo la parte importante que mueve las decisiones y actividades en el ámbito de la educación, las cuales sirven para guiar las metas y procedimientos de aprendizaje. Ayuda al niño a ser creativo, tener autoestima y le da la posibilidad de expresar su vida emotiva y sus sensaciones, es el hemisferio derecho el encargado de esta parte creativa, por tanto, si estimulamos ambas áreas del cerebro, estaremos favoreciendo el desarrollo cerebral del menor así como su desarrollo integral.

Para que la formación integral alcance su objetivo, es necesario que se lleven a cabo las “dimensiones” del ser humano. En este sentido, se entiende por dimensión el conjunto de potencialidades con las cuales se articula el desarrollo integral, para no dejar fuera nada de lo que le es propio. En tal sentido, “dimensión” es una construcción mental o un “constructo” de orden conceptual que tiene en su base, “detrás”, o en su trasfondo, una antropología y una noción de desarrollo humano que es preciso no dejar de lado, pues justamente en las dimensiones, en tanto aspectos esenciales del ser humano, queda definido aquello que le es fundamental y definitivo desarrollar si se quiere que alcance más plenamente lo que implica ser persona. La cual es hablar de la abstracción mental, para no dejar fuera nada de lo que le es propio. Las cuales nombro a continuación:

La Estética, la Ética, la Cognitiva, la Afectiva y la Comunicativa se encuentran dentro de las principales dimensiones para la formación integral.

La Estética ¿que es? Es la posibilidad que tiene la persona para interactuar consigo mismo y con el mundo desde su propia sensibilidad permitiéndole apreciar la belleza y expresarla de diferentes maneras.

¿Como se desarrolla? En la manera particular como las personas sienten, imaginan, seleccionan, expresan, transforman, reconocen y aprecian su propia presencia, la de los otros, y de los otros en el mundo. También se desarrolla cuando las personas comprenden, cuidan, disfrutan y recrean la naturaleza y la producción cultural, local y universal.

Está relacionada con:

- 1.- La apreciación de la belleza en la que se reconocen diferentes efectos sensibles que ledan un sentido especial a la vivencia del dolor y del placer.
- 2.- La producción estética del ser humano que busca formas de expresión adecuadas a contenidos específicos de sus vivencias.
- 3.- La estética de la existencia que es la vida tomada como una obra de arte donde la persona es capaz de dar un nuevo significado así misma a partir de experiencias que le sean importantes.

Se concreta en: la cualidad de perfil del estudiante, para que sea capaz de desarrollar y expresar creativamente su sensibilidad para apreciar y transformar el entorno.

La Ética ¿qué es? Es la posibilidad que tiene el ser humano de tomar decisiones autónomas a la luz de principios y valores y de llevarlos a la acción teniendo en cuenta las consecuencias de dichas decisiones para asumirlas con responsabilidad.

¿Cómo se desarrolla?

1.- Cuando La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a las normas que regulan la convivencia en un contexto determinado.

2.- La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas.

3.- Se da el proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del juicio y de la acción moral.

4.- Las acciones de las personas son coherentes con su pensamiento (acciones morales).

Está relacionada con:

1.- La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las acciones.

2.- El proceder en consecuencia con los principios universales éticos.

3.- El uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía.

4.- las motivaciones y el ejercicio de la voluntad.

Se concreta en la cualidad del perfil del/ la estudiante en: Capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas.

La Cognitiva ¿qué es? Es la posibilidad que tiene el ser humano de aprehender conceptualmente la realidad que le rodea formulando teorías e hipótesis sobre la misma, de tal manera que no sólo la puede comprender sino que además interactúa con ella para transformarla.

¿Cómo se desarrolla? Cuando se da la interrelación de los siguientes aspectos:

1.- El conocer: entendido como la relación que establece la persona con el mundo y el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una cosa de las demás e involucrando procesos y estructuras mentales para seleccionar, transformar y generar información y comportamientos.

2.- El conocimiento: entendido como la construcción y representación de la realidad que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, conceptuales y prácticas que le permiten comprender, interpretar, interactuar y dar sentido al mundo que lo rodea. El conocimiento está mediado, además, por el lenguaje.

3.- El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la persona con su mundo circundante que le permite interpretar los datos que le vienen de fuera con sus propias estructuras cognitivas para modificar y adaptar las mismas a toda esta realidad comprendida y aprehendida.

Está relacionada con:

1.- La manera como se ubica la persona en el mundo que le rodea y las relaciones que establece con el mismo.

2.- El pensamiento lógico-matemático.

3.- Las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le permiten integrarse a éste.

4.- La estructura mental que le permite conocer, conocerse y transformar la realidad.

Se concreta en la cualidad del perfil del/ la estudiante: Capaz de comprender y aplicar creativamente los saberes en la interacción consigo mismo, los demás y el entorno.

La Afectiva ¿qué es? Es el conjunto de posibilidades que tiene la persona de relacionarse consigo mismo y con los demás; de manifestar sus sentimientos, emociones y sexualidad, con miras a construirse como ser social.

¿Cómo se desarrolla?

- 1.- En el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de sentimientos.
- 2.- En las relaciones con los demás y en la construcción de comunidad.
- 3.- En la maduración de la sexualidad.

Está relacionada con:

- 1.- La identidad de género de las personas.
- 2.- Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en la familia, la escuela, el medio social y la cultura, entre otros.
- 3.- Las relaciones con los demás.
- 4.- El reconocimiento de sí mismo auto concepto y autoestima La vivencia de la sexualidad.

Se concreta en la cualidad del perfil del/ la estudiante: Capáz de amarse y expresar el amor en sus relaciones interpersonales.

La Comunicativa ¿qué es? Es el conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten encontrar sentido y significado de sí mismo y representarlos a través del lenguaje para interactuar con los demás.

¿Cómo se desarrolla?

- 1.- Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta los sentidos y los comunica mediante el lenguaje.
- 2.- En la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que expresan sentido y significado.
- 3.- En la decodificación de los lenguajes, contenido crítico, que le ofrece el medio en que la persona se encuentra inmersa.

Está relacionada con:

- 1.- El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas para interactuar con otras y realizar consensos y diálogos.
- 2.- La comunicación que establecen las personas donde se da o se recibe información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, conocimientos o emociones de los otros.
- 3.- Los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta los distintos tipos de signos que se manifiestan en una cultura.
Se concreta en la cualidad del perfil del estudiante: capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido crítico.

Ya que no hay formación sin orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con una intencionalidad y con un propósito.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (**UNESCO**),¹³ ratifica la importancia que el arte y el desarrollo de la creatividad tienen en el ámbito escolar, en vista a los desafíos con los cuales los niños y jóvenes adolescentes se enfrentarán en su vida como adultos. Por ello la formación artística influye directamente en los **cuatro pilares de la educación**, sustentado por la misma UNESCO los cuales son: **aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir**.

En el área artística, dentro de los cuatro pilares de la educación tenemos los siguientes saberes:

El aprender a ser, incluyen a todas las habilidades que se desarrollan dentro del proceso artístico como es: la sensibilidad y la creatividad, las cuales forman parte del desarrollo integral del alumno.

Aprender a hacer, implica el taller, la práctica, el proceso en el que aprende la ejecución de una obra artística

Aprender a conocer, se refiere a la apreciación estética.

Aprender a convivir, fomenta el desarrollo armónico y social permite, al alumno desenvolverse en cualquier ámbito.

---

1. ¹³ “Cuatro Pilares de la Educación”. (s.f.). Obtenido de www.uv.mx/dgdaie/files/2012/.../CPP-DC-Delors

Es en donde se Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo al adquirir los instrumentos de la comprensión, para poder influir sobre su propio entorno. Así de esta manera en la educación artística habrá mayor libertad y en la actividad creadora, en donde se formarán individuos productivos y de provecho. Así es como se debe revalorar el arte en su fase curricular de la educación básica, para una mejor formación de estudiantes exitosos y pueda contar con actitudes y aptitudes. **Dando mayor valía a la actitud, que la aptitud** para poder actuar como herramientas básicas, en lograr a mejorar su aprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una manera integral.

Por otro lado a los niños se les debe enseñar a valorar nuestras raíces folklóricas, la cultura tradicional e indígena. Para que aprendan a querer su propia creación, la de los demás, y en consecuencia puedan asimilar y comprender la noción de lo universal (para que la historia del arte se convierta en los sueños del hombre hechos realidad).

En uno de los artículos de la revista didáctica **Arte y educación** en el apartado **“La educación artística como experiencia de reflexión”**¹⁴ publicado por el **Profr. Eduardo Alfonso Luna Guasco en el área de reflexión universitaria de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México** nos dice: que la educación artística en los currículos educativos ocupa un lugar secundario de poca importancia y que aún con las propuestas pedagógicas, esta educación tiene gran importancia pero no se considera como tal. Se pretende que esta sea una experiencia de contemplación y reflexión, pues es necesaria la educación artística que influye en el desarrollo integral.

El arte siempre será la mejor herramienta para formación integral de los niños

Es una disciplina formativa en donde todos los seres humanos, tenemos la necesidad de comunicar nuestros sentimientos y la manera cómo percibimos el mundo. Diego Parra Duque, investigador y consultor en temas de creatividad nos dice que todos tenemos una forma de hacerlo; algunos utilizan la música, otros la danza y el movimiento, otros las artes plásticas, la pintura y otros las palabras. Hebert Read nos dice que el niño comienza a expresarse desde que nace con ciertos deseos intuitivos para conocer el mundo exterior y a medida que va creciendo cambia sus estados de ánimo en una expresión libre. Para Aristóteles el arte es una imitación a la realidad, los niños se destacan por imitar lo que observan y lo plasman porque es parte de su propia realidad. Si hablamos del sustantivo **«Formación»** es porque se busca desarrollar y orientar claramente esas diferentes potencialidades que poseemos. Si a ese sustantivo le añadimos el adjetivo **«Integral»** es para decir que ese desarrollo abarca la totalidad del ser humano.

La educación integral que concibe **Hebert Read**¹⁵ es relativamente indiferente al destino de las materias individuales, pues parte del supuesto subyacente de que la finalidad de la educación consiste en desarrollar cualidades genéricas de penetración y sensibilidad, cualidades fundamentales incluso en matemática o geografía. Por lo tanto se puede deducir que, la enseñanza del Arte, en los Países citados radica en el Método integral; que permite el desarrollo de la personalidad del educando a través de la expresión creativa.

Lo cierto, es que los niños tienen una necesidad grande de comunicar sus emociones y vivencias, ello se puede notar con mayor claridad a través del juego y las expresiones artísticas, a los niños lo que les interesa no es el producto creado, sino vivenciar el placer de expresarse a través del arte, no es el fin sino el medio de expresión. Lo más importante para ellos.

---

¹⁴ Guasco, E. A. (s.f.). *“La Educación Artística como Experiencia de Reflexión”*. Obtenido de http://revistas.iberomex.mx/didac/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=0&totalRows_paginas=6&id_volume=10&id_articulo=127&id_seccion=2&active=1&pagina=45&pagina=46&pagina=45

¹⁵ Read, H. *“Educación por el Arte”*. Paidós Ecuador. (1986).

Cabe mencionar que el arte no es lo mismo para un niño que para un adulto, ya que generalmente el término arte supone museos, cuadros colgados de figuras posando desnudos o reproducciones a todo color etc. El arte para el adulto esta generalmente vinculado con el campo de la estética o de la belleza, para los niños, el arte es algo completamente diferente, para el es primordialmente un medio de expresión, donde desconocen la competencia y normalmente no existe la sensación de que su trabajo sea mejor, que el de su compañero. El arte del niño no puede medirse por los gustos o patrones de belleza que pueden ser importantes para el adulto. Desafortunadamente, la obra final de los niños esta subordinada por la estética del adulto, siendo que lo importante es el proceso del niño, su pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones y sus reacciones frente al medio. El enseñar arte en la escuela es alfabetizar estéticamente. Es desarrollar la competencia estético expresiva con tiempo, paciencia y trabajo sistemático, integrando conceptos, actitudes y actitudes que permitan producir y comprender mensajes desde diferentes lenguajes artísticos, como un modo de posibilitar un desarrollo más integral. Si los alumnos adquirieran los conocimientos básicos del arte por parte de sus maestros, entonces se podrá entender que el propósito principal del arte es coadyuvar en su formación integral.

Para **Georg W. F. Hegel**¹⁶ el fin del arte es representar lo bello, revelar esta armonía, éste es su único destino que eleva al alma por encima de la esfera habitual de los sentimientos y las tres ideas del bien, lo bello y lo divino.

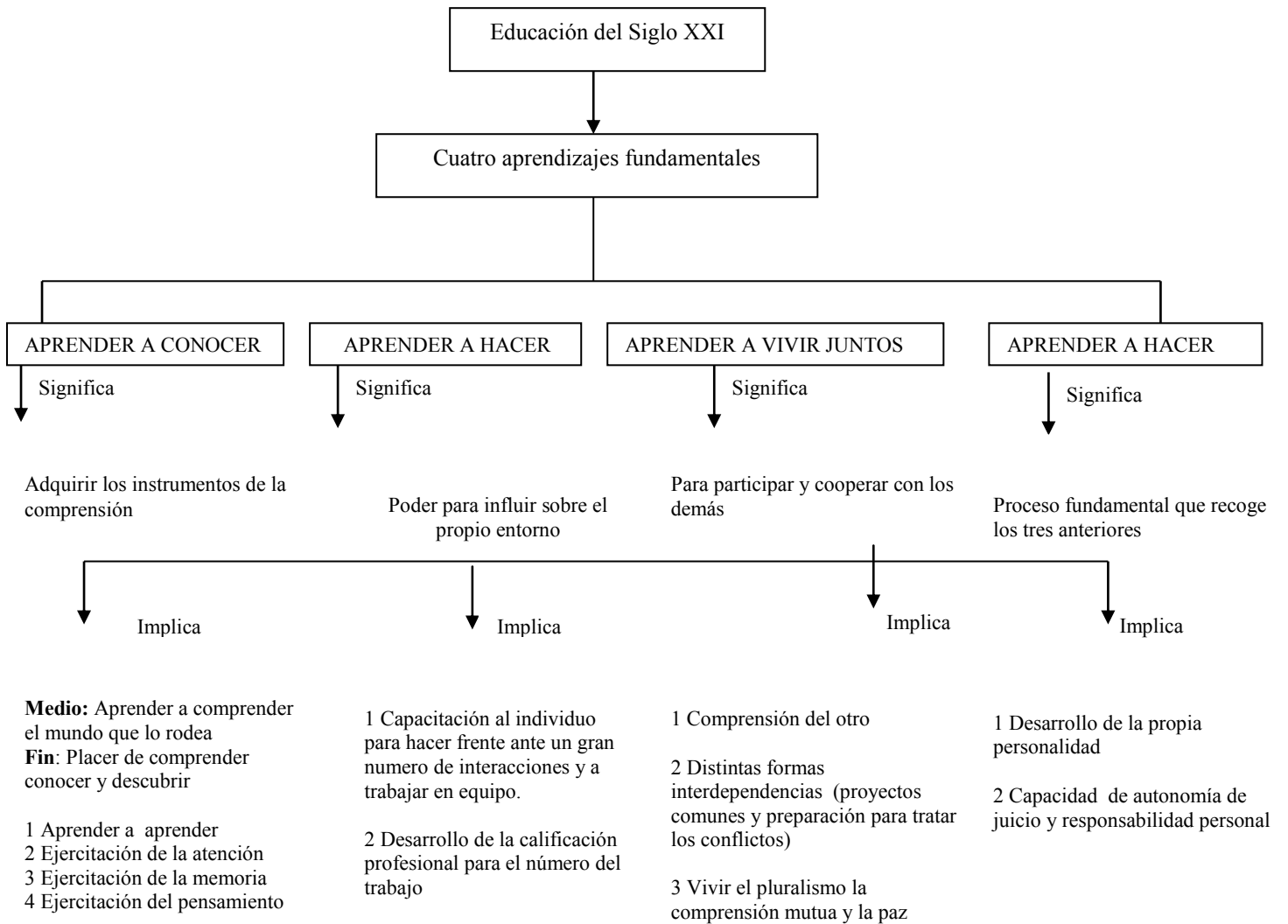

---

¹⁶ Adolfo Sánchez Vazquez. “*Antología textos de Estética y Teoría del Arte*”. México D.F. (1982).

Organigrama de los cuatro pilares educación por la UNESCO ¹⁷

¹⁷ “Cuatro Pilares de la Educación” . (s.f.). Obtenido de www.uv.mx/dgdaie/files/2012/.../CPP-DC-Delors

Importancia de la educación artística en el nivel básico

En el programa para el promotor de Educación artística, tiene sus propósitos del campo formativo de Expresión y apreciación artísticas, y las asignaturas de Educación Artística y Artes para Educación Básica. Con el estudio de los aspectos artísticos y culturales de cada nivel educativo en la Educación Básica se pretende que los alumnos:

- 1.- Desarrollen la competencia artística y cultural a partir del acercamiento a los lenguajes, procesos y recursos de las artes, con base en el trabajo pedagógico diseñado para potencializar sus capacidades, atender sus intereses y satisfacer sus necesidades socioculturales.
- 2.- Adquieran los conocimientos y las habilidades propios de los lenguajes artísticos: artes visuales, expresión corporal y danza, música y teatro, los cuales les permitan desarrollar su pensamiento artístico, paralelamente a sus actitudes y valores, mediante experiencias estéticas y vivenciales que mejoren su desempeño creador
- 3.- Valoren la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico y cultural por medio del descubrimiento y de la experimentación de los diferentes aspectos del arte al vivenciar actividades cognitivas, afectivas y estéticas.

Es necesario reconocer la importancia de la educación artística, no sólo como una vía para el desarrollo integral de las personas, sino también por su potencial para afrontar los procesos de transformación por los que atraviesa la sociedad. Además, la Educación Artística debería considerarse como la asignatura más importante dentro del currículo escolar por su alto contenido creativo. Ya que define y promueve las competencias, clave necesarias para ampliar el ámbito de desarrollo personal.

La educación artística basa sus principios en:

La capacidad de: **crear, inventar, reinventar, combinar, modificar, modificar y reelaborar** lo existente a partir de la **imaginación**, por lo que es preciso reconocer habilidades de **percepción, auditivas, visuales, táctiles, kinestésicas**, habilidades para expresar emociones y sentimientos.

Y por medio de las siguientes competencias, las materias de arte desarrollan en el alumno la sensibilidad estética, humana y sociocultural.

- El pensamiento integral.
Desarrolla en el alumno la capacidad de entender la vinculación entre las manifestaciones artísticas y los aspectos sociopolíticos y culturales, como fenómenos interrelacionados.
- Percepción estética. A través de las manifestaciones artísticas, el alumno percibe sensaciones, al hacerlas conscientes les da un significado y valoración.
- Abstracción interpretativa. Es el proceso del pensamiento que permite al alumno describir, comparar, clasificar, jerarquizar, e interpretar lo que percibe para elaborar un concepto de la obra.
- Desarrolla en el alumno la congruencia entre lo que ve, siente, piensa y hace.
-

Comunicación creativa. Es un proceso cognitivo y afectivo, en el que el alumno utiliza un sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos para darle sentido a lo que percibe, expresándolo verbal, gestual, corporal, visual o musicalmente.

• Revisión crítica de actitudes y valores humanos. Genera en el estudiante el cambio de actitudes frente “al otro”, desarrollando el respeto a la diversidad cultural y a los derechos y valores humanos contrarios a la discriminación en todas sus formas; despertando de esta manera lo que llamamos la “sensibilidad humana”.

El enfrentar los retos del mundo globalizado, la sociedad requiere de individuos activos, extrovertidos, con una actitud colaborativa, adaptables a diferentes circunstancias y que tomen decisiones asertivas ante los retos que se presentan en los diferentes ámbitos de la vida. Las estrategias planteadas desde la educación artística, en la educación básica han sido poco valoradas en la educación.

La educación artística en el nivel básico, no pretende la formación de artistas, sino el desarrollo integral del individuo, en donde pueda incorporar elementos de su propia cultura, que estimule su creatividad, su iniciativa y su imaginación. Eliminando la idea de considerarla como complemento para otras asignaturas, como un pasatiempo, o el conjunto de bailes que conforman una fecha cívica o programa cultural de la escuela, sin que esto repercuta en la formación de los estudiantes. Cuando la Educación Artística es la asignatura que permite la **transversalidad** promueve en los alumnos la capacidad de relación y combinación entre otras asignaturas y el arte y permite el desarrollo de habilidades como la imaginación, innovación, interacción, entre otras. Estas habilidades se desarrollan en los individuos desde la infancia y en el proceso de su formación.

Es indispensable, que los docentes vean, desde otra mirada, el proceso enseñanza-aprendizaje, considerando, en primer lugar, el estudiante es el actor principal y debe aprovechar los ambientes en que puede adquirir, modificar y socializar el conocimiento, desarrollando así, competencias que le permitirán seguir aprendiendo a lo largo de su vida.

En segundo lugar, que la escuela no es sinónimo de pasividad, sino por el contrario, debe considerarse como el espacio en que se han de plantear diferentes estrategias didácticas que estimulen al alumno a enfrentar retos y tomar decisiones, partiendo del entorno inmediato y generando **“los ambientes de aprendizaje”**

Dichos ambientes de aprendizaje, es uno de los principios pedagógicos, incluidos en el **acuerdo 592**¹⁸ por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, comprende los Niveles de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Los cuales son:

- 1.- Centrar la atención de los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje
- 2.- Planificar para planificar el aprendizaje
- 3.- **Generar ambientes de aprendizaje**
- 4.- Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje
- 5.- Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y los aprendizajes esperados
- 6.- Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje
- 7.- Evaluar para aprender
- 8.- Favorecer la inclusión para atender la diversidad
- 9.- Incorporar temas de relevancia social
- 10.- Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela
- 11.- Reorientar el liderazgo
- 12.- La tutoría y la asesoría académica a la escuela.

---

¹⁸ Acuerdo 592. “La Articulación de la Educación Básica”. (s.f.). (2011).

Estos doce Principios Pedagógicos, son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.

Para que dichos ambientes despierten el interés de los alumnos, se requiere de estrategias bien planteadas, claras y específicas; que permitan la exploración del espacio, el movimiento y la libre expresión, implementando materiales que ya existan en el aula o que sean fáciles de conseguir, la creatividad y la innovación. La asignatura que puede ser aprovechada para estos fines, es la Educación Artística.

La educación Artística permite organizar los contenidos de las diferentes asignaturas, de manera transversal, con ello, el estudiante puede indagar, apreciar la importancia que tiene un cuerpo sano, realizar actividades colectivas a la vez que puede explorar las posibilidades de movimiento, expresado sentimientos y pensamientos, crear personajes actuales o del pasado, ocupar espacios de manera colectiva o individual, resaltando en todo esto, el respeto a sí mismo y a los otros, preservando la historia cultural y la identidad nacional. Es decir, las estrategias planteadas desde la educación artística, permiten involucrar la redacción, la exposición y la investigación, como compete al español; ubicar a los individuos en un espacio total, parcial o colectivo, así como desplazamientos en diferentes direcciones, seriaciones, etc. con el acompañamiento musical, situaciones que benefician el aprendizaje de las matemáticas. Investigar los bailes o tradiciones culturales que pertenecen a la comunidad en que vive el estudiante, o del mundo en diferentes momentos de la historia del lugar; además de favorecer el estudio de la historia, fortalece la identidad nacional, el respeto por sí mismo y por los demás.

Las estrategias didácticas, planeadas con la educación artística, garantizan la transversalidad y un aprendizaje holístico, fomentan el ambiente activo y de colaboración, en donde se adquieren aprendizajes significativos, con actividades que pueden realizarse, tanto dentro como fuera del aula de clases.

Para alcanzar este propósito es necesario que los docentes frente a grupo reciban asesoría directa de expertos en las Artes, ya que sólo así cambiarán la visión que se tiene sobre la educación artística, además, porque es el profesor, el responsable de elaborar y planear las estrategias que se han de implementar en el aula de clases.

En mi labor como Promotor de Educación Artística y como especialista en el área de Artes Visuales dentro de mis escuelas asignadas y en los lugares que he dado asesorías sobre mi método de enseñanza, he innovado nuevas formas de aprender lo básico de la educación artística, a través de las Artes Visuales con la Música, en donde el Docente recibe una asesoría adecuada de como se maneja dicho material didáctico para reforzar las competencias artísticas, los Docentes reciben información: clara y específica para que pueda ser utilizada en su planeación y a la vez puedan dar otro tipo de estrategias según sea su necesidad y complementar la enseñanza de los niños en otros saberes. Ya que en la medida que se conozcan los beneficios de la educación artística en la formación de los individuos, más atractivas resultarán las clases, desafortunadamente no todas las escuelas reciben el servicio de un maestro especialista en el área de educación artística.

El Promotor está dedicado a promover el arte, en todos sus lenguajes, la educación artística, en todos sus niveles y difundir las nuevas tecnologías, como herramientas y nuevas aliadas para arte y la educación.

Es por ello que la Educación Artística tiene una gran importancia fundamental en los objetivos de la educación, para que los Docentes se lleven una forma clara de trabajo activo y corresponsal. Así, los alumnos desarrollarán sus competencias, dando respuesta a este mundo globalizado e insertándose a la Sociedad del conocimiento, con mayores posibilidades de desempeño, conocimiento y autocontrol, con una actitud incluyente y competitiva.

Resultaría benéfico para los docentes, tener acceso a eventos culturales de cine, teatro, música, danza y exposiciones de calidad, mediante promociones o descuentos, que llegue a todos los rincones del país, sin menos cabo de todas las regiones en que las escuelas se encuentren. Ya que con ello crecería el panorama de estrategias para implementar con sus alumnos una educación más completa y veráz.

Por otro lado la educación artística asume y contribuye desde **los valores**, los cuales dan importancia e identidad a los alumnos y la voluntad de contribuir a los esfuerzos de colocar la educación artística, dentro de los parámetros de calidad que exigen los nuevos contextos sociales. Entendiendo como tal las normas que rigen la interacción y comportamiento entre los individuos, es prioridad en el presente proyecto, el desarrollar en el educando **los valores universales** de una manera intencional y sistemática a través de la educación artística, ya que promueve conocimientos, actitudes y valores en los niños, y les permite relacionarse de una mejor manera con el mundo social que los rodea.

Así mismo, la educación artística aporta otro añadido de valor fundamental para el incremento del bienestar social, que es el hecho de promover el desarrollo de personas vitales, felices y motivadas, que se sienten capaces de tomar iniciativas y de hacer sus propios descubrimientos, y de disfrutar además con ello, aumentando la seguridad en sí mismos y la autoestima. propiciando estimular el interés y capacidad de apreciar el arte, brindando así la oportunidad de acercarse a los valores universales que la misma sociedad pretende.

La Educación Artística, es la mejor forma de enseñanza, que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística, es fundamental para la enseñanza del educando, ya que estimula la motricidad tanto fina como gruesa, lo cual ayuda a tener un mejor control en el cuerpo, proporcionándole seguridad y elementos para la adquisición de la **lecto – escritura**, estas actividades artísticas motivan el desarrollo mental, ejercitan la concentración, la atención, la memoria, la observación, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético, la creatividad la voluntad y la autoconfianza. Potenciando la sensibilización, mismas que otorgarán una autoestima, que fomentará en el niño un espíritu de mejora en sus actividades académicas, por otra parte los Docentes deben saber encausar el talento artístico de los niños, dándoles los conocimientos y las bases primordiales del arte, para que puedan interactuar en su medio que les rodea hacia una posibilidad de comunicar y plasmar sus sentimientos, diferentes estados de ánimo y pensamientos, lo que es fundamental para el desarrollo emocional del ser humano.

Una adecuada educación artística estimula las habilidades que los niños necesitan. También promueven el auto-aprendizaje, mejora la asistencia a la escuela y agudiza las aptitudes creativas.

La Educación Artística en el nivel básico se encuentra relegada; se les da prioridad a las otras materias y si queda tiempo se dedica a las actividades artísticas. El concepto de Educación Artística es muy variado, diverso y en ocasiones confuso, ya que cada persona considera el arte de una forma diferente. Esta asignatura tiene mucha importancia en cuanto a la creatividad del niño, ya que adquiere habilidades y destrezas en el manejo del arte. Otras personas, consideran el arte muy diferente a las anteriores y totalmente opuestas, entendiéndola como una forma que solo la pueden manejar unos pocos, aquellos que tengan habilidades en el arte, en donde pocos pueden manejar el arte, pero la mayoría de las personas consideran el arte como una forma diferente de expresión. Cabe hacer mención que que es importante el dar relevancia, el mencionar el gran aporte que tiene las artes, en el desarrollo de los niños.

Actualmente la educación artística¹⁹, aporta al educando la capacidad de descubrir posibilidades de crear una visión en el mundo de la música, la danza, el teatro y las artes visuales, áreas que unifican y crean la necesidad de hacer arte. Para la infancia y toda la comunidad educativa, las artes pueden introducir elementos extraordinarios en la construcción de las estructuras afectivas que organizan los ritmos colectivos y los rituales estéticos. Para ello, la escuela construye no solo un proyecto educativo para la mejora de la escuela, sino también cultural. En el ámbito de las artes, los niños aprenden a simbolizarse mediante la inmersión en los procesos de vida. Mediante las metáforas de vida como juego simbólico compartido (el arte puede ser juego y actitud vital), abierto a la percepción, al conocimiento y a la reflexión), el niño y la niña acceden a lo simbólico como una conquista diaria que realizan a través de la educación artística como contexto de relación, acompañados de adultos e iguales, pues para construir el conocimiento se precisa no sólo de entender, sino entenderse con el mundo.

Así, las formas de expresión de las artes sitúan a la infancia en contextos significativos donde se da trascendencia a los acontecimientos y descubrimientos que los niños y niñas realizan, como una forma de visualización del proyecto de aprendizaje son el escenario idóneo para reconocer sus capacidades de transformación. El educador facilita e identifica, de esta manera, la construcción de las vías de acceso a la experiencia estética infantil como hecho de vida y cultura. Todo ello mediante la inmersión en los procesos de vida. Haciendo resaltar que en la Educación Artística haya una calidad educativa, la cual ya esta establecida en el ámbito nacional. Retomo lo anterior, porque la Educación Artística actual debe rescatar lo formativo en el ser humano, ya que es la base para obtener un buen aprendizaje informativo y esto se logra con la Educación Artística, ya que es una asignatura mas actitudinal y mas procedimental, que conceptual.

Herber Read²⁰ nos dice que: El arte no es un esfuerzo de la voluntad sino el don de la gracia, para el niño por lo menos la cosa más sencilla y más natural del mundo. En donde debe haber una buena relación entre el maestro y el alumno, porque el buen maestro que sepa enseñar arte tomará seriamente sus dibujos de los niños y es el medio de inducir a los niños lo mejor de si mismos, el brindar confianza, de ahí dependerá la integración del individuo a la sociedad.

¹⁹ "Programa de Estudios. Educación Básica" Guía Para la Educadora , Secretaría de Educación Pública. (2011).

²⁰ Read, H. "Educación por el Arte". Paidós Ecuador. (1986).

capitulo 2

“La inserción de educación artística y la enseñanza de las artes visuales a través de la música”

2.1

Contribución del aprendizaje artístico, en el desarrollo de las cinco competencias para la vida

1.- Competencias para el aprendizaje permanente: Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender.

(Con la enseñanza de los dos lenguajes artísticos: artes visuales y la música se brinda la posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje en un panorama general, de lo que sucedió durante el proceso escolar, es por ello que el desarrollar habilidades perceptivas con canciones enfocadas al arte en los alumnos a temprana edad, esto coadyuvará dentro de su aprendizaje permanente, ya que el pensamiento visual permite identificar visualmente los componentes necesarios de formas, colores y texturas y en el trabajo de producción o creación artística el alumno desarrolla su curiosidad intelectual, que puede lograr al descubrir y conocer cada vez más a través de los lenguajes artísticos, ya que el alumno desarrolla su capacidad intelectual al preguntarse que puede agregar o quitar o también que necesita saber y hacer para realizar su trabajo, así como el gusto de descubrir y conocer cada vez más los recursos de cada uno de los lenguajes artísticos utilizando diferentes saberes disciplinarios, la cual será la base para aprender a lo largo de la vida)

2.- Competencias para el manejo de la información: Su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber: aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, , organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético.

(Es importante desarrollar en los niños los procesos cognitivos a través de los hemisferios cerebrales, ya que ahí se encuentra el proceso de la información, por un lado tenemos el izquierdo conocido como científico, el cual controla la lógica y almacena información de lenguaje organizador. El lado derecho conocido como el creativo contiene la parte artística, da forma y sentido controla lo imaginativo. Las artes visuales proporcionan un desarrollo más equilibrado de ambos hemisferios en el aspecto afectivo, receptivo y la atención favorecerán. En conjunto la educación artística estimula todas las capacidades del ser humano: abstracción razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los sentidos. Todos estos beneficios aporta la educación artística en el desarrollando ambos hemisferios y aunado a esto para que los alumnos desarrollen su creatividad por medio del arte, el alumno investiga, analiza reflexiona, argumenta y emite juicios críticos de su trabajo artístico y de los demás, por ejemplo cuando se expresa por medio de un dibujo o una canción con una secuencia de movimientos o representar el mundo con diferentes posibilidades usando algún lenguaje artístico, así los alumnos serán más críticos y reflexivos en el manejo de la información y para lo que necesitan saber.)

3.- Competencias para el manejo de situaciones: Para su desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a un buen término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.

(Enfrentarse a un proyecto artístico como modelar un objeto con cierto material, caracterizar a un personaje en una improvisación, seleccionar determinados movimientos corporales para acompañar una pieza musical, o participar en un ensamble artístico, promueve en los alumnos la toma de decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo, a la vez que asumir sus consecuencias. Asimismo, enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear y llevar a término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la desilusión ante un resultado no esperado. Todo lo anterior forma parte de las características esenciales del proceso artístico, pues no existen respuestas acabadas en el arte. Como consecuencia de este trabajo, los alumnos asumen que hay que enfrentar diversas situaciones de la vida, y que se requiere poner en práctica conocimientos, habilidades y actitudes para resolver los problemas de manera creativa.)

4.- Competencias para la convivencia: Su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística.

(La expresión, apreciación y contextualización artística promueven el trabajo colectivo que implica comprometerse, cooperar, asumir responsabilidades y funciones diferentes, así como tomar acuerdos para lograr la realización de una creación y/o producción artística. Cuando los alumnos emiten sus opiniones y participan de un trabajo colaborativo (cuando comparten un dibujo, una representación, una canción), se establece un vínculo entre sus pensamientos, emociones y vivencias con la de otros; también experimentan como propio lo que el otro le comunica y pueden comprender que existen diferentes formas de pensamiento y expresión. Por otra parte, aprenden que también tienen capacidad para emplear con eficacia los diversos lenguajes y producir, expresar, comunicar, valorar e interpretar ideas y sentimientos, lo que les ayuda a desarrollar su auto-concepto y autoestima. Y es que conocer las características individuales y de los otros permite manejar armónicamente las relaciones sociales. Así mismo, establecer contacto con diversas manifestaciones artísticas y su contexto promueve en los alumnos el diálogo intercultural, formarse un criterio propio, conformar una identidad personal y social, así como valorar la diversidad que caracteriza a los seres humanos.

5.- Competencias para la vida en sociedad²¹: Para su desarrollo se requiere: decir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.

Las preocupaciones, las inquietudes, lo que acontece en la vida social en su conjunto, se materializa en las producciones artísticas, ya que no sólo son del interés de quien las crea, sino de la sociedad en donde surgen. Así, a través de ellas podemos conocer las tradiciones, los valores, la organización social, el uso de la tecnología en un determinado lugar y época. Todo ello genera sensaciones, sentimientos, ideas, cuestionamientos e intereses en los alumnos a partir de lo que observan, comentan y reflexionan, lo cual se puede relacionar con su vida cotidiana y con lo que acontece a su alrededor. Mediante el acercamiento a los lenguajes artísticos, los alumnos identifican formas de sentir, pensar y relacionarse con los demás que los preparan para decidir y actuar con responsabilidad social. Además, las experiencias con el arte promueven el actuar con respeto ante la diversidad sociocultural, así como a manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, su país y al mundo. Cuando en la escuela se promueve el contacto con las manifestaciones artísticas, los alumnos logran conocer y valorar la riqueza cultural que existe en nuestro país, las características culturales de su entorno inmediato y las del mundo, a la vez que apreciar diversas perspectivas que los llevan a aceptar que, tanto los individuos como las sociedades, tienen la posibilidad de decidir e interpretar

---

1. ²¹ *Competencias Para la Vida y Perfil de Egresos de la Educación Básica*. (2009). Obtenido de https://blogfcbc.files.wordpress.com/2011/10/anexo_sesion_1.pdf

su realidad en el marco del respeto y la responsabilidad. De esta manera, lo que el arte brinda para el desarrollo de competencias para la vida permite tener mayor claridad sobre las contribuciones que éste hace al perfil de egreso de la educación básica.

Ya que las tendencias en la educación, varían de acuerdo con las necesidades de la sociedad. El enfoque basado ahora en competencias es una alternativa educativa, que permite retar al ingenio, la creatividad y el pensamiento de maestros y a su vez hacia los alumnos, abriendo un panorama a la reflexión de lo que ocurre en el mundo actual y esto obliga a generar nuevos saberes que intenta transformar a nuestra sociedad. A partir de la satisfacción de necesidades básicas para la construcción del conocimiento y mediante una educación funcional y adaptable en donde a través de la educación artística desarrollen el pleno de sus habilidades y destrezas, pues solamente las Docentes en preescolar tratan de interactuar con sus alumnos con juegos y actividades variadas, pues los niños además aprenden a utilizar otros símbolos que van desde los gestos de la mano, o los movimientos de todo el cuerpo, las figuras de arcilla, la música y demás, todas estas maravillas los niños lo llegan a realizar, pero llegan a primaria y la cantidad de dibujos disminuye precipitadamente y también la calidad de éstos, el lenguaje infantil va perdiendo su poesía, la inclinación a someterse los niños a nuevas formas de enseñanza más rigurosas y van dejando lo que aprendieron en su etapa preescolar, así como en la recreación de sus cantos y juegos, los niños van aceptando su determinación de acatar las reglas al pié de la letra y de no tolerar ninguna desviación por parte de sus maestros, no les interesa cuando sobresalen alumnos **prodigio** con grandes cualidades, no se les canaliza, ni se les orienta a los padres de familia hacia alguna escuela de arte, solo por no considerarlo parte importante dentro de la formación de los niños, no sabiendo que el facilitar la expresión íntima del niño de fomentar sus cualidades sensibles y de dar la oportunidad de reflexionar que su trabajo en clase, muchas veces es frente a la vida. De ahí la gran importancia de que los alumnos se desarrollen sobre un proceso educativo basado competencias para la vida.

Como hemos visto a lo largo de este apartado, el arte tiene la capacidad de provocar emociones en quienes lo producen o interpretan; es una forma sensible de conocimiento transmitida mediante signos, movimientos y sonidos, de tal manera que el acercamiento al arte involucra una actividad cognitiva que pone en juego la vida emotiva de los alumnos.

En este sentido, el arte es una forma de conocimiento que desarrolla un tipo particular de pensamiento, el cual implica: poner atención, relacionar formas e ideas, utilizar los medios, las técnicas, los recursos y los materiales del arte, así como desarrollar la percepción, sensibilidad y creatividad ante una experiencia estética.

Las competencias para la vida que se pretende que los alumnos desarrollen a su paso por la escuela básica, se relacionan con la movilización de sus saberes; de ahí que las potencialidades de pensamiento de cada individuo se convierten en competencias efectivas, de acuerdo con los aprendizajes que se obtienen a partir de la experiencia.

En el plan de estudios de educación básica 2011²², se entiende que las competencias movilizan, integran y organizan varios recursos **cognitivos**, en donde destaca la imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de ideas.

Éstos pueden ser conocimientos teóricos y metodológicos, habilidades, actitudes, e incluso competencias más específicas que permiten enfrentar situaciones en cierto contexto.

---

²² “Plan de Estudios 2011”. Secretaría de Educación Pública, México. (2011). (Programa de Educación Artística, 2013)

Sobre esta idea, los recursos cognitivos que se ponen en juego en las competencias para la vida hacen referencia a los conocimientos, las habilidades, y los valores y actitudes que se involucran, en este caso, a partir de la práctica con el arte.

Los conocimientos se refieren a los lenguajes artísticos, e implican comprensión, apropiación, procesamiento y utilización de elementos formales, técnicas, recursos y materiales que se emplean en lo plástico y visual, la música, el teatro y la danza. Son los saberes propios a que deben acercarse los alumnos durante el proceso artístico

A través del estudio de las artes se desarrollan en los individuos habilidades cognitivas como el análisis, la síntesis, la ubicación espacial, la abstracción, la resolución de problemas; también habilidades motrices (coordinación espacio-cuerpo y viso manual), comunicativas y emotivas como identificar gustos y opiniones. Sin embargo, como ya se mencionó, la parte distintiva del arte es la posibilidad que brinda para desarrollar la percepción, la sensibilidad y la creatividad.

Todas estas habilidades no se desarrollan por sí mismas: implican conocimientos a ser aplicados en una situación determinada. Las actitudes y los valores forman parte de los recursos cognitivos que movilizan las competencias, éstos se desarrollan dependiendo del tipo de prácticas pedagógicas que se realizan en la escuela, por ello se debe fomentar constantemente (a través de la mediación docente) El respeto, la autoestima, la cooperación, la curiosidad, la toma de riesgos y decisiones, la libertad, la responsabilidad y el juicio crítico durante las actividades propias del trabajo artístico. De esta manera, el alumno interioriza tales principios en su pensamiento apoyándolo ante diferentes situaciones que se les presenten a lo largo de la vida.

Los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se busca promover con la educación artística, forman parte del pensamiento artístico que, al ponerse en acción de manera constante, permiten desarrollar las competencias para la vida.

No se puede observar directamente el pensamiento, pues sólo es factible deducir su funcionamiento a partir de acciones o conductas que expresen el logro a alcanzar. Así, en el plan y programas de estudio de educación primaria se expresa el desarrollo de La competencia cultural y artística “como la capacidad de comprender y valorar críticamente las manifestaciones culturales y artísticas propias y de los otros en respuesta a las demandas que se producen en el entorno”.

Esta competencia se manifiesta cuando el alumno:

- Aprecia y comprende las formas de representación (lenguajes)de as manifestaciones artísticas.
- Emplea y disfruta el arte como lenguaje para comunicar sus pensamientos y emociones.
- Valora la riqueza de las manifestaciones artísticas y culturales propias y de los otros, y contribuye a su preservación.
- Participa activa y plenamente en el mundo del arte y la cultura como creador y espectador.

Así, la competencia cultural y artística involucra los ejes de enseñanza y aprendizaje: expresión, apreciación y contextualización para favorecer la generación, interpretación y valoración de la cultura y el arte.

En este sentido, el arte promueve el desarrollo de competencias para la vida (a partir de aquello que lo distingue), pues moviliza y pone en juego los tres dispositivos fundamentales en una competencia: saber, saber hacer y conciencia de ese hacer ante situaciones y contextos diversos.

Por tal motivo los Docentes en el nivel básico, deben considerarla como lo mencioné anteriormente como parte **fundamental y formativa**, además de que tiene la facilidad de poder correlacionarse con la transversalidad en todos los demás campos formativos. Ya que tiene un gran beneficio para un mejor desarrollo integral del alumno. Además de fomentar el crecimiento natural en su vida emocional, creativa e imaginativa que asociándola con la parte intelectual o científica logra la expresión del arte en un ambiente de libertad.

La Educación Artística abre distintos mundos donde el niño vive una fantasía y una realidad de su medio, ambas conjugadas permiten la estimulación, creación y aprecio por las distintas áreas artísticas donde los niños tienen la capacidad de pensar, reflexionar con independencia y permanecer al margen de las barreras académicas a fin de que ellos puedan crear un arte puro, libre de prejuicios evitando la influencia del adulto, se trata entonces de mantener la originalidad y libertad de su espíritu, que puedan responder y pensar de modo positivo para sí mismo, tal como lo hace un artista al crear su obra.

Estas finalidades debieran de expresarse y aplicarse tal y como debe de ser, ya que se encuentra contemplado dentro del nuevo programa de la **RIEB** (reforma integral para la educación básica 2011) nos permite conocer el perfil de egreso del alumno que esta cursando los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria y como se desarrolla la educación artística, ya que para ello debe ser proactivo. El usar la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos (música, artes visuales, danza y teatro) y apreciar las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y otros contextos. Lamentablemente son pocas las escuelas que reciben el beneficio de la educación artística con profesores especializados en el área.

Tal es el caso de escuelas secundarias donde el Docente que imparte la materia de biología, o historia a su vez imparte educación artística aun no siendo su especialización imparte dicha materia, esto debilita la educación, se debe hacer hincapié que la Educación Artística en el nivel básico no es una simple asignatura que para muchos Docentes puedan pensar que solo sirve como entretenimiento, siendo que debería ser considerada como la asignatura más importante por su gran contenido. Comprender el valor del trabajo del arte desde la primera infancia” su influencia positiva en el desarrollo emocional, cognitivo personal y social de los niños así como la función de la escuela y de los Docentes para favorecer en los niños las capacidades de expresión creativa y así difundir y proyectar ante la comunidad escolar los fines educativos que tiene la educación artística.

2.2

Mapa curricular

MAPA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2011

ESTANDARES CURRICULARES ¹	1º PERIODO ESCOLAR			2º PERIODO ESCOLAR			3º PERIODO ESCOLAR			4º PERIODO ESCOLAR		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	4º	5º	6º	1º	2º	3º
CAMPOS DE FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	Preescolar			Primaria						Secundaria		
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	Lenguaje y comunicación			Español						Español I, II y III		
			Segunda Lengua: Inglés ²	Segunda Lengua: Inglés ²						Segunda Lengua: Inglés I, II y III ²		
PENSAMIENTO MATEMÁTICO	Pensamiento matemático			Matemáticas						Matemáticas I, II y III		
EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL	Exploración y conocimiento del mundo			Ciencias Naturales ³						Ciencias I (énfasis en Biología)	Ciencias II (énfasis en Física)	Ciencias III (énfasis en Química)
	Desarrollo físico y salud			Exploración de la Naturaleza y la Sociedad			La Entidad donde Vivo			Tecnología I, II y III		
										Geografía ³	Geografía de México y del Mundo	Historia I y II
	Desarrollo personal y social			Formación Cívica y Ética ⁴			Historia ³			Asignatura Estatal	Formación Cívica y Ética I y II	
Educación Física ⁵							Tutoría					
DESARROLLO PERSONAL Y PARA LA CONVIVENCIA	Expresión y apreciación artísticas			Educación Artística ⁶			Educación Física I, II y III			Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes Visuales)		

La Educación Artística en dicho mapa está distribuida, por espacios organizados en cuatro períodos de formación, que permiten visualizar de manera gráfica la articulación dentro del estándar curricular: **“Desarrollo Personal y para la convivencia.”** para preescolar: **(Expresión y Apreciación artística).** Para primaria: **(Educación Artística)** y para secundaria: **(Arte)**. Como educación complementaria para los educandos, en donde la educación artística asume un papel importante, ya que se correlaciona con todas las áreas o asignaturas, para que de esta manera los Docentes puedan enriquecer su planeación más completa y versátil.

La Educación Básica, en sus tres niveles educativos, plantea un trayecto formativo congruente para desarrollar competencias y que, al concluirla, los estudiantes sean capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que enfrente, por lo que promover una diversidad de oportunidades de aprendizaje que se articulan y distribuyen a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria, y que se reflejen en el Mapa curricular.

Los Estándares Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto tipo de ciudadanía global, producto del dominio de herramientas y lenguajes que permitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a la comunidad de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso educativo

ESTÁNDARES CURRICULARES		
PERIODO ESCOLAR	GRADO ESCOLAR DE CORTE	EDAD APROXIMADA
Primero	Tercer grado de preescolar	Entre 5 y 6 años
Segundo	Tercer grado de primaria	Entre 8 y 9 años
Tercero	Sexto grado de primaria	Entre 11 y 12 años
Cuarto	Tercer grado de secundaria	Entre 14 y 15 años

El psicólogo y pedagogo **Jean Piaget** dentro de su teoría del desarrollo de la inteligencia del pensamiento humano dice, que el individuo construye su propio pensamiento en un proceso cognitivo. Así también en los niños, pues los ubicó en diferentes **periodos o estadios** teniendo como perspectiva en la educación **“aprender a aprender”** como meta de la educación, de modo en que los niños se conviertan en pensadores, creativos, inventivos e independientes por naturaleza.

2.3

la educación artística en articulación de la enseñanza en el nivel básico

Como hemos visto la reforma integral de la educación básica, (RIEB) articula la Educación Artística en los cuatro períodos en los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria para dar secuencia en desarrollo de sus competencias.

El proceso de articulación de la educación básica impulsa una **formación integral** siendo lo mismo que plantea la Educación Artística en los alumnos, al establecer vínculos entre los Docentes de preescolar, primaria y secundaria; su implicación principal es una transformación de la práctica docente para que transite del énfasis en la enseñanza al énfasis en la generación y el acompañamiento de los procesos de aprendizaje, teniendo como centro en todo momento al **alumno** y permitiendo reorientar la intervención en el aula, hacia el desarrollo de competencias y aprendizajes esperados. Lograr la verdadera articulación entre los tres niveles de la educación básica se dará en la medida en que los Docentes trabajen para los mismos fines, a partir del conocimiento y de la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles; el reto es establecer los puentes de aprendizaje para lograr que el estudio sea realmente una continuidad entre preescolar, primaria y secundaria.

Esto implica considerar un enfoque pedagógico que oriente las prácticas educativas hacia experiencias artísticas de calidad; intencionadas, organizadas y sistemáticas, de acuerdo con las características propias del desarrollo de los alumnos y de los procesos de aprendizaje artístico en cada nivel educativo.

En los tres niveles educativos, se proponen estrategias pedagógicas más globales como pueden serlo: las secuencias didácticas, los proyectos de trabajo, en donde yo propongo como proyecto la aplicación de un **(Ensamble Artístico)**. Que más adelante explicaré.

En el nivel preescolar se pretende que los alumnos se acerquen al arte, a través de la exploración de sus lenguajes artísticos, dicho acercamiento se realiza a partir de la expresión y la apreciación como ejes didácticos iniciales.

En primaria el conocimiento del arte se vuelve más específico, ya que los contenidos enfatizan la naturaleza de cada lenguaje artístico, así como sus interrelaciones, con otras asignaturas del currículo. Además se añade el eje de la contextualización del arte con el fin de ampliar el contacto de los alumnos con el arte.

Y en secundaria el nombre de la asignatura cambia a lo que ahora es Artes, aunque estos tres ejes didácticos se mantienen. En este nivel se propone, el aprendizaje de una sola disciplina artística a lo largo de los tres grados, con el cual los estudiantes pueden profundizar su conocimiento de la danza, el teatro, las artes visuales y la música.

Enfoque didáctico de la Educación Artística

Para dar continuidad al trabajo realizado en preescolar en el campo formativo de Expresión y apreciación artísticas, en la educación primaria y secundaria se favorece la: **(Competencia artística y cultural)**

Se conceptualiza como:

Una construcción de habilidades perceptivas y expresivas que dan apertura al conocimiento de los lenguajes artísticos y al fortalecimiento de las actitudes y los valores que favorecen el desarrollo del pensamiento artístico mediante experiencias estéticas para impulsar y fomentar el aprecio, la comprensión y la conservación del patrimonio cultural.

Para que un alumno pueda ser competente en cada nivel de egreso, la Educación Artística cumple una función muy importante para el desarrollo de cada uno de ellos.

Las competencias en el nivel preescolar abarcan simultáneamente distintos campos formativos de desarrollo humano, según el tipo de actividades en que participen, el aprendizaje, se debe equilibrar en los seis campos formativos, dando prioridad a las competencias que los alumnos necesitan fortalecer dando preferencia a un trabajo no solo pedagógico sino también que sea dinámico y flexible, por ello las competencias a favorecer en los niños se agrupan en seis campos formativos:

Los campos formativos facilitan a la educadora tener intenciones educativas claras (qué competencias y aprendizajes pretende promover en sus alumnos) y centrar su atención en las experiencias que es importante que proponga. En este caso retomo el campo formativo de **(Expresión y apreciación artística)** y los aspectos o lenguajes artísticos de: **Expresión y apreciación visual y Expresión y apreciación musical**

Agrupación de los seis campos formativos en preescolar

Campos formativos	Aspectos en que se organizan
Lenguaje y comunicación	.Lenguaje oral .Lenguaje escrito
Pensamiento matemático	.Número .Forma, espacio y medida
Exploración y conocimiento del mundo	.Mundo natural .Cultura y vida social
Desarrollo físico y salud	.Coordinación, fuerza y equilibrio .Promoción de la salud
Desarrollo personal y social	.Identidad personal .Relaciones interpersonales
Expresión y apreciación artísticas	.Expresión y apreciación musical .Expresión corporal y apreciación de la danza .Expresión y apreciación visual .Expresión dramática y apreciación teatral

En este campo formativo de Expresión y Apreciación Artística es en donde he partido para realizar este proyecto, reiterando que **la enseñanza de dicha asignatura es la base primordial para que el niño pueda lograr sus objetivos dentro de la vida** y en donde le he dedicado más años de atención ya que en esta etapa se suelen describir como la edad de **“oro” de la creatividad**, como la época en que todo niño irradia habilidad artística, pero pasados esos años e ingresan a primaria y posteriormente a secundaria es cuando se empieza a trincar la enseñanza de la Educación Artística, no hay un diagnóstico de egreso, ni seguimiento real para darle continuidad, solo se toma como actividad artística y solamente se llega a realizar cualquier tipo de trabajo o manualidad para evaluar una calificación y que muchas de las veces es injusta, dando mayor importancia como ya es costumbre a las demás asignaturas, olvidando los Docentes que cuando se formaron como maestros tenían bien claras sus funciones, como las demás materias que debía enseñar con contenidos perfectamente definidos y objetivados, pero con una perspectiva del arte indiscutiblemente

universal. Es decir todos sabían que era el arte para impartirlo hacia sus alumnos, pues todo esta puesto en tela de juicio hasta un punto real. Olvidando que la educación artística contiene un gran potencial, que en conjunto con el desarrollo de la creatividad facilitarían aún más el aprendizaje de los niños y de las demás materias curriculares

Cabe recalcar lo importante que es la enseñanza de la Educación Artística desde la etapa inicial que empieza en el preescolar, ya que a partir de ahí dependerá mucho su perfil de egreso y es mejor que los alumnos desde el preescolar lleven las mejores herramientas de la forma en que fue educado, ya que a partir de ahí puede depender mucho en su futuro.

La educación que se ofrece en las escuelas de educación básica, está fundamentada como ya mencioné en los planes y programas de estudio que obedecen a políticas públicas internacionales y nacionales. Los niños de hoy necesitan maestros que apoyen su aprendizaje, por esta razón los docentes deben tener una formación inicial sólida, una actualización continua y desarrollo profesional permanente. Cuando un alumno ingresa al preescolar, primaria y a secundaria, tiene conocimientos previos y una serie de habilidades y destrezas desarrolladas; el profesor tiene que reconocer e identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos a fin de planear un aprendizaje centrado en las necesidades de los alumnos, la creatividad del docente es herramienta fundamental para emprender acciones encaminadas al logro de metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando el alumno ingresa a primaria se supone que debe de traer una serie de habilidades, conocimientos y actitudes que le permitirán integrarse con mejor facilidad. Pues teniendo las principales bases con las que fue educado en su etapa preescolar, en donde le permitirán integrarse con mejores herramientas a su nuevo nivel.

Hoy en día se ha demostrado que solo en los primeros años de vida se facilita el aprendizaje, esto al desarrollo cerebral del niño, por ejemplo un niño puede aprender otros idiomas fácilmente cuando tiene dos años, así mismo este periodo es importante para su **proceso de socialización, pues es cuando aprende jugando**. Así un buen ciclo en preescolar adecuadamente llevado, repercutirá durante toda la vida y formación en el niño para un mejor futuro, es cuando más el niño debe estar **preparado con una actitud y una formación distinta y tradicional** para enfrentarlos a su futuro, con aprendizajes significativos a través de la educación del arte, que sea ameno y dinámico. El dejar que los niños exploren los materiales de cómo se trabaja y manipula, que posibilidades les pueden dar, que expresen por medio de el arte sus ideas, inquietudes y hacerlos pensantes y reflexivos, ya que su forma de expresión hace referencia a las relaciones que establecen las personas con el medio que les rodea, de ahí que mientras más variadas y ricas sean estas experiencias, mayores serán las posibilidades de comunicación y expresión personal clara, donde manifieste verdaderamente sus necesidades y gustos. Comprender la misma expresión de sus dibujos artísticos, así como las demás obras de sus compañeros.

Por ende se debe aprovechar todo el potencial que tiene la educación artística, en los tres niveles y en todas sus modalidades en el nivel básico las cuales comprende el **teatro, música, artes visuales y danza** todas forman parte de la formación integral de los niños.

El teatro se destaca representar algún aspecto de la vida, son acciones integradas en un todo, mediante una relación de armonía y orden entre la expresión oral y corporal en un tiempo y un espacio, representar cualquier situación de la vida cotidiana y de su entorno social y natural, sea esta propuesta por los niños o por el docente, la imaginación de los niños les permite crear a su alrededor un mundo de fantasías que tienen para ellos grandes cargas de realidad, esto se debe a que sea ficción o algo real. Este tipo de actividades favorece la expresión de distintas formas ayudándoles a descubrirse a si mismo.

Danza es el arte del movimiento, desde sus inicios la danza ha demostrado características propias donde se pone de manifiesto la necesidad de comunicar un mensaje. Así este arte cubre tanto la función social de registrar hechos cotidianos, relevantes y de interés común como heredar las generaciones futuras la sabiduría

contenida en toda expresión dancística. De este modo se producen de manera empírica en un principio y después en forma academizada, las diferentes dancísticas: clásica, folklórica, moderna, contemporánea, urbana etc. En preescolar se pretende que el alumno aprenda lo más elemental a utilizar sus movimientos físicos con eficiencia y adquiera los elementos del estilo incidentalmente. Por ejemplo, no importa hasta donde levanta la pierna sino la forma como lo hace. Y entienden que bailar es moverse, es decir recorrer un espacio al son de la música, las capacidades cuyo aprendizaje se les propicie deberán ser apropiadas a su edad.

Las Artes Visuales como lenguaje artístico, aprenden a desarrollar a temprana edad su Creatividad y su percepción visual, ya que el saber mirar permite adquirir un conocimiento a partir de los datos suministrados y de los sentidos. Desde que nace el ser humano construye conceptos con base a la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Dichas construcciones permitirán el desarrollo del pensamiento y de otras estructuras mentales complejas. En este sentido cabe entender la facultad perceptiva como una fuente para el desarrollo de la mente y para el cultivo de diversos modos de aprender el mundo.

La Educación Artística en la escuela, busca propiciar situaciones en donde los niños diversifiquen y enriquezcan su percepción. Mirar diariamente, escuchar con atención, sentir el propio cuerpo, son algunas de las acciones que ponen en contacto al alumno con aspectos de la realidad, que de otra manera posiblemente pasarían inadvertidos.

No es lo mismo por ejemplo, pedir a los niños que modelen un animal con plastilina, que invitarlos primero a observar o bien recordar las características de los diferentes animales: sus colores, movimientos, actitudes, que elijan uno y que decidan cual quieren modelar y por qué; que exploren el material y reconozcan su textura, temperatura, maleabilidad y sus posibilidades de manipulación, que puedan experimentar diferentes figuras y después que seleccionen la que más les haya gustado.

Así cuantas más experiencias perceptivas tenga el alumno más probable es que su sensibilización se incremente, sus sentidos estarán alerta para registrar con detalle las sensaciones visuales, auditivas y táctiles que podrá manifestar de distintas maneras en el trabajo artístico y para descubrir el lenguaje de imágenes a través del conocimiento de la psicología del color en la utilización y descripción de los principales colores básicos, los cuales serán un gran aporte de las Artes Visuales para educar a los alumnos dentro de su educación.

En preescolar los niños llegan a dar más que un dibujo o una escultura, se interesan más por las líneas, las formas y los colores, para ellos el proceso de creación es más importante que el producto concreto, van descubriendo la diversidad de efectos que pueden lograrse (mezclando colores, manejar las herramientas de expresión plástica como: pintar con diferentes técnicas con, pinceles, brochas, dactilar, crayolas etc. Ellos nos enseñan y proporcionan una gran parte de si mismos: como sienten, como ven y como piensan.

Por otro lado **la Música** es el arte de combinar los sonidos y silencios de la voz humana, actualmente tiene un alto valor de comunicar los sentimientos y sensaciones, y a través de ella el niño estructura un sentido estético, desarrolla su imaginación siente y reproduce el ritmo, desarrolla nociones temporales, expresa sentimientos etc. Además de ser un buen medio para la socialización, ya que con frecuencia se usa para orientar la sensibilidad colectiva, contribuyendo a la formación de sentimientos de colaboración.

La música provoca: Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños.

Si bien es sabido por todos que, la música en el niño ejerce un impacto tal que se convierte en fuente de energía, movimiento, alegría y juego. Podemos comprobarlo tratando diferentes núcleos temáticos en torno a la música y reflexionando sobre la importancia de ella en la infancia.

La educación auditiva propone descubrir las aptitudes musicales que tiene el niño/a, desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo sus capacidades imaginativas y creativas. La audición interior, capacidad de memoria auditiva es esencial para conseguir esos objetivos; el progresivo desarrollo de los mismos conducirá a una mejor percepción auditiva.

Otros objetivos de la educación auditiva son: despertar la sensibilidad del niño/a, su sentido estético, la agudeza de oído, iniciarlo en el conocimiento de los elementos de la música, responder a estímulos sonoros, educar su voz... Para conseguirlos, es recomendable utilizar la música en su totalidad, de sonido y forma, con los elementos y aspectos que la integran, ejercitar la atención y la memoria, los reflejos auditivos y motrices. Podemos contar con audiciones de canciones y música grabada, entre otros aspectos. Tal es el caso de la audición de canciones que he realizado enfocadas al arte.

La RIEB nos hace referencia de la articulación de los tres niveles educativos de la Educación Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria del nivel básico, en donde

2.4

El proceso creativo durante el acto creador

El proceso creativo es aquello que vivimos, sentimos y experimentamos las personas cuando bailamos, cantamos, pintamos, dibujamos o inventamos y cuando somos capaces de plasmar esta expresión en actos, palabras, objetos o materias.

Para un niño la vida es una aventura. Las exploraciones más básicas de los niños por el mundo son en realidad ejercicios creativos, la necesidad y el deseo de investigar, descubrir, experimentar, es algo natural para ellos. A medida que van creciendo empiezan a crear universos enteros a través de sus juegos, mismos que se convertirán en su realidad.

Las primeras expresiones artísticas de los niños

Los niños en el preescolar, comienzan a crear algo que ya traen en su mente, recuerdos que abstraen en su cerebro y terminan por expresarlo, una de las formas más idónea y concreta, y es por medio del dibujo, ya que éste permite al niño plasmar lo que ha captado en los pasajes de su memoria. Al inicio de un ciclo escolar por lo regular las Docentes utilizan el dibujo, para que el niño dibuje lo que quiera hacer y por medio de un garabateo que es fruto de su innata experiencia los niños al echar a volar su fantasía definen que es lo que realizaron y que es realmente para ellos, mientras para otros niños se les podrá dificultar terminar a tiempo su dibujo, esto quiere decir que requerirán de mayor tiempo para que sientan confianza y logren abstraer de su mente lo que son capaces de crear. Comenzando de esta forma el inicio de su proceso creativo.

Ribot nos dice que es cierto que las cotas más elevadas de la creación son, hoy por hoy sólo accesibles para un pequeño grupo de grandes genios de la humanidad, pero en la vida que nos rodea, cada día existen todas las premisas necesarias para crear. Y todo lo que excede del marco de la rutina encerrando siquiera una mínima partícula de la novedad tiene su origen en el proceso creador del ser humano.

Entendiendo de este modo la creación, vemos fácilmente que los procesos creadores se advierten ya con toda su intensidad desde la más temprana infancia.

En la etapa preescolar los garabatos: son señales de evolución en los niños, esto a la vez le ayudará a que los trazos que realiza tiene una relación con sus movimientos, será una etapa en la que el niño habrá logrado el control de sus movimientos y el control visual de sus trazos, esto se verá plasmado en una mejor coordinación al realizar actividades diarias, ahora será capaz de amarrarse las agujetas de sus zapatos, de abrocharse el botón, utilizar el cierre, coger mejor la cuchara, en fin su coordinación general se estará desarrollando.

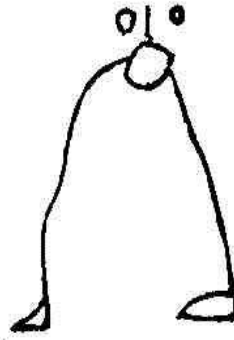
Los garabatos son una de las actividades más importantes para el desarrollo intelectual, pues implica una evolución del pensamiento que parte de las experiencias exclusivamente sensorio motrices, a través de la experimentación con el garabateo descontrolado, hasta etapas del pensamiento simbólico y abstracto, en las cuales el niño hará una representación de los objetos a través de dibujos que van desde los simples e imaginarios, hasta los más complejos y con mayor cantidad de detalles para acercarse más a la forma real de los objetivos.

En el garabato y en el dibujo, el niño desarrolla aspectos fundamentales para su evolución: Los prerequisites esenciales de la lectura y de la escritura; La confianza en sí mismo; La experiencia de la motivación interior; “La creatividad.”

Los niños por medio de la imaginación y la fantasía son capaces de ponerle nombre a lo que crean.

Automóvil

Cabeza y piés

El dibujo es un medio muy importante para la expresión de los niños y en la etapa preescolar los niños comienzan en darle nombre a sus garabatos es algo que el niño siente y lo plasma, el darles esa libertad de expresión de sus reproducciones, el niño puede explicar lo que hizo o que es lo que se imagina al encontrar diversas imágenes. El niño está llevando poco a poco las formas de dibujar un tanto inconsciente y va encontrando poco a poco la forma y cuando pasa a la pintura hace infinidad de trazos.

Aquí desde esta etapa es en donde al niño se le puede ir explicando para entender las bases de los elementos para llegar al proceso pictórico, y cuando llegue a los otros niveles de la educación básica incluso si es formado como artista, podrá concebir completamente y con mayor facilidad los elementos plásticos que estructuran la forma, los cuales tenemos:

El punto, la línea y el plano éstos elementos son esenciales dentro del arte, y a través de ellos se realizan todo tipo de composición.

Ya que el **Enfoque de la Aducaación Artística** en la escuela se basa en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad artística de los alumnos. Mucho se ha mencionado el papel que desempeñan estas capacidades en la construcción de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores., sin embargo, es necesario abrir un espacio para reflexionar sobre su importancia y particularmente sobre la manera en que la escuela contribuye a su logro.

Siendo los elementos principales de la composición, para la composición visual y dentro de la plástica.

Para el abstraccionista **Wasily Kandinsky** nos habla de la importancia del punto, la línea sobre el plano y en donde éstos elementos son básicos para la composición visual dentro de la plástica y los define como:

El punto lo define como estático, central y sin dirección alguna, señala una posición en el espacio se puede detectar en los extremos de las líneas, en intersecciones y tridimensionales al formar algún plano.

La línea es unidimensional la cual posee longitud, dirección y posición y se clasifican según su forma: curva. Recta, mixta, quebrada, mixta, horizontal, inclinada, líneas paralelas, oblicuas, perpendiculares. Sirve para unir, soportar, rodear así como otros elementos visuales.

El plano es bidimensional posee longitud y anchura no tiene profundidad, posee forma, superficie, orientación y posición. Se puede lograr el volumen solo uniendo varios planos logrará tener longitud, anchura y profundidad entonces tendrá forma, espacio, superficie, orientación y posición.

La nave

Todos estos elementos en el dibujo y la pintura son imprescindibles y explicando estos conceptos usando el debido lenguaje a corde a cada nivel, los niños podrán estructurar mejor sus formas al dibujar y pintar y dar paso a sus primeras representaciones así como entender sus propias creaciones.

La pintura:

El uso de la témpera es también muy beneficioso, y se puede utilizar desde edades muy tempranas, estimula el área táctil al experimentar y deslizar la pintura por sus dedos y manos, es una experiencia perceptiva y sensorial y al pasar al pincel es porque el niño ya tuvo cierta maduración para empezar a crear sus propias composiciones libres, podr  emplear los diferentes colores comenzando por los primarios, secundarios, terciarios, complementarios, neutros etc, para ello es necesario que se le permita al niño jugar con el color, al mezclar los colores y descubrir cómo se hace el color como el naranja, verde, morado, cómo oscurecer o aclarar un color, será muy divertido y placentero experimentar con la pintura, todos sus sentidos estarán en ejercicio favoreciendo la atención y concentración del niño, su empleo del color dentro de la pintura implica una variedad de sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas.

El uso de la pintura favorece la educación de la mano para la expresión gráfica, es decir prepara al niño para el proceso de escritura y es excelente un recurso terapéutico para disminuir inhibiciones, permite la expresión infantil.

La plastilina:

La manipulación y el contacto directo con este material produce en los niños muchas reacciones internas, les permite descargarse emocionalmente, propicia la coordinación psicomotriz, lo relaciona con su medio y le al niño expresarse libremente.

A nivel sensorial, favorece la sensibilidad del tacto, el niño disfruta al tocar, estirar, aplanar, hundir, golpear la plastilina, ir  descubriendo formas, volúmenes, etc.

A nivel didáctico, permite, de manera divertida, que el niño aprenda a identificar colores, hacer combinaciones. Si se divide la plastilina en varios pedazos se estará enseñando nociones de cantidad y tamaño. Además favorece la atención y el desarrollo del autoestima en todo momento porque crear formas, modificando su volumen, y obtener productos nuevos a partir de un material maleable, es una experiencia satisfactoria para todo niño.

la expresión corporal

Aquí el niño manifiesta su corporeidad al escuchar la música cuando ésta le agrada, la disfruta al cantar, la baila incluso crea sus propios pasos y secuencias ya que todos los seres humanos se expresan corporalmente de diversas maneras la cual será durante toda su vida. Los movimientos que acompañan una carcajada, el llanto, el abrazo o un bostezo son parte de la expresión corporal cotidiana y la manifestación de su ser interior. Ésta se define como una disciplina que busca desarrollar el placer por el movimiento.

Todo esto es parte del proceso creativo y cuando se vive este proceso, la actividad de nuestros hemisferios cerebrales se implica de manera intensa y comprometida. En los alumnos es importante llevar a cabo este proceso creativo desde la etapa inicial, los Docentes podrán vincular sus temas con el área con mayor facilidad, así mismo intentar abrir espacios en un proceso creador, para el desarrollo de la vida emocional y afectiva del niño, a la sensibilización, la libre comunicación, la expresión y la creación, la cual será fundamental para su aprendizaje, en donde todos pueden ser potencialmente creativos y solo encontrando el espacio ideal que posibilite este desarrollo y es aquí en la escuela en donde comienza este proceso, si estimulamos ambas áreas del cerebro, estaremos favoreciendo el desarrollo cerebral del menor así como su desarrollo integral. Desarrollando los dos hemisferios que se encuentran en el cerebro, el cual tiene las siguientes características:

- **Hemisferio derecho** está especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades especiales visuales y sonoras, como la música o el arte, pero no verbales, será el pensamiento (creativo).

- **Hemisferio izquierdo** está relacionado con la parte verbal y también se ocupa de la aritmética y la lógica, será el pensamiento (matemático).

El **hemisferio derecho** tiene una forma de elaborar y procesar información distinta del izquierdo. Es un hemisferio integrador, especializado en **sensaciones, sentimientos y habilidades especiales visuales y sonoras**, como la **música o el arte**, pero no verbales.

Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y los transmite como un todo. En él se ubican **la percepción u orientación espacial**, la facultad para **captar o expresar emociones o controlar los aspectos no verbales** de la comunicación.

Además también está **relacionado con la intuición o el recuerdo de caras, voces, o sonidos**. Esta parte del cerebro **piensa y recuerda en imágenes**, por lo que las personas que tengan más desarrollada esta parte del cerebro recuerdan, aprenden e incluso estudian de forma visual.

Actividades como **dibujar, soñar despiertos, la lectura, meditación, ejercicio físico, la música o escribir un diario** son más comunes entre las personas que utilizan más el hemisferio derecho de su cerebro.

Suelen ser personas muy **imaginativas y creativas**; entre los que encajarían músicos, artistas o inventores.

Por el contrario el Hemisferio izquierdo está relacionado con la **parte verbal**. Es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases. También se ocupa de la **aritmética y la lógica**.

Además de esto, al hemisferio izquierdo se le atribuyen la **capacidad de análisis, de razonar, de resolver problemas numéricos o hacer deducciones**.

Los pensamientos de este hemisferio son **realistas fríos y dominantes**; y entre los grupos de personas que utilizan más esta parte del cerebro encajarían los **científicos o ingenieros**.

- Es organizado, conservador, planificador, lógico, analista, detallista.
- Recurre ineludiblemente a la memoria
- Respuestas concretas y precisas.
- No media necesariamente la imaginación.
- Convencional, estatuido

Cada tipo de pensamiento con sus características particulares, son fundamentales a la hora de desarrollar la creatividad de manera armónica y dinámica. Tanto uno como el otro constituyen los motores que ponen **marcha el proceso creativo, y por ende, las infinitas posibilidades de aprendizaje**. No se crea algo de la nada, cuando nos disponemos a sumergirnos en el proceso creativo o sea, al crear, para ello la actitud del Docente como facilitador es muy importante para brindar la libertad, para inculcar la motivación de aprendizaje y poder averiguar por dentro del niño que está aprendiendo y que es importante para el para poner en marcha con los niños, la imaginación, la curiosidad, el reservorio de conocimientos adquiridos, con determinadas capacidades y habilidades y con esto evitar la deserción de las escuelas y el aprendizaje significativo será muy diferente para los alumnos una vez que el proceso ha arribado al producto concebirán lo que produjeron tuvo significancia por medio de la expresión y sus múltiples lenguajes.

Actuar en ámbitos que potencien la creatividad es conducirse por caminos que ponen en juego el logro de aprendizajes significativos y perdurables; lo fundamental es la manera en que se lleva a cabo el **proceso**

creativo tanto como el **producto** que es el resultado **como al aprendizaje esperado**. Es importante dar énfasis en la **creatividad** como condiciones de desarrollo.

No es la copia fiel de un objeto determinado o de una realidad; para ello existe la fotografía, que resuelve en instantes este problema; la creatividad consiste en el desarrollo de la imaginación y el sentimiento, que nos permite representar la realidad por medio de una particular interpretación de elementos, líneas, masas, tonos, colores, movimientos, formas, espacialidad, musicalidad, coordinación, etcétera; no es la simple observación y reproducción de algo externo. Cada individuo reacciona ante las imágenes reales en forma diferente, según su carácter, sensibilidad, formación, experiencia ante los hechos más significativos de su vida, lo que le permite desarrollar una expresión personal que da lugar a imágenes muy emotivas. Por esto al lenguaje artístico no solamente se le considera como un difícil pero maravilloso oficio, sino, principalmente, como un medio de conocimiento que desarrolla nuestra capacidad creativa y conceptual.

La creatividad es un proceso o producto característico de la personalidad y es un producto una de las condiciones necesarias para que se de la creatividad es la capacidad de plantear o crear problemas no de plantearlos, lo original plantea preguntas originales, se buscan problemas donde nadie los había buscado. Las personas creativas (productos) hicieron con determinado procedimiento (procesos) y actuaron de determinada forma (personalidad)

Para ser creativo es necesario desarrollar una inteligencia sobresaliente en el campo donde se desea ser creativo, en donde la persistencia (motivación) o fuerza que impulsa a seguir adelante es otro de los puntos necesarios para el cumplimiento de metas.

José Gordillo define la creatividad como la más alta facultad del pensamiento humano integral, es un cambio en las actitudes que toma trascendente la conducta. La creatividad es una forma de vivir. La única forma de vivir.

Por otro lado no se puede decir que la mayor parte de los estudiantes tienen pereza mental, los alumnos en las escuelas pocas veces cuestionan, sólo aceptan, no se proponen ideas que podrían ser mejores de las que observamos en los medios de comunicación, quienes lejos de ayudar a fomentar la creatividad enajenn las mentes de sus observadores, y todo esto se da gracias a que hemos dejado de pensar.

El esculpir nuestra propia vida y esculpir la de los niños es una de las tareas más importantes que debemos hacer, para cumplirla necesitamos ser más creativos, crear primero nuestro destino, ya que la creatividad es cambiar y para cambiar nuestra vida es necesario empezar inmediatamente, con pasión, vigor y sin excusas, y así impartir los Docentes en las aulas la capacidad de cambiar su estrategia educativa.

La creatividad como ingeniería del conocimiento es poner en práctica el conocimiento científico.

La ingeniería del pensamiento es la aplicación práctica de los conocimientos, se aplica del conocimiento y del uso del cerebro, los sentidos y el sistema nervioso.

En la actualidad se necesitan nuevas formas para enfrentar al mundo, en lo que vivimos, en esta lucha por la supervivencia, en donde ganarán los más creativos, productivos y competitivos, los que empleen como recurso “la mente.” Para los niños, el proceso creativo es más importante que el producto terminado. Las experiencias creativas ayudan los niños expresar y enfrentar sus sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas. Les ayuda a expresarse por sí mismos, desarrolla su pensamiento abstracto, les permite hacer elecciones y resolver problemas. Además, desarrolla en ellos destrezas sociales y de comunicación. Construye la autoestima: Al proporcionar a los niños recursos creativos, se estimula la individualidad.

Carl Rogers nos dice muchos piensan que el niño, en la escuela solo se le debe enseñar lo básico, lo que es bueno y malo, a obedecer y a dejarse guiar, que no deben tener acceso a determinados libros, para no exponerlos a los problemas sociales, cuando en realidad los niños son libres de elegir algún tema que les parezca interesante, para ampliar su panorama de conocimiento del mundo en que vivimos. Propugnando que la mejor manera de ayudar a la juventud consiste en ayudarla a aprender, a fin de que esta ayude y debe solo basarse en enseñarla a aprender con absoluta libertad y creatividad.

De ahí la gran importancia de hacer, que los alumnos se desarrollen plenamente como mencioné anteriormente dentro de **Competencias para la vida**. Las cuales asumen un papel muy importante en el nivel básico y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizajes significativos para todos los estudiantes.

Las artes visuales y el arte musical como método de enseñanza activa

La presente **metodología innovadora** de enseñanza activa, de enseñar Artes Visuales a través de la Música esta basado en el centro principal que es el alumno, en el desarrollo de sus competencias propias del saber educarse a través del arte. En la cual conciba su aprendizaje formativo en el proceso enseñanza aprendizaje, siendo la base principal para que decidan sus metas guiados hacia un mejor futuro. En donde este nuevo tipo de **metodología** la cual he diseñado y propongo, promueva en los niños un aprendizaje **activo** y por medio de él desarrolle plenamente sus habilidades y destrezas.

Esta metodología enfatiza que la enseñanza de la Educación Artística debe tener un lugar privilegiado, ya que el potencial que contiene puede resolver muchos problemas de su aprendizaje, promoviendo el desarrollo de su creatividad y con el apoyo de la música la cual utilizo como patrón el niño estructurará su sentido estético desarrollando su imaginación al sentir un ritmo alegre que los motive y adquieran aprendizajes significativos útiles para la vida y a lo largo de la vida. Promoviendo una actitud positiva de los educandos el cual será imprescindible para su comprensión.

Estos dos lenguajes dentro de la Educación Artística serán muy importantes llevarlos a cabo dentro de la práctica educativa de las Docentes, para una mejor formación de los alumnos exitosos. Y la mejor forma de iniciar será en la etapa preescolar para que los niños lleven las herramientas necesarias las cuales le ayudarán en su aprendizaje de los demás niveles educativos, pues ambas son de gran utilidad, ya el PEP (programa de educación preescolar) nos dice que en los niños esta el mundo agraciado por la imaginación y la inventiva de los mismos niños. En donde algunos construyen complicadas estructuras con bloques de madera, otros modelarán personas, animales u otros artículos con plastilina o arcilla. Escuchémoslos cantar, habrá fragmentos melódicos, coplas familiares y otras tonadas compuestas de distintos compases de muchas canciones, pueden caracterizar la estela de humo que deja un avión en vuelo como una cicatriz en el cielo, en fin criaturas que producirán dibujos y pinturas, que en cuanto a su empleo del color, es más la riqueza de su expresión

Las Artes Visuales son aquellas que se perciben a través de la vista, para desarrollar habilidades perceptivas con formas, colores, líneas y texturas.

En la cual los niños tratan de representarlo a través del arte, pintando, dibujando o modelando. Para ello es indispensable abrir espacios específicos para exponer los trabajos realizados por los alumnos, tomando en cuenta las características de los niños, en donde plasmarán sus obras, se vuelven críticos en dar diferentes puntos de vista en sus formas de expresarse y pueden dar un juicio que su forma de expresión no es la única, pues aprenden a valorar la diversidad. Al experimentar sensaciones de éxito en virtud de que el arte es abierto a quien lo crea, todos los niños experimentan la sensación de sus producciones.

las Artes Visuales tiene un protagonismo fundamental en la etapa de la enseñanza básica los Docentes debieran desplegar un mayor esfuerzo en su quehacer profesional para contribuir en los aprendizajes significativos del educando y desarrollar su potencial creativo a través de los distintos lenguajes de expresión visual y plástica. En esta perspectiva, los enfoques, métodos y prácticas innovadoras de enseñanza pueden contribuir al mejoramiento de los aprendizajes basados en competencias artísticas, pudiendo enriquecer las facultades imaginativas y simbólicas de los niños dentro de la educación artística. Ellos aprenden a desarrollar a temprana edad su percepción visual.

Y un aspecto muy importante el poder descubrir el lenguaje de las imágenes a través del conocimiento de la psicología del color, en la utilización y descripción de los principales colores básicos. La psicología de los

colores nos dice que éstos tienen un efecto sobre el ánimo de las personas, por tanto, es necesario saber la influencia que puede ejercer sobre los niños.

Es en la edad preescolar es donde el color influye de algún modo, el niño ya tiene colores preferidos, por tanto hay que respetar sus intereses, y proponerle diversas opciones en función a los efectos que pueden producir sobre su estado de ánimo. A través de las artes visuales, se promueve en la niñez, la integración de las emociones, la imaginación, las experiencias significativas, el conocimiento divergente por medio de la exploración a través de la utilización de diferentes técnicas que ofrecen los lenguajes artísticos para potenciar la generación de ideas con base en el trabajo personal y colectivo. Los cuales serán sumamente importantes dentro de su educación.

El autor Rudolf Arnheim en su libro Arte y percepción visual nos habla de la importancia de mantener un equilibrio visual la cual dice que la zona central es la máxima atracción visual y al mismo tiempo la más estable, ya que pasan por ella todas las atracciones de una obra y culmina hablando de la importancia de diversas formas que pueden ser geométricas dándole peso y contra peso a dichas formas para equilibrar el sentido visual, así de esta manera los niños podrán visualizar y comprender su entorno y a partir de ahí, los alumnos podrán realizar y desarrollar mejor las técnicas empleadas, conozcan y exploren los materiales con los que cuenta la escuela, los manipulen y puedan crear libremente todas las posibilidades dentro de su imaginación.

La Música es muy provechosa como estimulante de los sentidos ya que nuestra vida gira alrededor de un ritmo y ese ritmo produce música, nuestro cuerpo tiene un ritmo particular que nadie más lo tiene. El ritmo se define como: una organización en el tiempo de pulsos y acentos que podemos percibir y éste nos permite de acuerdo a nuestro estado de ánimo, expresemos en una estructura que sea flexible es decir estar dispuesta a cambiar.

Para Ribot dice que una obra musical despierta en el que la escucha todo un complejo universo de sentimientos y emociones. La base psicológica del arte musical radica precisamente en extender y ahondar los sentimientos, en reelaborarlos de modo creador.

Los niños y los jóvenes se acercan a la expresión artística de manera natural, desde que estamos en el vientre percibimos secuencias rítmicas, al nacer descubrimos la forma de sonar objetos, de hacer ritmo y cuando estamos en la etapa preescolar empezamos a experimentar con nuestro cuerpo y con materiales del entorno y se pueden crear secuencias rítmicas que dan como resultado el aflore de la capacidad creadora que todos tenemos. Por medio de la música los niños expresan sus sentimientos y emociones, usarla como patrón es muy benéfica, ya que generalmente los Docentes del nivel preescolar se dan la tarea de seleccionar su material de audio, la utilizan como medio afectivo para estimular la integración de los alumnos cuando ingresan al preescolar, a partir de ahí empiezan a desarrollar sesiones de ritmos, cantos y juegos, hábitos de higiene, cantos de integración grupal, valores, activación física etc. En fin la música contiene diferentes formas de utilidad dentro de la enseñanza escolar.

César Tort compositor mexicano, define la música como algo esencial para la educación, en donde los niños deberían de hacer música todos los días ya que es muy importante para su formación integral, ya que en otros países si es bien tomada en cuenta la educación musical y la integración de actividades en la primaria ha alcanzado un desarrollo notable, pero que desafortunadamente en nuestro país México sólo es válida si procura resultados de formación y de cultura. Ambos valores deben ir íntimamente ligados en la esencia de todo método de educación

Es tan importante que al utilizarla se ha descubierto que influye directamente en el desarrollo cerebral dentro de los procesos de aprendizaje, es un elemento primordial en el ser humano, por lo regular asocia las etapas de su vida significativamente, entonces para los niños en la etapa preescolar que está descubriendo el mundo, resulta tener mayor importancia, así lo dice Hanshumaker en Winberger 1998 reafirmando que la música mejora las habilidades de su aprendizaje, es obvio señalar que también influirá en el desarrollo de diferentes competencias didácticas.

Zoltan Kodaly gran compositor musical, el creó un método para enseñar lecto- escritura en la primaria, utilizando las sílabas rítmicas relacionando cada nota de su figura y su valor con una sílaba, esto le funcionó obteniendo grandes logros ya que los alumnos aprendían parte de la lecto- escritura y música a la vez, reiterando que la música colabora en la formación integral del individuo y que esta entendida como una actividad cotidiana, desarrolla la capacidad creativa de la persona, para que los niños potencien su capacidad de análisis de comparación, relación y privilegien positivamente su capacidad creadora.

La música ha tenido una gran funcionalidad educativa dentro del aprendizaje en el nivel básico. Hoy en día, diversos pedagogos han recopilado y clasificado la música clásica instrumental, para diferentes fines educativos por ejemplo: para que los alumnos trabajen, dibujen, sean imaginantes, para relajarse etc.

Estos dos aspectos: **las Artes Visuales y la Música** los he tomado en cuenta, el combinarlos como un arte mixto para que así se pueda favorecer la apreciación y un mejor conocimiento de las artes, logrando a través de ambos sentidos. **La vista y el oído**, y así poder reforzar los aprendizajes esperados de los alumnos, el cual plantean los Docentes teniendo resultados a corto plazo, con tan solo llevar a cabo las Artes Visuales y la Música habrá un desarrollo para imaginar, crear jugar y cantar para feicientizar su aprendizaje

Aprovechando la música en donde a los niños les fascina cantar, pues aprovechar ese gusto que tienen por el canto, pero ahora con canciones divertidas con un alto contenido educativo enfocadas a las Artes Visuales y al aprendizaje como apoyo para otros lenguajes artísticos, así como también para otros temas de los diferentes campos formativos, para que ambas coadyuven en el reforzamiento en la enseñanza de las Artes Visuales para que los niños realicen diversas actividades y a la vez influya en la planeación de las Docentes en el momento justo cuando lo requieran y puedan enriquecerla en las diversas situaciones didácticas a las que se enfrenta sea cual sea su tema, la Educación Artística tiene esa bondad con el desarrollo de las Artes Visuales con la Música en elevar su educación con conocimientos previos y más firmes en donde debe poseer como principio fundamental “formar seres pensantes, individuos capaces de reflexionar críticamente sobre la sociedad en la que viven”.

Existe una acción de comunicar sentimientos surgidos del mundo interior de cada estudiante. Esto involucra la exteriorización personal de las experiencias y emociones de forma verbal y no verbal, que se complementa y enriquece con los significados, símbolos e ideas múltiples obtenidas a través de la observación de las obras de artes y de los elementos construidos socialmente y proporcionados por la cultura visual: “aquellos objetos materiales, edificios e imágenes, más los medios basados en el tiempo y actuaciones, producidos por el trabajo y la imaginación humana, que sirven para fines estéticos, simbólicos, rituales o ideológico-políticos, y para funciones prácticas, y que apelan al sentido de la vista de manera significativa.” El desarrollar a temprana edad en los niños su percepción visual como base importante dentro de su aprendizaje, para ello ha sido necesario educar la vista en **“aprender a mirar”**, en el cuadernillo ilustrado para la biblioteca de aula define a los pintores y sus creaciones principales, para estimular la atención de los alumnos, formas, texturas y colores, así como su significado psicológico de cada color e interpretación de los diferentes estilos de cada autor, los niños podrán comprender el significado de las obras pictóricas.

Así como así como el significado de una escultura, el aprender con imágenes. El niño es capaz de imitar y reproducir algún estilo que se parezca a los grandes pintores o bien propio de sí mismo. Con mi método de aprender Artes visuales a través de la música, se puede facilitar la utilización de estos medios, el conducir a una mejor comprensión y utilización de ellos. Así como el comprender el arte representativo del mundo actual. Es por ello que la expresión y apreciación artística en los aspectos de: Artes Visuales y Música deben ser priorizados y ser más tomadas en cuenta en el ámbito educativo, ya que recalcar y dejar bien en claro que la educación artística no debe ser considerada como asignatura de entretenimiento, pues ambas conjugadas permiten aún más la estimulación, creación y aprecio por las distintas áreas donde los niños tendrán la capacidad de pensar y reflexionar con independencia y permanecer al margen de las barreras académicas a fin de que ellos puedan lograr por el arte, en favorecer su aprendizaje, en toda la extensión de la palabra.

2.6

Las Artes visuales y el Arte Musical como ensamble artístico

Normalmente cuando hablamos de un ensamble, suponemos las formas de armar algo como una silla, un auto etc. En el arte es un proceso artístico en el cual se consigue la tridimensionalidad colocando diferentes objetos no artísticos muy próximos unos a otros. Como el ensamble en la escultura el cual emplea materiales prefabricados, es más rápida que cualquiera de la elaboración de otro tipo de escultura y utiliza para su creación materiales tan diversos como: tubos, láminas, tornillos y otros de desecho, a la corriente que usa este tipo de recurso se le llama arte pobre.

Es una corriente que hace esculturas con objetos encontrados de cualquier tipo; estos pueden ser madera o metal y sobre estos objetos es simplemente unirlos, colocarlos todos juntos o pegarlos a una superficie y darles un acabado de pintura o como uno quiera para variar el gusto del acabado.

Menciono lo anterior para tener una idea de lo que refiero, que un ensamble así se entiende por lo regular en la escuela y desde la etapa preescolar los niños son tan espontáneos que pueden realizar un sin fin de ensambles hechos con materiales comunes como el utilizar palillos unirlos con plastilina, unir piezas de cartón entre otros.

Pero ahora hablaré acerca de otro tipo de ensamble, que es utilizar los lenguajes artísticos de las artes visuales y la música. Esto con el fin de crear un aprendizaje diferente para aprender los aspectos más importantes de las artes visuales a través de la música. Aprovechando que las artes visuales contienen un gran potencial creativo y la música contiene los sonidos y los ritmos, rodean al niño en un mundo de sensaciones y sentimientos. La música también ofrece una placentera y provechosa experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la creatividad de los niños.

Para los griegos el arte era uno solo “**las musas andan en coro**” era un proverbio muy usado entre ellos. Al mismo tiempo que cada una de las musas tenía en su nombre su imagen, instrumento y oficio, los griegos veían en el arte precisamente un coro, **un ensamble** de especies de actividades artísticas diferentes, pero necesarias las unas para las otras.

La práctica y el estudio del arte en la edad moderna tomó otro camino: se formaron distintas disciplinas que estudiaban la creación artística: Música, Teatro, Artes Plásticas y Danza, en su desarrollo aislado. Tal enfoque tiene sus fundamentos, por una parte en la tendencia del arte a diferenciarse, a convertirse en esferas separadas por otra, permitía distinguir, permitía distinguir las actividades específicas de cada área artística.

Aún en nuestros días la tendencia a separar las áreas artísticas es muy notoria y es extraño ver en la práctica educativa a un grupo de maestros de educación artística intentando ensamblarlas. Esto pasa cuando cada maestro de educación artística domina solo una especialidad solo da contenidos de lo que domina, por ejemplo un maestro que imparte danza no toca contenidos de teatro y viceversa, con ello se logra que se vean como áreas no del todo compatibles.

Los objetivos de la **Educación Artística** no indican que las áreas estén separadas, pero en la práctica educativa y a causa del perfil tanto del Docente como la del especialista de arte, solo se prioriza aspectos de una sola área específica.

El arte en general tiende a ser muestra de un sentimiento que se exterioriza y se comparte. Es la poética de una realidad entendida en cuanto a vivencias afectivas, por ello resulta importante potenciar la capacidad

sensible de los alumnos de tal manera que aprendan a vivenciar sus emociones, que se conozcan en sí mismos como sujetos sensibles en un mundo físico.

Si los artistas formados en una disciplina artística, se atrevieran en poder llevar a la vez otra área artística diferente a la que domina haría un ensamble provechoso, pero desafortunadamente no todos se atreven, hay situaciones muy obvias como la danza que requiere de la música para llevarla a cabo, pero no me refiero a este tipo de ensamble sino al ensamble creador que aporte algo nuevo y diferente, como en este caso son las Artes Visuales que por lo regular no las ensamblan con otra área artística, sólo la toman como actividad de entretenimiento y yo me he atrevido en hacer un ensamble que realmente potencie las capacidades de los alumnos con las Artes Visuales con la música en donde se puede aprender arte con la música y si se pueden aprender diferentes ritmos con la música, entonces con la música se pueden aprender diferentes ritmos para crear un baile o danza y si al pintar algún paisaje entonces a la vez se pueden pintar máscaras para representar una obra teatral. Todo esto se puede lograr hacer con un ensamble, se pueden crear muchas actividades y fomentar conocimientos sin caer en una rutina.

Esta fue la necesidad de crear este tipo de ensamble artístico en donde con las Artes Visuales y con la Música se puede lograr abarcar los demás lenguajes artísticos como lo son el Teatro y la Expresión corporal (Danza)

Ésta es la forma de como **Las Artes visuales y la Música** aportan como enseñanza artística, las capacidades creadoras y el desarrollo de los niños de aprender por medio de un ensamble.

Todo esto me llevó a conocer la verdad sobre esta propuesta en una ardua investigación, la cual se deriva de mi experiencia educativa, mediante la observación de situaciones educativas, así como problemáticas y vivencias en el aula. Al enfocarme en un diagnóstico minucioso del comportamiento de los niños en su edad preescolar.

Así de igual manera he interactuado con los niños en su mundo imaginario y entender sus diferentes formas de expresión dentro de la Educación Artística, siendo el fruto de mi inspiración de aprender lo que los niños expresan con el arte, para crear y ayudarles a crecer en ese ámbito por ello utilicé las Artes Visuales junto con la Música, como un **ensamble artístico**.

Ya que la música es un buen medio para la socialización y que con frecuencia se usa para orientar la sensibilidad colectiva y aprender arte con música que sea dinámica, activa las neuronas de forma inmediata, esto quiere decir que las demás áreas artísticas como Danza y Teatro, como he mencionado anteriormente también se pueden ensamblar, porque los he tomado en cuenta, como aspectos importantes para el desarrollo de un aprendizaje más eficaz y entendible, lo cual conlleva a un mejor manejo del lenguaje artístico, por ello resulta importante potenciar la capacidad sensible de los educandos, de tal manera que aprendan a vivenciar sus emociones: que rían cuando tengan que reír y lloren cuando lo amerite la ocasión, pero sobre todo que se conozcan así mismos como sujetos sensibles en un mundo físico. Entonces todas las áreas de manifestación Artística potencian esa capacidad sensible.

Para poder llevar a cabo este ensamble de las Artes Visuales con la Música fue pensado también en crear un repertorio enriquecedor, para que satisfaga en el educando su expresión emocional, que solo ellos mismos lo saben expresar tan puro y espontáneo. Las actividades que he desarrollado en los diferentes jardines de niños, les ha favorecido en diversas situaciones de aprendizaje, teniendo como necesidad estimular a los niños a temprana edad a través de la música, para aprender arte. La defensa de esta postura solo puede partir de la buena cimentación de lo que la **Educación Artística** significa para el ámbito Educativo como verdadera potencialidad encaminada hacia una educación de calidad y por lo tanto esa es la meta, la cual persigo como ideal.

El juego como forma de expresión libre

Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando como delicioso juguete sus pies y manos. Los adultos hemos de ayudar a descubrirlos y usarlos. Tan grave es que un niño no duerma como que no juegue, porque el juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base de un aprendizaje adecuado, es una educación temprana, pero necesaria y positiva, que no le podemos negar.

El neurobiólogo **I. C Katz** nos dice que las provocaciones sensoriales nos ayudan a permanecer despiertos y atentos para activar nuestro sentido vestibular. Se reconocen las personas que viven con intensidad sensorial por el entusiasmo, la curiosidad y el humor con que enfrentan la vida. En donde el juego es sinónimo de aprendizaje.

Educar a los niños a través del juego, se ha de considerar profundamente importante como medio de estimulación educativa para el crecimiento del cuerpo y de la mente, para el desarrollo general, un juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser de inicio los padres y posteriormente los educadores. Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y viceversa, el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera, marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta, los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, por naturaleza la llevan dentro de ellos. El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y creativo para ofrecer retos a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. Para convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación consigo mismo, está interactuando. Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de los pequeños, cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como si la idea hubiera surgido de ellos. Sus inventos les encantan. Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e interpretar aquello que más le interesa. La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo contrario, le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas. Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite ambos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la vivencia y la reflexión, ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. Es más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable.

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc. La motivación es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad, se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales diferentes de los impuestos por la rutina diaria, se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que éste se convertirá en el gran instrumento socializador.

Entenderlo como contenido es la consecuencia lógica de considerar que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas las culturas y de todos los tiempos. La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su resolución como la comprensión y su aceptación requieren de una progresión considerable en la construcción del pensamiento infantil. En todo esto no podemos dejar a un lado la motivación consecuencia del propio placer por el juego y paralelamente a ésta, también está la necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al juego infantil. Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del porqué de nuestras acciones.

Ésta es la forma más idónea, en donde el juego juega un papel muy importante dentro de la educación y aunado con el aprendizaje lúdico de las Artes Visuales con la Música, habrá esa compatibilidad que active las neuronas de los niños, motivándolos incluso a la repetición de algún tema que hayan visto, el cual le satisface por medio del juego.

Aquí es en donde los niños con el juego creativo desarrollan la **creatividad** en donde está la: **originalidad, fluidez, flexibilidad, inventiva, elaboración, apertura mental, sensibilidad ante los problemas**, entre otros. con muchas destrezas que incidirán en el desempeño futuro del niño, como persona y estudiante esto se logra principalmente en sus primeros seis años de vida, en estas capacidades está la de **crear** tendrá ese conocimiento indispensable de lo más básico y significativo que deben de aprender tanto para el arte, como para otros temas de relevancia de los demás campos formativos establecidos en el programa de educación Preescolar 2004 (PEP 2004).

Un niño creativo es capaz de encontrar diferentes alternativas de solución a los problemas y tiene un mejor desempeño escolar para su educación. Siendo imprescindible el **“juego y la creatividad.”**

Para **Ma. Paz y Ma. Teresa Lebrero Baena** El juego es la actividad primigenia del ser humano, donde encontramos el origen de la fantasía y la creación. Sólo en la medida en que los niños juegan pueden crear, por medio de este acto desarrolla todo su potencial creativo, siendo su carácter esencial la **libertad**, no confundámosla con el libertinaje. **“el juego es la estrategia más adecuada y real para promover el desarrollo de las capacidades creativas del niño”**

En esta **libertad reside el modo de ser del juego**, ya que los maestros deben tomar en cuenta que en esta edad el juego didáctico, es parte de una actividad dirigida o pedagógica.

Las reglas del juego, constituyen un elemento organizativo del mismo, el juego se realiza según una norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, crea orden. Estas reglas son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además dan pauta para mantener una convivencia sana y prevenir incluso el **bullying** escolar.

Creatividad en educación caminos en el juego

Las reglas que se deben distinguir de los demás juegos:

- * Las que coinciden con la tarea del Docente
- * Las que establecen la secuencia para desarrollar la acción
- * Las que prohíben determinadas acciones

El **niño** especialmente en la etapa de la educación inicial **aprende a través del juego**. El descubrimiento es el medio, la participación el método, y los conocimientos de los objetivos de búsqueda.

Los niños por medio de la actividad creadora impulsan actitudes vitales que los orientan hacia una vida productiva y placentera para sí y para los otros. El juego les concede la libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear un mundo posible, donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y acción. Por el juego el niño ingresa en el mundo simbólico, donde crecerá todo su potencial de abstracción, pero también lo conectará consigo mismo favoreciendo la formación de una filosofía personal, asimismo con generaciones, costumbres que hacen a su acervo familiar y socio-cultural, a través del cual aprenderá su relación con la ética y los valores.

En la cotidianidad de la actividad lúdica los niños organizan: el espacio de juego, eligen los compañeros, los circuitos de juego, las variantes de juego, elaboran y eligen objetos lúdicos. Por medio de dicha actividad se acercan al conocimiento del mundo que los rodea, porque en él ensayan, experimentan, elaboran hipótesis, arriban a resultados y soluciones de problemas, critican, se convierten en juez y parte, construyen su autonomía tomando conciencia de sí mismo y de los otros que lo rodean, tanto padres como adultos.

La **originalidad** es uno de los rasgos característicos de la creatividad, y se basa en lo único, irrepetible. **Los niños son expertos en la originalidad, ya que ellos se atreven, son arriesgados y decididos para crear situaciones de juego nuevas, innovadoras.**

Muchas veces se practican los llamados juegos tradicionales, por medio de los cuales recrean situaciones legadas de generación en generación, en estos casos la originalidad radica en que aplican un sello personal consecuencia de factores socio históricos.

Fluidez: los niños son capaces de dar gran cantidad de respuestas o soluciones a problemas planteados, sus ideas van y vienen como en torrentes de aguas cristalinas. **Debido a que ellos son curiosos, exploran y ensayan las hipótesis que se plantean es que su pensamiento es móvil y pueden dar varias respuestas a un tema o juego.**

Flexibilidad: En las acciones de ensayo y experimentación que realizan se evidencia una gran ductilidad para proponer alternativas a situaciones problemáticas; no se estancan en una idea, operan contrariamente a la rigidez. **Prueban una y otra vez en busca de un mejor resultado.**

Inventiva y elaboración: Aparecen las ideas y se ponen en acción, opera todo el ser en ello: mente, cuerpo, emociones, sentimientos. **Inventar permite generar ideas, imágenes a nivel abstracto, mental, espiritual** y cuando eso se plasma en el mundo de lo concreto vamos a la elaboración, a la obtención de un producto, este refleja ese cosmos que circula dentro de del ser. Por medio de **la elaboración se comunican las ideas e imágenes internas para que el exterior las observe, las conozca, las disfrute y comparta.**

La apertura mental : Es una condición que va desarrollando el ser humano de manera paulatina ¿cómo? cuando abre su corazón y su mente e inteligencia hacia el exterior, cuando observa, mira, ve, y descubre lo que encierran las cosas en su esencia e interior. Abrir la mente es desplegarse al mundo para aprender y crecer como ser humano, desde un punto de vista personal (hacia el interior) y desde un punto de vista social y cultural (en comunión o mejor dicho en común-uniión). En el juego esto es una condición que se despliega

de manera dinámica, los niños a través del juego muestran la materialización de su espíritu, la irracionalidad cobra sentido en la concreción, también develan como se conforma su mundo social y cultural, como piensan y actúan a través de sus sentimientos de rivalidad, compañerismo, superioridad, adaptación. Por medio de él van conformando una filosofía personal, integrada a la ética social y los valores culturales. Sensibilidad ante los problemas: la apertura mental también enseña a detectar los problemas, uno o varios, o mejor dicho ver desde diferentes puntos la vida la realidad. Tratar de desentrañar las cuestiones que acompañan el cosmos vital. Cuando el ser humano se enriquece espiritualmente **desde una visión creativa aprende a ver, a sentir y hacer cosas de manera diferente, se podría decir que en la creatividad se poetiza la vida**, se hacen las mismas cosas pero de manera diferente, extra cotidianamente, se rompen esquemas, estereotipos para trascender. Un educador creativo, es aquel que motiva al niño a poner en juego todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en guía, en la persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y descubrimientos. El juego educativo está pensado y diseñado para que los niños aprendan algo concreto, por lo tanto con un objetivo de enseñar arte, en el aprendizaje. En esta etapa del preescolar es el mejor momento donde los niños disfrutan, aprendiendo con el juego. Así de esta manera se pueda fortalecer las competencias artísticas, el ir resaltando cada contenido con actividades diferentes a lo que realizan los Docentes, con un nuevo concepto de contribuir al fomento de una mejor enseñanza de la Educación Artística, el interactuar con los niños a través del juego nos permite conjugar a la vez la enseñanza de las artes visuales junto con la música, el poder entender su lenguaje y aprender de ellos lo que realmente se requiere para realizar más estrategias para su aprendizaje, hacerlos abiertos y participativos con absoluta libertad. De esta manera en el área de la Expresión y apreciación visual y para poder desarrollar los contenidos programáticos a corde al programa de preescolar, detecté que existen algunas carencias por parte de los Docentes para poderles enseñar a los alumnos Artes Visuales, no solo en Preescolar sino que también ocurre en los demás niveles de educación básica, por un lado esta que no son especialistas, solo una minoría de los Docentes se les da el aspecto artístico y los demás Docentes normalmente recurren a lo que tradicionalmente les ha funcionado. El hacer uso de actividades rutinarias, se descuida el enfoque de la educación artística el cual se basa en el desarrollo de competencias para la vida, brindar a los alumnos referentes, que les permitan desarrollar su pensamiento artístico, de exploraciones abiertas en su entorno y desarrollen sus posibilidades de disfrute y expresión.

Irene de Puig y Angélica Sáfiro, menciona el profr. Mattheew Lipman que la relación entre educación y significación debería ser incuestionable para entender, captar ideas y comprender el mundo, es necesario encontrar el sentido, la experiencia de la falta de significado puede resultar divertida en un rompecabezas. La falta de significación no es lo mismo que el simple desconcierto. Ya que el desconcierto presupone que en algún lugar está la respuesta. Actualmente como en otro tiempo la labor más importante y al mismo tiempo, más difícil en la educación de un niño es ayudarlo a encontrar sentido a la vida.

De esta manera surge la necesidad de crear una nueva forma didáctica de enseñar arte a los niños desde su primera etapa preescolar y las formas para poder manejar, como lo he mencionado un mismo lenguaje. Por tal motivo, los y las Docentes al no contar con un maestro especializado quien los asesore en el área Artística, recurren en hacer actividades de rutina. Una de estas causas son las tradiciones e ideas imaginarias que tienen todavía los centros escolares sobre la Educación Artística, la cual no ha podido ser arraigada de la importancia que merece a la par de las demás materias curriculares. Es por ello que persiste la mala idea fundada que la materia de Educación Artística es un asunto de poca importancia, que no requiere del tiempo necesario para planearla y desarrollarla en los contenidos de los programas, por lo cual los Docentes frente a grupo no ejercen el seguimiento debido y la enfocan solo para cumplir eventos escolares que solo generan productos artísticos y no como un proceso de **formación** en lo artístico. Cuando en realidad con una buena enseñanza de la educación artística se pueden desarrollar en los niños diversas competencias. Pretendiendo el logro de aprendizajes relevantes para la vida (apoyo a habilidades superiores del pensamiento) estimulando la percepción visual, auditiva y psicomotora, partiendo de lo simple a lo complejo. Por lo que, muchos Docentes no se dan cuenta que en realidad los alumnos pueden realizar cosas sorprendentes y más aún en la etapa preescolar por estar libres de prejuicios, son más espontáneos por naturaleza y capaces de resolver algún problema en su aprendizaje, lo único que hace falta es saberlos encauzar al desarrollar su creatividad. (Baena, 2005)

Hebert Read reafirma su teoría en que el juego es la forma más evidente de expresión libre de los niños y cita a **Federico Froebel** en donde sostiene que el juego es la expresión más elevada en el desarrollo humano del niño, pues sólo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el alma del niño.

En base a estos ejemplos. La música junto con las artes visuales, tendrá en el niño un gran significado en aprender cantando, todo esto abarcará como un buen producto de aprendizaje y coadyuve como apoyo funcional, permitiendo desarrollar y resolver situaciones didácticas útiles para las docentes del nivel básico.

En el programa de estudio 2011 "Guía para la Educadora" hace referencia a la importancia del juego en donde éste tiene múltiples manifestaciones y funciones ya que les permite a los niños la expresión de su energía y necesidad de movimiento y es el espacio ideal en donde el juego propicie el desarrollo de competencias sociales y autorreguladas y la interacción con niños y adultos y crean sus propios juegos simbólicos.

Para el maestro **José Gordillo** el juego es el agente formativo más importante de la vida, es la superación del comportamiento instintivo natural, en donde el juego se repite hasta el cansancio cuando se convierte en una gimnasia. Cuando el juego es creativo se llama arte y es una puerta abierta a la expresión más pura, un camino a la libertad infinita, un refugio para la dignidad humana.

CAPITULO 3

“El lenguaje del color y una enseñanza innovadora para potencializar los aprendizajes”

Cuando los colores hablan por nosotros

Nuestro entorno está conformado por una gran variedad de colores y valores tonales, los cuales son de gran importancia y utilidad. En este tema quiero hacer hincapié, ya que los Docentes por lo regular carecen de un conocimiento más abierto y profundo de cómo influye el color en las personas y en la sociedad, así como su función psicológica y su significado, solo su conocimiento esta basado en las experiencias de la vida misma.

El hablar de este tema es muy importante, ya que en cierta forma los Docentes aunque no tengas los antecedentes, ni la suficiente capacitación sobre el conocimiento básico y origen de los colores. Esto ha hecho que solo conocen una parte de su simbología, siendo que es un parte esencial en la educación de los niños, y en todo momento estará presente en la vida del ser humano, conocer la importancia de los colores desde los primarios, secundarios, terciarios, acromáticos, entre otros, así como en la obtención de sus mezclas para su uso y funcionalidad.

Es importante resaltar como el color habla por sí mismo, la cual es fundamental en la comunicación perceptiva visual en nuestra sociedad en la cual vivimos, los numerosos anuncios son regidos por el color el cual nos transmite un lenguaje visual y fácil de entender porque solo basta la imagen con el color que lo distingue se lee con mayor facilidad el mensaje que es transmitido y por los colores que se utilizan, también en señalamientos variados, en la arquitectura obras de arte etc. Hasta cuando se trata de elegir alguna prenda de vestir o el decorar el interior de una casa o bien la compra de un automóvil etc. Tal objeto en la mayoría de los casos será por causa del color.

El artista o creador expresan su información y comunicar así su idea personal del mundo de la belleza y de los fenómenos políticos sociales y de cualquier índole en nuestro mundo cambiante.

Incluso por lo regular las personas llegan a optar por aquellos colores que les gustan o les agradan por su intensidad, oscuridad o claridad, los colores serán fundamentales y tendrán que ver hasta cuando se trata de elegir alguna prenda de vestir o el decorar el interior de una casa o bien la compra de un automóvil etc. Tal objeto en la mayoría de los casos será por causa del color.

Estudiar los colores ha permitido clasificarlos de la siguiente forma:

Primarios o puros se llaman así porque no se obtienen de la mezcla de otros colores y son:
Amarillo, Rojo y Azul

Secundarios se obtienen al combinar dos colores primarios en partes iguales, obteniendo los siguientes colores:

Amarillo + rojo = Naranja

Amarillo + azul = Verde

Rojo + Azul = Violeta

Terciarios son el resultado de la combinación de un color primario con un secundario y son:

Amarillo – Naranja

Rojo – Naranja

Rojo – Violeta

Azul – Violeta

Azul – Verde

Amarillo – Verde

Neutros son:

Gris que surge de la combinación de los colores Blanco y Negro

Café éste se origina en la combinación de los tres colores primarios simultáneamente

Análogos o Armónicos estos son colores vecinos o próximos del círculo cromático, guardan su semejanza en su matiz básico

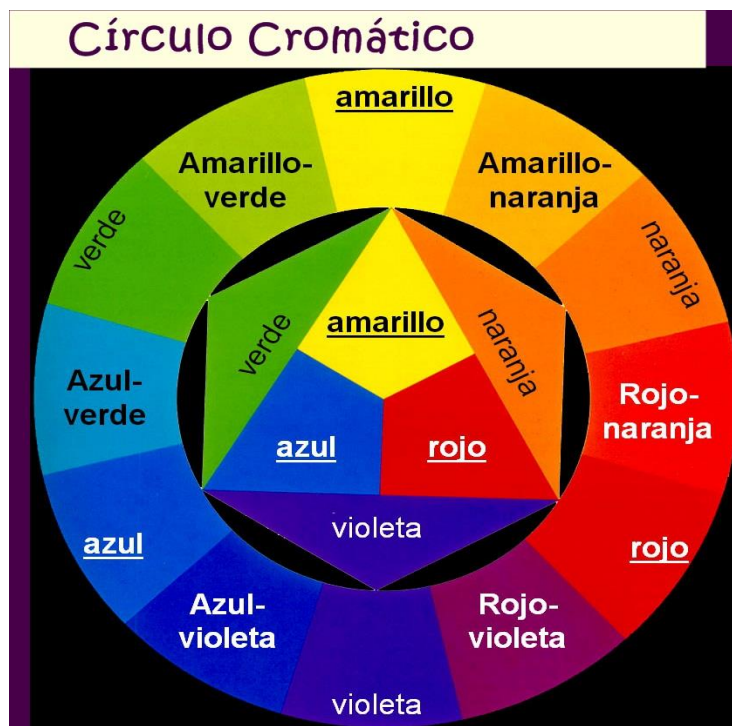
Complementarios estos son los colores que se encuentran diametralmente opuestos en el círculo cromático son colores complementarios:

Rojo y Verde

Naranja y Azul

Amarillo y Violeta

Esquema del círculo cromático

Colores calidos están considerados los siguientes:

Amarillo, Rojo, Naranja y los matices que deriven de la mezcla de los tres, éste calificativo se le aplica a estos colores, dado que inconscientemente los relacionamos con percepciones sensibles de nuestra propia experiencia, ejemplo: el fuego al color rojo y el anaranjado nos hace recordar la luz y el calor y se identifican con los estados de ánimo como la alegría, el dinamismo y la energía

Colores fíos se consideran como colores frios:

Azul, Verde y sus combinaciones, también el Violeta con predominio de azul. Estos colores provocan en el espectador sensaciones, imágenes y pensamientos relacionados con la tranquilidad, meditación, serenidad, equilibrio, elegancia. Generalmente lo relacionamos con un bosque, agua, o nieve

Acromáticos son:

El Blanco y el Negro, no se obtienen por mezcla y sirven para aclarar u oscurecer los colores. Al Blanco se le define como el origen y la luz, el Negro es la negación del color. Estos colores tienen la ventaja de poder ser también calidos o frios según con el color con que se mezclen, pues su mayor uso en la plástica es para

balancear los demás colores, para resaltar por contraste las características de los otros tonos. No forman parte del arco iris o espectro

Palidos o claros se obtienen de la combinación de:

Los primarios, secundarios y neutros con el blanco, las combinaciones más usadas son:

Rosa+ Blanco = Rosa

Amarillo + Blanco = Ocre (Crema o Marfil)

Azúl + Blanco = Azúl claro o Azúl celeste

Verde + Blanco = Verde Pálido

Violeta + Blanco = Lila

Naranja + Blanco = Naranja Pálido

Gris + Blanco = Perla

Café + Blanco = Ocre (beige)

Oscuros resultan de la combinación de:

los colores primarios, secundarios y neutros con el negro

El color en el arte:

Color en la pintura

En la composición de un cuadro intervienen varios factores, uno de ellos de gran importancia es el color, hablar de la pintura implica hablar del color, en donde el artista hará su propia composición con la técnica que desee, y así crear y el empleo del color.

José Gordillo nos dice que la pintura para los niños es el eje de todas sus actividades creadoras, porque materializa de forma definitiva sus experiencias y registra con fidelidad absoluta todos los incientes formativos de su personalidad tan necesaria de comprensión. Entran en ella aunque de manera distinta todos los elementos el dibujo, pero derivados de la voluptuosidad alusinante que es propia de las relaciones cromáticas.

Y enfatiza diciendo que por ignorancia muchos profesionales siguen creyendo que la estructura que la estructura inicial de un buen cuadro es el dibujo. Esto es falso porque, la percepción de los colores modifica las formas. Entre el pensamiento gráfico y la concepción pictórica existe una diferencia fundamental. La obra pictórica es un todo donde predomina el color y la forma del color, de tal manera que, en un buen cuadro, el dibujo siempre es consecuencia de la voluntad y la concepción pictórica.

Movimiento en la pintura

En la pintura, el movimiento se encuentra dentro de las formas y los colores, en donde el movimiento es un poco más difícil localizarlo, para ello es indispensable desarrollar la percepción visual, solo observando con cuidado y atención se podrá apreciar y se desenvuelve dentro de la obra, es todo aquello que indica dirección, lo cual provoca que la vista del espectador se mueva en distintos ángulos sobre la misma obra. Es por esto que definiremos el movimiento como el desplazamiento de un punto en el espacio, o el estado de un cuerpo cuya posición varía respecto a un punto variable.

Color en la Esultura

En este depende del material que se emplee, siendo en este caso natural. Sin embargo en algunas obras el artista elige el color que llevará su creación, para ello emplea sustancias químicas en el caso del metal: barnices. Barnices en la madera y pintura en yeso.

Movimiento en la escultura

Existe y se percibe el contenido de la obra, es virtual, pues esta definido y delimitado por la forma, por la disposición de los distintos elementos que la conforman. Se logra apreciar en la distribución rítmica de sus formas y posturas.

Color en la Arquitectura

Encontramos este elemento integrado al material usado. Por ejemplo hay construcciones que conservan el color del concreto o del tabique, en las de cantera en donde distinguimos varios tonos: rosa, verde, amarillo, gris y blanco, en el mármol: blanco, negro, rosa y verde.

Movimiento en la arquitectura

En la arquitectura el movimiento esta determinado por la repetición y alternancia de elementos que establece el ritmo y que sugiere la idea de movimiento.

Tiempo en la pintura

Puede medirse en la duración que requiere la creación de una obra plástica. A este le llamamos tiempo de recreación. El empleado por el espectador para admirar y apreciar la belleza de la obra. Se le denomina tiempo de recreación.

El que transmite un cuadro de acuerdo a la imagen que representa. Por ejemplo una pintura Rupestre o una pintura de la Revolución y se le conoce como tiempo histórico, pues refleja el momento en que fue realizado y las vivencias y acontecimientos de la época, además del estilo artístico predominante. Y finalmente, el que nos sugiere el artista al manejar las formas y los colores para darnos la impresión o la idea de un tema: amanecer, atardecer etc. En las Artes Visuales conocer los colores desde la etapa preescolar son importantes, se trabaja la forma y el color, los materiales variados que maneja como acuarelas, crayolas, colores de grafito, gises de colores etc. ayudan a que los niños en esta etapa puedan identificar y observar diferentes colores los cuales los encuentra en nuestro diario vivir y es donde se aprende por medio de el juego lúdico o simbolico, ayudan a que sean creativos, desarrollan su percepción por el significado de los colores, los materiales estimulan el tacto, también permiten desarrollar capacidades de diferenciación, identificación y clasificación y le que ayuda a entender del porque se utilizan en diferentes contextos de la vida.

Rudolf Arnheim nos dice en su libro Arte y Percepción Visual que Para hacer un buen trabajo de diseño, debemos comprender cómo funcionan los mecanismos físicos y culturales que se ponen en juego al visualizar un mensaje gráfico. Al observar un objeto, la mente lo percibe gracias a la experiencia sumada con la inteligencia.

La percepción es el proceso mediante el cual el individuo transforma las cualidades sensoriales recibidas dentro del mundo como lo conoce. El arte fomenta la percepción visual en cuanto al desarrollo de la capacidad para contemplar objetos y hechos, de tal manera que va más allá de la visión habitual sobre los cuerpos. Equilibrio, ritmo, alternancia, progresión, simetría, son algunas de las técnicas de dibujo que deben ser tomadas en cuenta con los niños, al momento empezar a realizar una buena composición.

La percepción y la psicología del color

Los canales sensoriales de la percepción y la sensibilidad son los que más se trabajan en los contenidos que se abordan, ya que están íntimamente relacionados y se consideran procesos donde concurren los sentidos. La diferencia estriba en que el ejercicio de la sensibilidad amplía el registro de utilización, de tales canales mientras que la percepción otorga significado a las experiencias sensoriales y en ella intervienen el entendimiento, los intereses personales y la cultura. La percepción es una capacidad que permite a los alumnos recibir información para interpretar de una manera determinada las distintas visiones y conocimientos de su medio, y del resto de los contextos en que se desenvuelven, siendo un proceso cultural que considera la época y el momento histórico en el cual se construyen formas de pensamiento, creencias, valores y actitudes.

El color se relaciona con nuestras emociones, de ello se ha encargado, físicos, filósofos, artistas etc. El color tiene profundo efecto en nuestro ánimo. Independientemente de raza, credo o cultura, el color posee una enorme influencia en nuestra personalidad. Experimentos realizados con personas distintas han demostrado su funcionalidad de como actúa en el ser humano.

Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. La psicología del color nos brinda algunos ejemplos sobre los efectos de los colores en los niños: En el caso de niños deprimidos, lo favorable será que tengan en las paredes de su habitación aplicaciones de color rojo u objetos de este color ya que al percibirlos aumentan la energía y la vitalidad. Los expertos en cromoterapia recomiendan el color amarillo en tonos pasteles y alternando con otros colores es muy recomendable porque favorece la concentración y el desarrollo intelectual. En el caso del lugar de estudio de los niños, es importante tomar en cuenta que los colores frescos (azul, verde o combinación), poco saturados favorecen fijar la concentración debido a que transmiten un ambiente de tranquilidad y relajación.

Los colores puede influir en las emociones y la conducta

La psicología del color ha estudiado estos efectos en la percepción y la conducta humana, aunque como ciencia resulte inmadura, no se puede negar la importancia y las aplicaciones en la publicidad y en diseños arquitectónicos como en los centros escolares y en la decoración del cuarto de los niños. Según los estudiosos del color, los efectos se deben a nuestra percepción de las distintas frecuencias de onda de luz, dentro del espectro visible, que incide sobre la materia, en esto se halla involucrado el cerebro y los mecanismos de la vista. El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una apreciación subjetiva nuestra, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda.

Colores y sus efectos psicológicos:

Rojo: De las personas fuertes vitales, violentas o agresivas, extrovertidos volubles, exitosas emotivas. Da energía, vitalidad, excitación y peligro. Es calorífico, calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Atrae mucho la atención visual. No es recomendable usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en situaciones donde es necesaria la concentración, como leer.

Naranja: Es la elección de las personas alegres, que hacen amigos fácilmente y que se sienten bien en cualquier sitio, es el color que despierta la imaginación. Sugiere juventud, dinamismo, estimula el apetito y la comunicación.

Azul: Es el color de la mañana, muy importante para calmar a las personas, es relajante, da la armonía y satisfacción de la religiosidad, de la tranquilidad, de la sensibilidad, precaución y escrupulosidad de la sociabilidad selecta. Sugiere reposo, recogimiento, lejanía. Simboliza para muchos la inteligencia y la ciencia.

Amarillo: El color del sol y la alegría, de la acción y el trabajo, del idealismo, la novedad y modernidad, de la creatividad sugiere dinamismo, fuerza poder y dominio y expresa la necesidad psíquica estimulando la actividad mental. Es el color más luminoso.

Violeta: Se trata de un color misterioso de la magia, de la imaginación y milagroso del encantamiento y la excitación. Preferido de los niños dice vanidad y sarcasmo y gran sensibilidad artística y tolerancia. Sugiere experiencia y sabiduría, dolor y tristeza. El color violeta simboliza la melancolía.

Verde: Es el color de la naturaleza, de la confianza, de la constancia, del equilibrio, de la organización y compromiso social y ético, del afecto, de la finura y el tradicionalismo, produce armonía. Indica un carácter totalmente de amplias miras. Sugiere calma estatismo, pasividad, es un color tranquilizante por naturaleza. El verde hace que todo sea fluido, relajante

Rosa: Es el favorito de las personas que les gusta el refinamiento, o quieren aparentar que les gusta

Café: Color del hogar y la familia, de la estabilidad del refugio, preferido de los enfermos. Color del deber y de la responsabilidad. Indica necesidad de seguridad. Señala la capacidad para el negocio, lo eligen las personas de carácter conservador, tal vez un poco testarudas.

Blanco: Su elección equivale a preferir la integridad y la integración. Representa también la tendencia de pureza rectitud entre sentimientos y actuación.

Gris: Color del ocultamiento, la depresión el no conocimiento la superficialidad. Expresa búsqueda de tranquilidad, paz y calma.

Negro: Color de la incormodidad y el ingenio. Afán de lucha, capacidad intelectual. Color de la depresión. Indica una persona precavida e inestable. Si se siente a disgusto por el color rojo puede indicar que la persona ha sido educada en un ambiente puritano.

En todas partes donde fijemos nuestra atención, siempre estará presente el color y dentro de las escuelas del nivel básico es fundamental que los Docentes y alumnos conozcan lo primordial de su función psicológica, ya que al poner anuncios en las escuelas con imágenes que contengan un color en específico siempre contendrá un mensaje de lo que indica por el empleo del color. Uno de los ejemplos más comunes tenemos las imágenes que indican que hacer en caso de un sismo en donde en el centro de las imágenes establece las personas con diferentes movimientos y acciones en color negro lo cual indica que es lo que no se debe de hacer y a su alrededor ya sea rodeado por un cuadro o un círculo éste será de color rojo con una diagonal del mismo color, el cual significa que es señal de peligro. Otro ejemplo las botellas que contienen veneno al poner como imagen a una calavera con una x al centro igual de color rojo, también significarán peligro, las autoridades de protección civil recomiendan poner flechas de color verde afuera de los salones de clase los cuales apuntan hacia dirigirse a una zona de resguardo, en donde habrá un gran círculo pintado del mismo color y éste señalará el lugar de refugio en caso del mismo sismo. Así los semáforos también tendrán su función psicológica, en donde el color verde para los conductores circularán, el amarillo los previene que no podrán pasar. Y el rojo los detendrá en alto total para el paso seguro de peatones.

El empleo del color para una comprensión y apreciación pictórica

Es necesario sentar las bases, en saber educar a los niños en cuanto a la funcionalidad del empleo del color, esto se puede llevar poco a poco sobre un proceso de entendimiento, para que posteriormente los niños al pintar expresen su obra final, para ello es necesario enseñarles en aprender a mirar, llevarlos a museos en exposiciones pictóricas y puedan interpretar una obra a través del empleo del color, para que no pase en forma despercebida en dar un mal juicio en decir me “gusta o no me gusta” o en decir no entiendo nada, cada artista tiene un estilo diferente de pintar, también se aprende a valorar muchos aspectos como: la época o periodo histórico, en que fue realizada y que tipo de circunstancias influyeron en el artista para expresar el tema, por el cual también será necesario recopilar algunos datos referentes a la vida y obra del autor, identificar la técnica empleada: óleo, acuarela, pastel, etc. Por último cual es el mensaje o tema que el artista trata de comunicar a través de su obra.

El color como elemento en una obra, es tan importante pues además define en un artista los colores que emplea en un cuadro, primarios, secundarios, terciarios, cálidos, fríos, neutros etc. Recordando que el color como ya había mencionado antes, expresa sensaciones, psicológicas diversas y éstas determinarán el carácter de la obra en cuestión. Analiza también si existen contrastes violentos de color o el paso de uno a otros es gradual y armónico.

Herbert Read nos dice que la forma solo puede percibirse salvo como color, no puede separarse lo que se ve como forma, de lo que se ve como color, porque el color es la reacción de la forma de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales percibimos. El color desempeña un papel muy importante en el arte, porque ejerce un efecto muy directo a nuestros sentidos, ya que para ello hay una explicación fisiológica de esta correspondencia quedando el placer o el displacer determinados por la frecuencia, con que las ondas o los rayos luminosos inciden sobre la retina del ojo. En las personas por su forma de vestir se hace presente la función de la psicología del color porque lo asocian con sus gustos. Y concluye que el color en una obra tiene dos hechos:

Primero el instrumento registrador es decir el ojo humano y el sistema nervioso con el cual se comunica. Segundo al usar el color para describir un objeto, es decir para dar una imitación pictórica de un objeto.

Rudolf Arnheim nos habla de la forma del color, de algunos experimentos psicológicos se han revelado diferencias individuales de reacción ante el color y la forma. Según una fórmula que utilizaron varios investigadores, se les daba a una serie de niños la consigna de escoger, entre un conjunto de triángulos rojos y círculos verdes, las figuras que se parecieran a la figura de prueba que se les presentaba por separado. La figura de prueba era un círculo rojo o bien un triángulo verde. Los niños de menos de tres años de edad parecían escoger con mayor frecuencia guiándose por la forma, mientras que los comprendidos entre los tres y los seis años elegían la figura del color adecuado. Los niños en edad preescolar escogían sin vacilar, mientras que los que tenían más de seis años se sentían perturbados por la ambigüedad de la tarea y como criterio de elección utilizaban con mayor frecuencia la forma. Al considerar los resultados, Werner sugiere que la reacción de los niños más pequeños está determinada por la conducta motora y por lo tanto, por las cualidades "asibles" de los objetos. Una vez que las características visuales se han hecho dominantes, la mayoría de los niños en edad preescolar se guiará por el intenso atractivo perceptual de los colores. Pero a medida que la cultura hace que los niños adquieran destreza práctica, la cual depende en mucho mayor grado de la forma que del color, se inclinan cada vez más a la forma como medio de identificación decisivo.

Influencia de la Educación Artística para generar ambientes de aprendizaje

Para transformar mi práctica educativa y el análisis de reflexión del pensamiento, la cual me permite crear Ambientes de aprendizaje para movilizar saberes, aportando una propuesta formativa pertinente, significativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y centrada en el aprendizaje de los niños. La RIEB y en particular el Plan de estudios 2011, representa un avance significativo haciendo hincapié en el propósito de contar con escuelas mejor preparadas para atender las necesidades específicas de aprendizaje de los niños, en donde todos los Docentes en su área deberán hacer sus propios diseños para mejorar la calidad educativa. En el caso del aporte de la Educación Artística y para elevar la calidad de la educación la cual implica, mejorar el desempeño de todos los componentes del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres de familia, tutores, autoridades y desde luego con la creación de los materiales de apoyo que he diseñado, el cual esta basado en las necesidades reales de la educación y sustentable en los Planes y Programas de estudio. Para insertar mis actividades en la escuela es necesario crear un buen ambiente en el salón de clases con los alumnos y el Docente.

Los niños de preescolar no todos son iguales, en donde en donde los Docentes buscan las estrategias para dar su clase para que pueda ser interesante y motivante, en donde algunos querrán saltar, otros preferirán jugar con algo que traen desde casa o fijar su atención en los peces que están en una pecera etc. El generar ambientes de aprendizaje con la Educación Artística, favorece el proceso enseñanza aprendizaje en crear nuevas estrategias desde la elección de materiales en este caso con la música y las artes visuales en donde ambas cumplan con su función, para crear una atmósfera de poder crear, expresar y mover sus sentimientos reforzando sus conocimientos que favorezcan las competencias para la vida entre los alumnos.

Pero no todos los ambientes generados son positivos hay muchos que tienen como efecto la desmotivación, una relación negativa entre alumnos y docentes, y en el peor de los casos que los alumnos deserten; por ello para evitar o contrarrestar una deserción escolar, es necesario crear ambientes de aprendizaje de forma diferente, en los cuales los alumnos generen su propio aprendizaje a través de la **motivación** que los Docentes logren despertar en ellos lo cual sería otro ambiente que habría que generar, con esto se lograra una relación de comunicación estable y de confianza tanto entre alumnos como entre el docente con ellos. En si se deben generar ambientes que formen un clima favorable y organizado para la relación entre todos los que conforman el aula que además favorezcan a que los alumnos logren obtener un aprendizaje significativo y perdurable de la mejor calidad posible.

Sin embargo, en el aula para la generación de ambientes que favorezcan los aprendizajes, el maestro es central y actúa como mediador es decir: diseña situaciones de estudio centradas en el estudiante:

- piensa en situaciones motivantes y significativas para los alumnos
- fomenta la autonomía para aprender
- fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y creativo
- fomenta el trabajo colaborativo.

En este sentido, que le corresponde propiciar la comunicación, el dialogo y la toma de acuerdos, con y entre sus estudiantes, a fin de procurar prácticas de respeto, tolerancia, aprecio por la pluralidad y la diversidad, el ejercicio de los derechos y las libertades. La escuela es también un ambiente de aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que organizar los espacios comunes es importante pues los entornos de aprendizaje no se presentan de manera espontánea, ya que media la intervención docente para integrarlos, construirlos y emplearlos como tales. La convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que se dan entre los miembros de una comunidad educativa y que dan lugar a un determinado clima escolar. Los valores, las formas de organización, la manera de enfrentar los conflictos, la expresión de emociones, el tipo de protección que se brinda al alumnado y otros aspectos, configuran en cada escuela un modo especial de

convivir que influye en la calidad de los aprendizajes, en la formación del alumnado y en el ambiente escolar..

De igual manera, los ambientes de aprendizaje requieren brindar experiencias desafiantes, en donde los alumnos se sientan motivados, para fomentar el aprendizaje significativo en los alumnos, entendiendo a este aprendizaje que le servirá de por vida en la resolución de problemáticas.

Un buen ambiente de aprendizaje al crearlo alrededor de los estudiantes y sus necesidades particulares. Es donde puedan identificarse y donde se sientan cómodos. Un ambiente centrado en los niños significa escalar todo a su tamaño.

Los estudiantes trabajan mejor y más cuando se crea un ambiente positivo en el aula. La enseñanza también se convierte en una tarea más fácil en este tipo de ambiente. Como un maestro de Educación artística, he creado una atmósfera agradable y afectiva con los niños del preescolar desde el momento en que se les inicia que tendrán su clase, en ellos sale la algarabía porque sabrán que existe el juego y la creación de diferentes actividades artísticas, ahí es donde se desarrolla primeramente el “ambiente de aprendizaje” se determinan los objetivos para la clase y lleva a los estudiantes a alcanzar sus aprendizajes. Para lograrlo, es indispensable que los Docentes lo lleven a cabo para fortalecer sus procesos de evaluación, que emplean para una rendición de cuentas para favorecer el aprendizaje esperado de los alumnos, en donde se indiquen los avances y las oportunidades de mejora apoyados con la **Educación Artística** y así contar con una educación cada vez más sólida y de mayor calidad. En ese sentido, el sistema educativo nacional podrá fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias para la vida.

En este sentido se creará el espacio de un ambiente de aprendizaje en la Educación Artística en donde se desarrolla la comunicación y las interacciones con los niños que posibilitan el aprendizaje y que podrá preservar y orientar hacia un mismo rumbo a la RIEB, las necesidades de desarrollo económico y social, y **la herencia ética y cultural** de nuestro país. Se trata de una propuesta para renovar la educación básica y su papel dentro del sistema educativo nacional.

En su construcción destacan los siguientes aspectos:

- Aprendizajes que se espera logre el estudiante
- Elementos del contexto
- **Materiales educativos**
- Las interacciones entre los estudiantes y el maestro
- En el hogar, como ambiente de aprendizaje los estudiantes y los padres de familia tienen un marco de intervención para apoyar las actividades académicas, al organizar el tiempo y el espacio en casa
- **Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente. Alcanzar los rasgos del perfil de egreso es una tarea compartida para el tratamiento de los espacios curriculares.**

La innovación que he realizado en el diseño de materiales educativos en audio, es con el fin de contribuir en un mejor rumbo la enseñanza de la Educación Artística, una asignatura un tanto resagada por muchos Docentes, por no contener los suficientes elementos para impartir una clase diferente y que por medio de dos lenguajes artísticos de las Artes Visuales y la Música se podrá crear un ambiente totalizante de aprendizaje en la enseñanza de lo más básico que deben aprender los alumnos, para que poseen las bases necesarias y tener a la vez un aprendizaje significativo, que es el objetivo en lo actual, lo dirigible por rasgos claros que definen un nuevo estilo de aprendizaje con una **educación por el arte** para que los alumnos obtengan las herramientas esenciales para desenvolverse en su educación.

La calidad de la educación implica que todos los alumnos alcancen los propósitos educativos y los ambientes de aprendizaje se convierten en el medio esencial para lograrlo. La calidad de la educación implica que todos los alumnos alcancen los propósitos educativos y los ambientes de aprendizaje se convierten en el medio esencial para lograrlo. “Los espacios consagran relaciones de poder, tanto en el proceso pedagógico como en el organizacional y de poder.

son uno de los factores clave para la calidad educativa, ya que el ambiente de aprendizaje permite intensificar la formación en los estudiantes debido a su mediación pedagógica y por otras características que posee.

Brindar una educación para la vida, todos los actores del proceso educativo deben de estar vinculados en su totalidad, es decir establecer vínculos comunicativos que permitan la cooperación para afrontar las adversidades que se vayan presentando en el camino hacia el aprendizaje permanente, con esto quiero referirme primordialmente a que deben de establecerse planes y programas de estudios que favorezcan las competencias para la vida entre los alumnos.

Para el desarrollo de la Educación Artística, he planteado las actividades de aprendizaje en el espacio que están al alcance de los niños y poder interactuar con ellos y entre ellos mismos, de modo que se construya un ambiente de aprendizaje. Planteando mis propias estrategias que tienen como fin la construcción de aprendizajes. De tal manera que estas estrategias se combinan con las posibilidades que los espacios ofrecen y diversificar los entornos de aprendizaje.

Herbert Read define la educación como la selección de un mundo factible y coincide en que el maestro esencialmente como un mediador entre el niño y el ambiente que lo rodea, esto quiere decir que no nos debemos de conformar con una aceptación pasiva de un ambiente, sino echar mano de nuestra eficacia como mediación para modificar un ambiente, y ejemplifica que no solo basta con tener una buena edificación de una escuela sino de saberla ambientar a corde a las necesidades del unaprendizaje.

3.4

El aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello que considera ajeno o sin importancia.

Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende:

Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;

Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el niño y que vive como importantes para él

El medio en el que se da el aprendizaje.

Es común que los programas sean poco efectivos, no porque el alumno sea incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí mismo y por lo tanto no es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo.

Hoy en día hablar de aprendizaje significativo, es llamar nuestra atención a la curiosidad de los niños que asimilan todo aquello que ven, oyen o leen y digan con gran convencimiento “Estoy descubriendo, entendiendo al mundo exterior y haciéndolo una parte de mí mismo.

Por un lado está el tipo de tareas clásicas del maestro, en donde a veces no resulta difícil advertir que muchas de estas materias que se dictan, resultan tan incomprensibles, por ejemplo como cuando los niños inician memorizando las sílabas la, ro, su, ti, me etc. Como carecen de significado no son fáciles de aprender y se les olvidará rápidamente.

Sin duda, este es el caso de los niños cuyo ambiente carece de contexto para los temas que le ofrece la escuela.

Por lo regular los estudiantes del nivel básico descubren que una gran parte del currículo no tienen significado para ellos, de este modo la educación representa un intento de poca importancia de aprender materias que no poseen significado personal.

Y por otro lado está el aprendizaje mental, esto quiere decir que la persona participa solo con la cabeza. Por ejemplo cuando un niño ha comenzado a caminar tocas la estufa encendida, aprende por sí solo el significado de la palabra “caliente” y a tener cuidado cuando se acerca a estufas de ese tipo, tal aprendizaje tiene un significado personal pleno y no se le olvidará con facilidad. Del mismo modo el niño que comenzó “dos más dos es igual a cuatro” jugando un día con sus cubos advertirá que “dos más dos hacen cuatro”. Ha descubierto algo importante, algo que tiene un significado intelectual y afectivo a la vez.

Así, la aplicación del aprendizaje significativo para conocer el arte. Es donde lo he aplicado con las Artes Visuales y la Música, que aparte de ensamblarlas, los niños al cantar melodías enfocadas al arte, tengan la vivencia y el conocimiento al instante de lo que están aprendiendo, es cual será base importante para su educación, ya que este tipo de aprendizaje el elemento del significado, se construye dentro de la experiencia global el alumno, ya que al momento del aprendizaje el poner en juego tanto sus aspectos afectivos como cognitivos se auto inicia, porque el incentivo y el estímulo provienen del exterior, el significado del descubrimiento de logro de comprensión se originan en su interior. Es penetrante, diferente de la conducta, las actitudes y también de la personalidad del que aprende.

La innovación en dicha creación, ayudará a los Docentes para que lo lleven a la práctica educativa y refuercen el área artística en una forma práctica de enseñar el arte, así como las demás asignaturas, el Docente por su parte buscará las estrategias necesarias partiendo de este conocimiento, para fortalecer los aspectos básicos de las demás asignaturas, en la cual, habrá un Aprendizaje **significativo** que llame la atención de los niños, que asimilan todo aquello que al indagar, explorar, experimentar y crear lo puedan aprender de una forma dinámica y precisa, ya que con la música los alumnos desarrollarán su medio auditivo y con las Artes Visuales su sensibilización para hacerlos creativos y juntos irán descubriendo el maravilloso mundo del arte.

Hoy en día hablar de aprendizaje significativo, es llamar nuestra atención a la curiosidad de los niños que asimilan todo aquello que ven, oyen o leen y digan con gran convencimiento “Estoy descubriendo, entendiendo al mundo exterior y haciéndolo una parte de mí mismo.

El psicólogo cognitivo **David Paul Ausubel** fue quien originó y difundió El aprendizaje significativo dentro de la psicología de la educación es una tarea acerca de un proceso de aprendizaje activo y autocrítico en donde realizó minuciosos estudios, poniendo en práctica su teoría, ya que en aquel tiempo la educación era muy rígida obligaban al niño a memorizar ciertas cosas y no los dejaban razonar a demás de tener castigos fuertes y severos, esto es los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos,

Ventajas del Aprendizaje Significativo:

Produce una retención más duradera de la información.

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo.

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno.

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante.

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de conocimientos.

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación.

Así de esta manera el aprendizaje se puede dividir en dos grandes grupos que se destacan a lo largo de un conjunto de significados, en un extremo esta el tipo de tareas que a menudo incluye, por ejemplo un Docente que enseña español en sus temas, el aprendizaje de sílabas sin significados es difícil de memorizar este tipo de material (por ejemplo la, ro, su, ti, me etc.) como carecen de significado no son fáciles de aprender y se olvidan rápidamente y más aún si no se busca una estrategia dinámica para que lo memorice con mayor facilidad.

Sin duda este es el caso de los niños, cuyo ambiente carece de contexto para los temas que le ofrece la escuela, pero casi todos los estudiantes descubren que una gran parte del Currículo no tienen significado para ellos. De este modo la educación representa un intento de poca importancia de aprender materias que no poseen significado personal.

La otra clase es aprendizaje puramente mental, la persona participa solo con la “cabeza” cuando el niño ha comenzado a caminar ejemplo: cuando toca la estufa encendida, aprende por si solo el significado de la palabra “caliente, tal aprendizaje tiene un significado personal pleno y no se olvidará con facilidad, del mismo modo el niño que comenzó “dos más dos es igual a cuatro “jugando un día con sus cubos advertirá que dos más dos son cuatro”ha descubierto algo importante, que tiene significado intelectual y afectivo a la vez o el niño que con dificultad aprende a leer,. Este aprendizaje tiene para él apropiarse de un significado importante y por lo tanto será extremadamente rápido, pero si alguien trata de enseñarle el nuevo idioma, basándose en elementos que tienen significado para el maestro, el aprendizaje será mucho más lento e incluso se detendrá.

Debe ser considerado por los Docentes, que prefieran este tipo de aprendizaje significativo y vivencial, antes que las sílabas sin sentido. Sin embargo en la mayoría de los niveles educativos nos encontramos con un enfoque tradicional y convencional que hace no ser posible este tipo de aprendizaje

Una propuesta innovadora para la enseñanza de las artes visuales, para la mejora de los aprendizajes

Toda propuesta innovadora requiere de un cambio, un devenir para cubrir las expectativas para mejorar la calidad de la educación. “El mundo precisa de innovación, nuevas ideas y creatividad para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo educativo. La cultura es una cantera de creatividad y la **Educación Artística** en el nivel básico ocupa un lugar central, “la formarmación Integral de los niños” en donde se requiere de individuos activos, exitosos, con una actitud colaborativa, adaptables a diferentes circunstancias y que tomen decisiones asertivas ante los retos que se presentan en los diferentes ámbitos de la vida, es un motor de innovación para las sociedades.

La educación artística está dentro de la misión de la **UNESCO**, donde convergen sus mandatos sobre cultura y educación.”

Tomo esto como parámetro porque el ser humano desde que nace, observa colores formas y texturas, escucha diferentes sonidos y siente el cariño y confort de su hogar. y a medida que crece e ingresa al preescolar, orienta el desarrollo de sus conocimientos previos a través de la exploración sensible. Estas exploraciones en el aula le posibilitarán una cierta conexión emotiva y sensible con lo explorado a la vez que ciertos conocimientos sobre aquello que exploran los vallan guiando hacia nuevos conocimientos. La creación de un nuevo diseño educativo para enseñar Las Artes Visuales a través de la Música, fue creado para potenciar el aprendizaje de los niños, debido al enfoque educativo el cual lo he dirigido para optimizar su aprendizaje, no solo en el conocimiento básico del arte sino también facilitará el el aprendizaje de las demás asignaturas. y dirigirlos hacia un mejor destino.

Es innegable que hoy en día tanto la escuela como la sociedad está viviendo una época de cambios. El desarrollo de una serie de acontecimientos históricos en el ámbito escolar, tales como la escolarización del 100% del alumnado, así como la necesidad de establecer un desarrollo integral del alumnado por parte de la escuela como sustituto en muchos casos del ámbito social familiar, necesita en muchos casos el desarrollo de nuevas estrategias que permitan una mejor conjunción de estas acciones. Y mediante la Educación artística las capacidades se desarrollan en los individuos desde la infancia y a lo largo de la Educación Básica, la cual comprende el nivel preescolar, nivel de primaria y nivel secundaria.

Por ello la innovación, está fuertemente unida a la creatividad, el descubrimiento y la invención dentro de la educación. En donde la aportación de la Educación Artística a través de los lenguajes artísticos de Artes Visuales y Música utilizados como ensamble artístico, se proponen introducir cambios novedosos para la educación de los niños, algo que es nuevo y necesario en un producto de aprendizaje creativo, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En el presente trabajo, se trata de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco desarrollada tanto en la escuela, como en la sociedad, un área que debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas como estrategia en una educación intercultural e inclusiva, obteniendo varios conocimientos con la enseñanza de las Artes Visuales y la Música como un nuevo método de inclusión social y escolar.

El facilitar a los Docentes una evaluación mas asertiva con los niños, será de gran apoyo para dar una calificación más justa, ya que el concepto debe cambiar porque ya no se valorará simplemente el trabajo bien hecho, sino que influyen otras muchas características, como son la estética, funcionalidad, significado, idea, etc. Así el arte influye en la educación. Ya que el objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que puedan re pensar y cambiar el mundo que se les ha enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y

concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc.

“El nuevo entorno de la sociedad del conocimiento brinda oportunidades extraordinarias para innovaciones orientadas al desarrollo de nuevas modalidades educativas más adecuadas dentro de una concepción de educación integral que abarque la formación de la afectividad, la expresión artística, la interacción social y el ejercicio de los diferentes tipos de inteligencia. Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado como resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: no existe una sola forma de aprender, cada persona tiene una forma o estilo particular de establecer relación con el mundo para explorarlo, y con respecto a este enfoque, me he encaminado a desarrollar un modelo distinto que aproximen en una nueva forma de aprender.

Las reformas son cambiantes debido a la innovación, hoy en día la reforma educativa propone que los educandos obtengan mejores resultados de aprendizaje en su egreso, a lo que ahora se le denominan: “Aprendizajes esperados”

Los aprendizajes esperados, son aquellos que adquieren los alumnos expresado en forma concreta precisa y visualizable, es decir las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes los cuales se podrán en práctica en el desarrollo de cada situación didáctica debidamente planeada, ya que van ligados a la evaluación, a la competencia así como también al propósito, el cual será la obtención de un mejor perfil de egreso, estos nos guían lo que los niños han logrado hacer de manera autónoma

Los aprendizajes esperados ayudan a la organización del contenido, la selección de estrategias y métodos de aprendizaje y la definición de los medios y materiales para la ejecución de la clase activa, ayudan además a definir los criterios de evaluación de las competencias y están directamente relacionados con las distintas dimensiones de los saberes: (saber, saber hacer y saber ser) de las competencias. Ratificando que la educación Artística a través de los lenguajes artísticos que propongo contienen estos saberes.

Para el diseño de la presente propuesta de tesis, es dar a demostrar en base a mi experiencia profesional, cómo se puede potencializar el aprendizaje de los alumnos en el nivel básico, en el desarrollo de un proceso creativo y dinámico, para conocer la enseñanza de la educación artística así como también para favorecer el aprendizaje de las demás materias curriculares, a través de la enseñanza de las artes visuales y el arte musical en un ensamble artístico, utilizando materiales educativos innovadores en audio para lograr así un aprendizaje significativo, el cual coadyuvará para la obtención de un mejor perfil de egreso, para la vida futura de los alumnos.

La evaluación es la forma como se mide el nivel que el alumno capta la clase o el grado que el docente llega a sus alumnos. La evaluación no solo se da de forma escrita también se da oral o actitudinal, es importante para los docentes evaluar a sus alumnos durante la clase, ya que debe medir su captación en todo momento. También se evalúa para ver el grado de razón para resolver los problemas que se plantean durante la clase. Y así poder dar una calificación más justa.

La riqueza del material contenido en el presente documento, consiste en que su utilidad no sólo es aplicable al aula y a los estudiantes, sino que también es aplicable a cualquier persona, ya que todos nos encontramos en un continuo proceso de aprendizaje y conocer qué estilo prevalece en nosotros, nos da una vía para perfeccionar la manera en que aprendemos y de desarrollar aquellos estilos que no hemos ejercitado.

Para los docentes frente a grupo, con la aportación de este material didáctico podrán buscar las estrategias necesarias para poder evaluar más asertivamente, ya que por lo regular con la entrega de cualquier trabajo manual a todos los niños se les llega a poner la máxima calificación.

Esto quiere decir que en base a lo que he mencionado con anterioridad, el desarrollar competencias artísticas con las artes visuales y la música como método de enseñanza, los alumnos podrán desarrollar básicamente las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que es lo que compone una competencia, en cuanto a los conocimientos necesarios del arte y su aportación para facilitar el aprendizaje de las demás materias curriculares y a mediano plazo, en donde el alumno desarrollará su creatividad en cada situación didáctica planeada por el Docente, la cual hará las acotaciones pertinentes de cada sesión para la obtención de aprendizajes esperados.

De esta manera surge la propuesta de realizar un cambio, tal y como lo dice el autor **Gillo Dorfles** en su libro el “devenir de las artes” realizar **un devenir**, un cambio real, en este caso como una necesidad dentro de la educación artística para el nivel básico, porque sin devenir, las artes pierden su capacidad de poner en contacto a los hombres y no caer en un academicismo, que sería la repetición estéril, en si se busca la estrategia en la resolución de algún problema y esta no es la excepción. De realizar un cambio que sea trascendental, hacia un mejor entendimiento de la Educación Artística.

En el actual programa de estudio 2011 en el campo formativo de Expresión y apreciación artística se organiza en cuatro aspectos relacionados con los lenguajes artísticos: Expresión y apreciación musical, Expresión corporal y apreciación de la danza, Expresión y apreciación Visual y Expresión dramática y apreciación teatral en donde se establecen las competencias y los aprendizajes esperados que se pretende que logren los niños en cada uno de los aspectos mencionados para el perfil de egreso.

Material didáctico de innovación

En el plan de estudios 2011 emanado por el acuerdo 592 establece Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje.

En la sociedad del siglo XXI los materiales educativos se han diversificado. Como sus formatos y medios de acceso requieren habilidades específicas para su uso, una escuela en la actualidad debe favorecer que la comunidad educativa, además de utilizar el libro de texto, emplee otros materiales para el aprendizaje permanente; algunos de ellos son:

- Acervos para la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula. Contribuyen a la formación de los alumnos como usuarios de la cultura escrita; favorecen el logro de los estándares nacionales de habilidad lectora; permiten la contrastación y la discusión, y apoyan la formación de los estudiantes como lectores y escritores.
- Materiales **audiovisuales**, multimedia e Internet. Articulan códigos visuales, verbales y **sonoros**, y generan un entorno variado y rico de experiencias, a partir del cual los estudiantes crean su propio aprendizaje

En cuanto al empleo de los materiales didácticos, se propone auxiliar a los maestros para que los incorpore creativamente, dentro de su práctica docente, ya que todas las acciones que propongo, han sido el fruto de años de investigación y experiencias vividas dentro y fuera del aula, que corresponden a una realidad y que están comprobados para su funcionalidad, así como a los intereses y necesidades de cada Docente según sea la situación didáctica a emplear dentro de su planeación en el área de educación artística así como en otras áreas. Reiterando el propósito **del programa de estudios 2011 de Educación Básica**, en este caso he realizado mis propios materiales de mi propia autoría y registrados con el derecho de autor, los cuales son inéditos e innovadores, grabados en audio y con letras de las canciones las cuales propongo para su uso y aplicación de la enseñanza de las Artes Visuales así como sus respectivas pistas, para que se puedan utilizar como guía de lo aprendido, y para que a la vez las Docentes lo puedan aplicar con otras estrategias que justifiquen otros aprendizajes que serán importantes para reforzar algún tipo de tema, ya que el material didáctico está enriquecido con temas variados enfocados al arte. En el cual deseo, sea de absoluta utilidad para que los Docentes de los tres niveles educativos lo puedan emplear, dependiendo de las necesidades de cada Docente, todo el material es provechoso, ya que es acorde a lo que realmente se requiere para reforzar los conocimientos básicos del arte. En donde destaca lo más importante para que los niños aprendan, está en el **juego**. Como estrategia para favorecer sus competencias artísticas.

En el libro de Taller de Exploración de Materiales de Educación Artística de la SEP establece como propósito: brindar a los maestros elementos metodológicos y didácticos para el aprovechamiento de los materiales de Educación Artística. Mediante los ejercicios prácticos, individuales y colectivos llevados en las sesiones de trabajo, los maestros podrán apropiarse de las propuestas didácticas, diseñadas para cada material.

Para mí es un gran orgullo aportar para la educación materiales novedosos, en donde los Docentes los puedan adecuar como lo mencioné antes en función de sus condiciones particulares de trabajo en el aula.

Vigotsky en su libro “la imaginación y el arte en la infancia” dice: En cada nivel del crecimiento de los niños adquiere su propia expresión, a cada periodo infantil corresponde su propia forma de creación y para comprender el mecanismo psicológico de la imaginación y de la actividad creadora es conveniente vincular la fantasía con la realidad, el niño es capaz de imaginar lo que no ha visto y combinarlo con la realidad a

través del juego, el afán que sienten en fantasear las cosas es reflejo de su actividad imaginativa, entonces tenemos una situación creada por el niño. Así como el dicho autor he tomado en cuenta la imaginación con el arte desde la infancia para que al momento de interactuar, la clase le sea divertida y provechosa.

Los resultados de la metodología empleada para aprender Artes Visuales a través de la Música, ha sido con la intención poner en alto la Educación Artística, el sentirme orgulloso de poder desarrollar la competencia artística, así como su didáctica para la educación básica. La cual ha consistido en la elaboración de novedosos materiales educativos de carácter artístico e informáticos que los alumnos y Docentes puedan utilizar en el ejercicio de su educación y de su futura profesión.

Dentro del ámbito de esta experiencia he supuesto un acercamiento entre la teoría y la práctica, además de resultar motivadora por su novedad, de su carácter creativo e interdisciplinariedad

A continuación, hago mención del material didáctico con letra de las canciones de aprender Artes Visuales a través de la Música y así fortalecer la Educación Artística. Regenerar la “vocación de educar”, es decir, considerar el educar como un valor, porque se ayuda cuando se educa, y cuando encontramos sentido en apoyar las problemáticas detectadas, se convierten en necesidades para realizar mejor mi labor, como un especialista en el área de Artes Visuales en hacer las cosas cada día mejor. Para echar mano de este material para lo cual fué creado.

Repertorio de las canciones de las artes visuales, a través de la música y su enfoque educativo

Canción para motivar a los niños que la clase está por comenzar

Propósito: Estimular en los alumnos la participación e interés por las artes visuales, favoreciendo la sensibilidad de los sentidos. Poniendo en práctica de manera implícita e incipiente los principios de conteo y expresar de diversas maneras situaciones de su entorno y vida. Favoreciendo el campo formativo de: Expresión y apreciación artística, Pensamiento matemático, Exploración y conocimiento del mundo.

Introducción a las artes visuales

Cuando yo voy a la escuela muy contento a conocer
la lección que a mí me gusta artes visuales quiero aprender

la maestra nos ha dicho que hoy vamos a trabajar
con pinturas o masillas usen la creatividad

para entender mejor el arte debemos de estimular
y a través de los sentidos nos vamos a sensibilizar

con la técnica que usemos todos vamos a crear
algo nuevo y divertido lo vamos a expresar

los materiales ya están listos los que debo utilizar
pues el arte me fascina ya queremos comenzar.

Canción para que los alumnos se saluden como grandes artistas

Propósito: Incentivar a los alumnos que son grandes artistas, desarrollando su creatividad, su imaginación y reflexión, reglas, disciplinas y para promover a la vez la práctica de valores como: cordialidad, respeto, solidaridad, favoreciendo los campos formativos de Expresión y apreciación Visual, Desarrollo Personal y Social, Lenguaje y comunicación mediante la interacción musical.

Saludo el gran artista

Es la hora de estudiar, también de imaginar
con artes visuales vamos a crear

pero antes de empezar, yo voy a saludar
a todos mis amigos, hola como están

como un gran artista, ya me preparé
con mis materiales que utilizaré

todo lo que siento lo podré plasmar
siendo imaginarte lo podré expresar

mis manos tan inquietas ya quieren empezar
que hoy en esta clase en el arte harán.

Canción para prevención en caso de un temblor

Propósito: Que los alumnos identifiquen las medidas necesarias a través de imágenes en aprender a mirar, las cuales sabrán el mensaje que les transmite dichos anuncios o carteles se encuentran colocados en los salones por dentro y fuera y que les indicarán como actuar en situaciones de riesgo y su aplicación en la vida cotidiana, favoreciendo el campo formativo de. Desarrolla físico y salud, Exploración y conocimiento del mundo, Lenguaje y Comunicación

El temblor

si llegara a temblar, yo no me asustaré
y dejo lo que tengo no hay tiempo que perder

no debo de correr, no debo de gritar
si no empujar a nadie para no caer

con un paso firme al patio me saldré
en un lugar seguro allí me quedaré

lejos de las paredes y los techos también
usando estas medidas yo voy a estar muy bien

conservaré la calma, así me cuidaré
estando siempre alerta a salvo yo estaré

y con esta lección podremos prevenir
algún desastre, que pueda ocurrir.

Imagen de seguridad

En donde se especifica que el color rojo psicológicamente significa (peligro) y con la diagonal indica en cada imagen que es lo que no se debe de hacer para no crear pánico y no llegar a provocar algún accidente entre los mismos niños

Canción para que los niños entren o salgan en forma ordenada del salón de clases o bien dirigirse hacia algún punto de reunión

Propósito: fortalecer en los alumnos su percepción visual para que conozca aspectos de direccionalidad en la interpretación de consignas, lecturas de letreros y simbologías ante acciones para entrar o salir del salón de clases, siguiendo normas de convivencia, derechos y responsabilidades, para que no le produzcan riesgo de salir en forma desordenada, esto será dependiendo la utilidad que le quiera dar la Docente, así como en la práctica de juegos reglamentados favoreciendo el campo formativo: desarrollo físico y salud, Exploración y conocimiento del mundo.

Formaditos

Todos derechitos nos vamos a formar
dijo la maestra podemos avanzar

no corro, no grito y no empujaré
como un niño bueno siempre obedeceré

Canción para que los niños aprendan a conocer y reconocer las partes de su cuerpo

Propósito: que los niños seas perceptivos al conocer las partes que integran su cuerpo, a través de un dibujo del esquema corporal, en donde el niño podrá interactuar al escuchar la música relacionada a las partes del cuerpo, para que tome conciencia las partes que lo integran en colorear o remarcar en el dibujo según indique el contenido de la musical, ya que sobre esta base construirán su base personal.

Las partes del cuerpo

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde está mi cabeza, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde están mis ojitos, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies donde están mis cejas, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde está mi nariz, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde está mi boquita, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde está mi cabello, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde están mis orejas, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde está mi cuello, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde está mi pancita, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde están mis brazos, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde están mis piernas, aquí donde ves

Estas son mis manos, estos son mis pies, donde están mis rodillas, aquí donde ves.

Canción para aprender los trazos básicos

Propósito: que los alumnos conozcan los diferentes tipos de líneas en forma gráfico visual: vertical, horizontal, curva, quebrada, mixta etc. fortaleciendo sus trazos en orientación proximidad, interioridad y direccionalidad como previo calentamiento caligráfico al ir reforzando la ubicación espacio temporal, tomando un punto de referencia particular iniciando el proceso de lecto–escritura. Favoreciendo al campo formativo: lenguaje y comunicación y Pensamiento matemático.

Trazos y líneas

Una línea muy larga yo voy a trazar
de abajo hacia arriba puedo comenzar

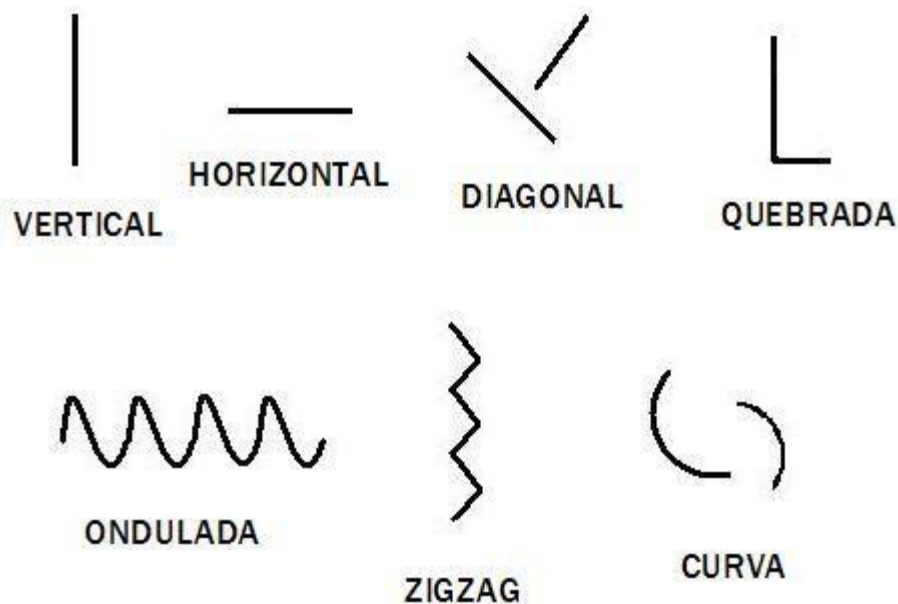
de arriba hacia abajo ahora a regresar
un pulso uniforme debo de llevar

de izquierda a derecha hay que continuar
y formo las olas como las del mar

si giro la mano un círculo
como un solecito que radiante es

si subo un camino entre montañas
de un lado a otro siguiendo en zigzag

regreso al inicio para reafirmar
trazando las líneas y vuelvo a comenzar.

Canción para conocer las vocales

Propósito: que los niños identifiquen las marcas gráficas (vocales) a través de juegos de piso, las cuales estarán plasmadas en el patio escolar y así relacione su significado, los niños al escuchar la música, se formarán en una fila como trencitos formarán la vocal y la pronunciarán a la vez la vocal que les indique y seguir consignas para conocer las demás restantes, reforzando el campo formativo de lenguaje y comunicación, Desarrollo personal y social, Desarrollo físico y salud.

El trencito de las vocales

el trencito de las vocales, por la vía salió a buscar
las letras están dispersas la estación te ubicará
cinco vocales, mayúsculas a encontrar
con la primer vocal, el tren la formará

¿que letra es? la “a”

¿que letra es? la o

¿que letra es? la “e”

¿que letra es? la “u”

¿que letra es? la “i”

chucu, chucu, chu, cu, chu

Ejemplo para formar la vocal “o “

(En esta canción la actividad se hace de la misma manera tanto para buscar las vocales mayúsculas, como minúsculas, lo único que cambia es la forma de la vocal si es mayúscula o minúscula)

Canción para conocer las letras del abecedario por medio de imágenes con similitud

Propósito: que los alumnos identifiquen las diversas grafías (letras), las enuncie y las relacionen al escuchar la indicación, que relacionen el sonido y la imagen que corresponda a la grafía conocida (letras) favoreciendo además su percepción visual, reforzando el campo formativo de: Lenguaje y comunicación.

Sopa de letras

a la sopa de letras vamos a jugar, si adivinas una la conocerás

casa, casa, casa c, c, c pera, pera, pera p, p, p
sopa, sopa, sopa s, s, s árbol, árbol, árbol a, a, a.

a la sopa de letras vamos a jugar, si adivinas una la conocerás

olla, olla, olla o, o, o dado, dado, dado d, d, d
uva, uva, uva u, u, u boca, boca, boca b, b, b

a la sopa de letras vamos a jugar, si adivinas una la conocerás

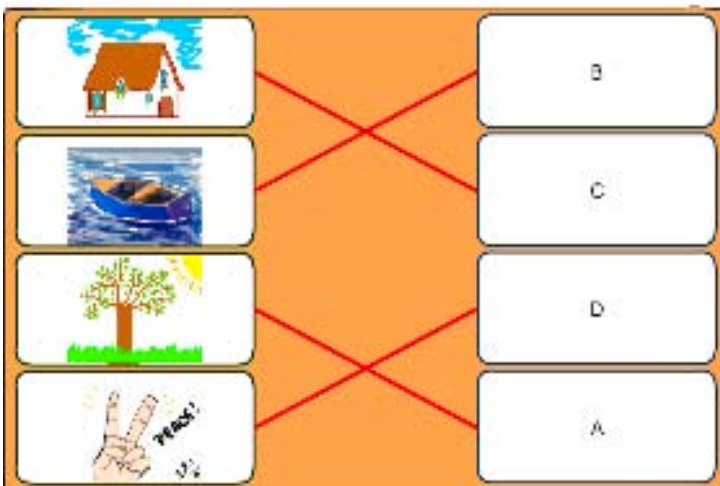
zorro, zorro, zorro z, z, z chango, chango, chango ch, ch, ch
foca, foca, foca f, f, f gato, gato, gato g, g, g

a la sopa de letras vamos a jugar, si adivinas una la conocerás

libro, libro, libro l, l, l indio, indio, indio i, i, i
kilo, kilo, kilo k, k, k queso, queso, queso q, q, q

a la sopa de letras vamos a jugar, si adivinas una la conocerás

Ejemplo de relacionar una letra con una imagen

Canción para aprender los números del cero hasta el diez

Propósito: desarrollar en los alumnos su atención a través de su percepción visual, para aprender los números por medio de establecer la correspondencia entre el objeto y el número con la imagen que sea semejante o parecido, en orden irrelevante o estable ampliando su rango de conteo. Favoreciendo el campo formativo de: Pensamiento matemático.

Los números del cero hasta el diez (con semejanzas)

con las semejanzas vamos a aprender, para que contemos del cero hasta el diez.

un solcito salió por el mar, de un solo trazo lo puedo dibujar, ¿mira cómo es? por su forma el cero así es.

un velero navega por el mar, de un solo trazo lo puedo dibujar, ¿mira cómo es? por su forma el uno así es

dos patitos salieron a nadar, de un solo trazo los puedo dibujar, ¿mira cómo es? por su forma el dos así es

tres víboritas que se deslizarán de un solo trazo las puedo dibujar, ¿mira cómo es? por su forma el tres así es.

cuatro soldados saludan al general, de un solo trazo los puedo dibujar, ¿mira cómo es? por su forma el cuatro así es.

cinco pelicanos salieron a volar, de un solo trazo los puedo dibujar. ¿mira cómo es? por su forma el cinco así es.

seis ganchitos se usan para colgar gusanitos que se enroscarán de un solo trazo los puedo dibujar. ¿mira como es? por su forma el seis así es.

siete alcazates se usan para clavar, de un solo trazo las puedo dibujar. ¿mira cómo es? por su forma el siete así es.

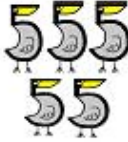
ocho arañas están en su telar, de un solo trazo las puedo dibujar. ¿mira cómo es? por su forma el ocho así es.

nueve, gusanitos que se enroscarán de un solo trazo los puedo dibujar, ¿mira cómo es? por su forma el nueve así es.

y un velero se fue siguiendo al sol y ahora en dos trazos los puedo dibujar. ¿mira cómo es? por su forma ahora es el diez.

Tabla gráfica, de la numeración del cero hasta el diez con imágenes similares

 0	<p>Un solecito salió por el mar el mar, de un solo trazo lo puedo dibujar ¡Mira como es!, por su forma el cero así es.</p>	 3	<p>Tres viboritas que se deslizarán, de un solo trazo las puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el tres así es.</p>	 7	<p>Siete alcayatas se usan para clavar, de un solo trazo las puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el siete así es.</p>
 1	<p>Un velerito navega por el mar, de un solo trazo lo puedo dibujar ¡Mira como es!, por su forma el uno así es</p>	 4	<p>Cuatro soldados saludan al general, de un solo trazo los puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el cuatro así es.</p>	 8	<p>Ocho arañas están en su telar, de un solo trazo las puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el ocho así es.</p>
 2	<p>Dos patitos salieron a nadar, de un solo trazo los puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el dos así es.</p>	 5	<p>Cinco pelicanos salieron a volar, de un solo trazo los puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el cinco así es.</p>	 9	<p>Nueve gusanitos que se enroscaran, de un solo trazo los puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el nueve así es.</p>
 2	<p>Dos patitos salieron a nadar, de un solo trazo los puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el dos así es.</p>	 6	<p>Seis ganchitos se usan para colgar, de un solo trazo los puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma el seis así es.</p>	 10	<p>Y un velerito se fue siguiendo al sol, y ahora en dos trazos los puedo dibujar ¡Mira como es! Por su forma ahora es el diez.</p>

Canción para conocer las figuras geométricas básicas

Propósito: que los niños conozcan y aprendan a diferenciar las formas de cada figura geométrica partiendo de sus atributos, semejanzas, características. Así como diseñar alguna composición libre. Favoreciendo el campo formativo de: Pensamiento matemático.

Figuras geométricas

las figuras geométricas ahora conocerás
sus lados y formas son diferentes

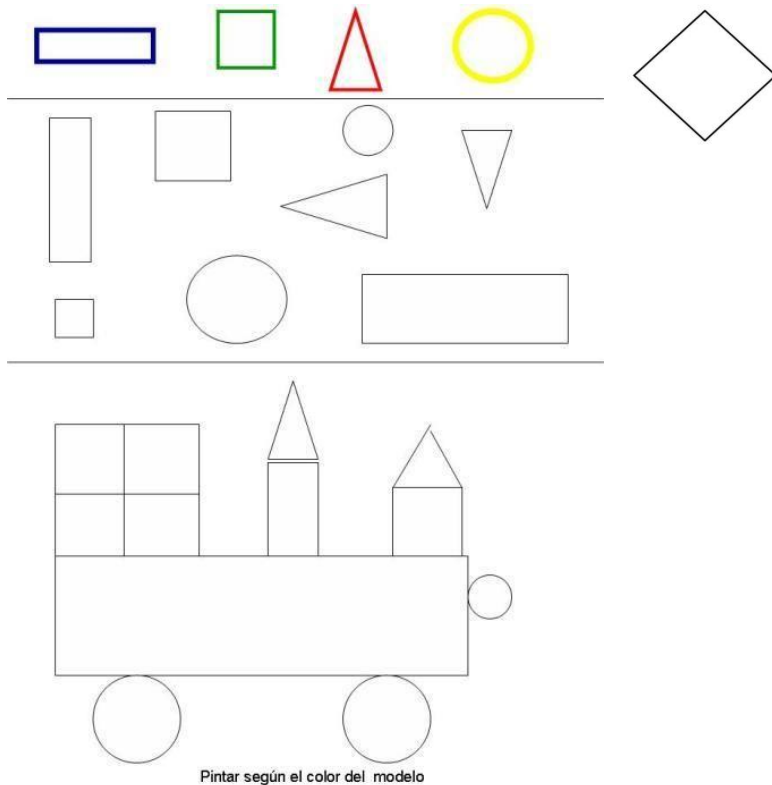
construye lo que quieras solo hay que imaginar
mira las figuras que vamos a aprender

el círculo es redondo tal y como vez.
el triángulo tres lados solo ha de llevar

dos lados inclinados y un lado horizontal.
cuadrado de cuatro lados iguales.

rectángulo de cuatro ahora largo es
dos lados son cortos y dos largos a la vez

y el rombo con sus cuatro lados inclinados
parece un papalote volando por el cielo.

Canción para que los niños comiencen a colorear

Propósito: fortalecer en los niños su motricidad fina y adquieran las bases principales en la utilización de una técnica para realizar el coloreado utilizando diversos materiales, ya que éste se elige por su preferencia y adquirir algún estilo de representación de lo que el niño desee expresar, realizando trazos cada vez más controlados. Reforzando el campo formativo de: Expresión y apreciación visual, así como en el lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y conocimiento del mundo.

Colorea colorcito

Colorea colorcito, colorea sin parar
con gran talento artístico, mi dibujo ha de quedar.

con rayas continuas de un punto partirán
de un solo sentido se debe colorear

colorea colorcito, colorea sin parar
con gran talento artístico, mi dibujo ha de quedar

de izquierda a derecha u en otra dirección
lleno los espacios, que faltan de colorear

colorea colorcito, colorea sin parar
con gran talento artístico mi dibujo ha de quedar

la intensidad depende del grado de presión
y así en cada color la calidad mayor

colorea colorcito, colorea sin parar
con gran talento artístico mi dibujo ha de quedar.

Canción para conocer la lateralidad y la ubicación espacial

Propósito: que los niños distingan y conozcan a través de la manipulación de formas y dimensiones, para que los colores logren la discriminación figura fondo a través de la construcción tridimensional, la ubicación espacial y su lateralidad. Reforzando el campo formativo de pensamiento matemático.

El payaso colorín

el payaso colorín con su disfraz nos enseñará
donde es arriba, abajo, enfrente o atrás

el payaso colorín al igual nos enseñará
la derecha e izquierda y en medio sin faltar

ahora vamos a mirar bien su disfraz
y apoyándonos en los colores que tiene
conoceremos aun mejor, la ubicación espacial, comencemos

el sombrero esta arriba, en color negro es de bombín
abajo los zapatos en amarillo lucirán

enfrente su nariz roja como es un betabel
atrás con su mochila con los globos en verde

en la mano derecha lleva un guante en azul
y en la mano izquierda ahora el guante en violeta

y en medio también lleva los botones en naranja
lo repito, lo aprendo ahora s

Canción para tranquilizar a los niños en caso de una balacera

Propósito: Educar visualmente a los alumnos, en la psicología del color. En donde el color rojo significará peligro en donde existen armas de fuego, siendo señal de alerta, lo que provoca y así fomentar la aplicación de medidas preventivas, para preservar su seguridad e integridad. Reforzando el campo formativo: desarrollo físico y salud, Exploración y conocimiento del mundo, Lenguaje y comunicación.

Alerta roja

¡todos! pecho a tierra no hay tiempo que perder
nos dijo la maestra tengo que obedecer

hay ruidos estruendosos que afuera sonarán
mantengo la calma, nada me pasará

como un gusanito nos vamos a arrastrar
en un lugar seguro me voy a resguardar

me alejo de ventanas y puertas también
yo no me levanto, ni me asomaré

con manos a la cabeza así me quedaré
me cuido del peligro y no me asustaré

es alerta roja atentos hay que estar
ante cualquier peligro que pueda acechar

mi nombre lo diré, en quien pueda confiar
para ir a mi casa y feliz regresar

yo me llamo vane y esta es mi dirección
se lo digo a mi maestra u algún oficial

la, la, ra, la, la, la. la, la, ra, la, la,
la, la, ra, la, la, la. la, la, ra, la, la,

y tu ¿como te llamas?

yo me llamo Vane y esta es mi dirección
se lo digo a mi maestra u algún oficial

y tu ¿como te llamas?

yo me llamo Armando y esta es mi dirección
se la digo a mi maestra u algún oficial

y tu ¿como te llamas?

Yo me llamo Alondra y esta es mi dirección
Se lo digo a mi maestra u algún oficial

(Bien niños, ¿ven que no pasa nada?
si saben obedecer y mantener la calma, nada les pasará. Si

Canción para desarrollar la percepción visual

Propósito: que los niños aprendan a utilizar su percepción visual para aprender a mirar primero por medio de la imaginación y posteriormente con la forma, el color, la sensorialidad y la psicología del color en diversos carteles o anuncios que hay en su mundo circundante. Reforzando el campo formativo de Expresión y apreciación Visual y Exploración y conocimiento del mundo

La percepción

Escucha y aprende esta gran lección, sirve a desarrollar nuestra percepción
fíjate bien pon mucha atención lo que aprenderemos en esta lección

si miras arriba el cielo estará, con muchas nubes blancas que forma les verás
será un trencito o un gran avión, que formas descubriste en tu imaginación

si miras abajo el suelo estará, es donde caminas a cualquier lugar
también un caminito el cual te guiará cuando vas a clases y llegas con mamá

en calles y avenidas el semáforo estará, para los conductores en verde circularán
amarillo los previene que no podrán pasar y el rojo los detiene para poder cruzar

si sales de paseo señales encontrarás, flechas que te indican como has de pasar
y anuncios diferentes, que imágenes tendrán, las cuales a la vista mensajes nos darán

fíjate bien pon mucha atención, que es muy importante nuestra percepción.

Canción para conocer los colores del arcoíris

Propósito: que los alumnos conozcan cuantos colores tiene el arco iris el cual se forma como un espectro natural al llover y a la vez que haya sol, fortalecer en los alumnos su percepción visual favoreciendo el campo formativo de: Exploración y conocimiento del mundo

la coordinación y la atención auditiva para conocer los colores del arcoíris a través del juego organizado, favoreciendo la expresión artística.

El arco iris mágico

el arco iris mágico con sus listones va
anunciando a sus colores y así responderán

rojo, rojo
naranja, naranja
amarillo, amarillo
verde, verde
azul, azul
violeta, violeta

Se puede emplear el juego organizado para que los niños simulen el arco iris utilizando tiras de papel crepé y al oír su color ellos se pararán y moverán su tira de papel y dirán el color.

Canción para que los alumnos conozcan los colores primarios

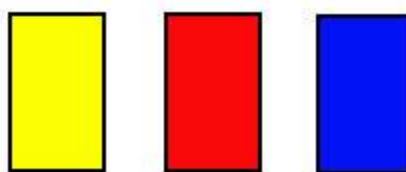
Propósito: favorecer a los alumnos en que conozcan los colores primarios a través de lo que indica la música y se puede reforzar con objetos palpables y/o dibujos. Reforzando el campo formativo de Expresión y apreciación Visual

Colores primarios

vamos a conocer a tres puros colores
se llaman los primarios los puedes aprender

amarillo, rojo y azul. amarillo como un girasol
rojo es un corazón y azul como el cielo o como lo es el ancho mar

¡repetimos! amarillo, rojo y azul. amarillo como un girasol
rojo es un corazón y azul como el cielo o como lo es el ancho mar

Canción para que los alumnos conozcan los colores secundarios

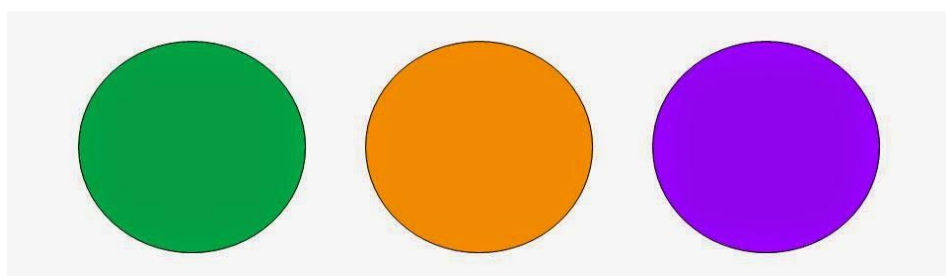
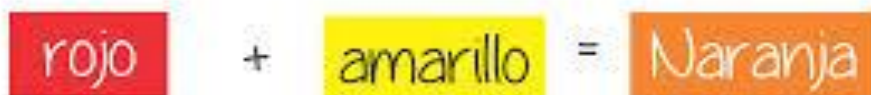
Propósito: que los alumnos hagan combinaciones al mezclar los colores primarios entre sí, por partes iguales, analizando su resultado y así poder conocerlos. Favoreciendo el campo formativo de Expresión y apreciación Visual

Colores secundarios

Los colores secundarios, salen de los primarios mezclando dos colores que tonos más saldrán

el rojo con azul saldrá el color violeta
rojo con amarillo tendremos el naranja

y azul con amarillo ahora será el verde
al igual que el follaje de un hermoso bosque

Canción para conocer los colores terciarios

Propósito: que los alumnos hagan combinaciones al mezclar un color primario más un secundario por partes iguales en donde su resultado será el color terciario, favoreciendo la comprensión de otra gama de colores. Favoreciendo el campo formativo de Expresión y apreciación Visual

Colores terciarios

Los colores terciarios serán el resultado de la combinación de un primario y secundario

practica con ellos, que tonos más saldrán y una gama de colores que tu descubrirás

amarillo con naranja, amarillo con el verde, rojo con el violeta

rojo con el naranja, azul con violeta y azul con el verde

practica y aprende combinando el color

amarillo-verde

amarillo-naranja

rojo-naranja

rojo-violeta

azul-verde

azul-violeta

Canción para conocer los colores neutrales y acromáticos

Propósito: que el alumno descubra que al mezclar juntos los tres colores primarios, por partes iguales su resultado será el color neutral, un tono café y a la vez, que conozca el otro color neutral el cual será el gris que será el resultado de la combinación de un color negro con el blanco favoreciendo el campo formativo de Expresión y Apreciación Visual.

Colores neutrales y acromáticos

en colores neutrales tendremos el café
mezclando los primarios juntos a la vez

ahora es el gris, el cual se obtendrá
mezclando blanco y negro su tono así será

y acromáticos serán el blanco y el negro
el blanco es la luz, la negación el negro

nos sirven para aclarar, también a oscurecer
a todos los colores que quieras degradar

cuando pintes algún tema los colores harán
efectos muy variados que a la vista alagarán

Su resultado será el café

Combinando el blanco con el negro el tono será el gris

Canto juego de integración “imitar estatuas”

Propósito: que los niños desarrollen por medio del juego, la expresión corporal, imitando diferentes posiciones al ritmo de la música, combinando sensaciones, improvisando movimientos y establecer formas. Favoreciendo el campo formativo de Expresión y apreciación Visual a través de la expresión Musical.

Las estatuas del museo

Caminando, caminando, caminar con libertad, como estatuas del museo vamos a jugar. lo que les valla diciendo así se han de quedar y aquel que no lo haga, ese perderá

como si tuvieran calor, ¡con frío!
como triste, ahora ¡alegre!

caminando, caminando, caminar con libertad, como estatuas del museo vamos a jugar. lo que les valla diciendo así se han de quedar y aquel que no lo haga, ese perderá

como si tuvieran miedo, ¡con terror!
como pensador, ahora ¡locos!

caminando, caminando, caminar con libertad, como estatuas del museo vamos a jugar. lo que les valla diciendo así se han de quedar y aquel que no lo haga, ese perderá

como si dieran amor, ¡como apenado!
como débil, ahora ¡fuerte!

caminando, caminando, caminar con libertad, como estatuas del museo vamos a jugar. lo que les valla diciendo así se han de quedar y aquel que no lo haga, ese perderá

como si fueran soldados, ¡como astronautas!
como bebés, ¡ahora enojado!

y un ventarrón nos vino a mover y a las estatuas las hizo caer

Canción para formar una escultura

Propósito: favorecer en los alumnos el conocer los diversos materiales para modelar, o esculpir alguna figura, que los manipule según como conciban las formas en su imaginación y creatividad, representando diversos elementos de su realidad e imaginando mediante los sonidos o el lenguaje corporal. Favoreciendo el campo formativo de. Expresión y Apreciación Visual.

La escultura

Vamos a labrar, también a modelar
una escultura irémos a crear

con forma y volumen en tridimensional
formar una figura con expresividad

con arena y bandeja inicié con un castillo
en el arenero de mi preescolar

mis manos manipulan la idea como concibo
jugar con la arena empecé a crear

materiales diversos se pueden emplear
blando o rígido ay que diferenciar

el barro y plastilina se deben de amasar
manos que crean para poder moldear

en piedra o en yeso, madera y en jabón
herramientas usaremos en cada técnica

con gubias, cinceles y otros a improvisar
haremos un tallado, esculpido y modelar.

Canción para conocer los pintores más importantes

Propósito: Que los alumnos conozcan los diferentes pintores y muralistas así como sus estilos para reconocer sus formas de expresión, así como los colores que emplea el artista para que a la vez los niños expresen el sentimiento que provoca en cada estilo del y ellos al pintar puedan identificarse con algún estilo pictórico. Favoreciendo el campo de Expresión y Apreciación Visual.

Canción los pintores

Hay pintores muy grandes y famosos, por su estilo en la forma de pintar
y muralistas con obras majestuosas, para entenderlas aprende a mirar
a Kandinsky en el abstraccionismo, en el punto, la línea y el plano se basó
a Picasso por el gran cubismo, figuras geométricas el utilizó
Gerardo murillo doctor atl., pintando paisajes de México se inspiró
a Dalí en el surrealismo, ideas del sueño y la imaginación

¿y ahora que otro pintor conoces tú?

Diego Rivera como muralista los temas sociales de México plasmó

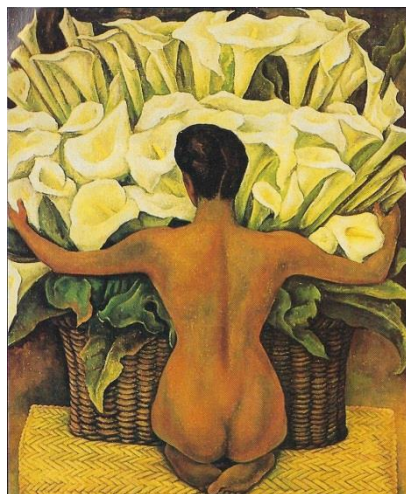
Juan O'Gorman arquitecto y muralista, obras de mosaico en la UNAM creó

¿y ahora que otro pintor conoces tú?

a Davinci con la monalisa y la última cena entre su creación

Fernando Botero emplea la gordura, deformar las personas fue su estilo

¿y a cuántos pintores más conoces tú?

Canción para relajarse y a la vez recordar la importancia de los colores

Propósito: favorecer en los niños la imaginación y el relajamiento, de manera libre así como el despertar estimulados, ya que los colores nos pueden ayudar a estar mejor, el recordarlos nos da una energía o una relajación distinta ante la vida., favoreciendo nuestra estabilidad emocional para estar preparados para todas las asignaturas. Favoreciendo el campo formativo de desarrollo físico y salud.

Relajamiento de colores

Ahora relajaditos hay que descansar
cierro los ojitos y ahora a imaginar

viajando en auto, en barco y un avión
recorrí el mundo, fantástico de color

un gran arcoíris se formó al llover
con siete colores así lo miré

por los verdes campos, flores encontré
de muchos colores y aves también

subí por el cielo de color azul
entre nubes blancas formé un corazón

y un sol amarillo con su resplandor
que alegra la vida y nos da calor

a la sombra de un árbol ahí me recosté
después de soñar, yo me desperté

estiro los brazos, luego a bostezar
me levanto y respiro ahora exhalar

respiro profundo, luego a exhalar
respiro profundo, luego a exhalar

Canto de despedida para concluir las actividades

Propósito: Propósito: fomentar normas de convivencia entre los alumnos y reforzar hábitos de limpieza al recoger sus materiales cuando termine su clase artística y volver con gusto al día siguiente, reforzando el campo formativo de Desarrollo físico y salud, Desarrollo Personal y Social

La clase terminó

La clase ha terminado, el tiempo se acabó
recogemos materiales y dejo limpio el salón

mañana nos veremos, con gran gusto y emoción
y con un besito, yo les digo adiós

Conclusión

Concluyo este trabajo, para demostrar ante las autoridades educativas, así como a los y las Docentes del nivel básico que la educación artística no debe ser olvidada ni ser utilizada solo como entretenimiento, ya que contiene un gran potencial para el buen desarrollo integral y formativo de los niños. Que el utilizar las Artes Visuales y la Música, en combinarlos en un ensamble artístico funcional y adaptable, en donde éstas contribuyan de manera decisiva en el desarrollo cognitivo de los alumnos, para fortalecer el proceso de “enseñanza aprendizaje” partiendo desde la etapa inicial, el “preescolar” y a los demás niveles educativos del nivel básico, a través de aprendizajes significativos, los cuales serán de gran utilidad y relevancia dentro de su formación.

El material didáctico novedoso el cual propongo, es obra de mi ingenio y experiencia de varios años como Promotor de Educación Artística dando clases para el nivel preescolar, primaria y en secundaria en donde lo que he propuesto ha funcionado exitosamente. La comunidad escolar ha manifestado su funcionalidad, el cual ha repercutido en el conocimiento de los niños, porque ha sido diseñado a las necesidades básicas de los alumnos y de los Docentes, que al aplicarlo dentro de su labór educativa ha sido de provecho y un aprendizaje a mediano plazo con logros y metas que han sido palpables por medio de la enseñanza del arte, ya que su alto contenido en la aplicación de esta metodología, no solo abarca el conocimiento de las Artes Visuales, sino que también coadyuva en el aprendizaje de las demás materias curriculares, evitando la deserción escolar, así como una forma de prevenir el acoso escolar (bullyng) y tengan malos momentos de ocio que lleguen a perjudicar su vida. Esto es y ha sido mi fuente de inspiración en la realización de este trabajo profesional y que posteriormente se pueda llevar a cabo esta propuesta en todas las escuelas de nuestro país, todo con un sólo propósito. En beneficio de la educación

(Competencias Para la Vida y Perfil de Egresos de la Educación Básica, 2009) (Romellón, 2012)

Ya que la calidad educativa es una de las políticas del ámbitos internacionales, nacionales y estatales que pretenden dotar principalmente al alumno de aprendizajes que le sean relevantes para la vida. a partir de la satisfacción de las necesidades básicas para el aprendizaje, mediante una educación eficaz, funcional, eficiente y adaptable.

Bibliografía

1. (2000). *Libro Para el Maestro*. Educación Artística y Primaria, Subsecretaría de Educación Básica y Normal, Estado de México.
2. (2003). *Difusión de Actividades Académico Cultural*. Educación Complementaria Estado de México.
3. (2004). *Programa de Educación Preescolar*. Secretaría de Educación Pública.
4. (2004). *Teorías Contemporáneas del Desarrollo y Aprendizaje del Niño*. Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social, Educación Preescolar, México.
5. (2011). *Plan de Estudios 2011*. Secretaría de Educación Pública, México.
6. (2011). *Programa de Estudios Guía Para la Educadora*. Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.
7. (2012). *Transformación de la Práctica Docente*. Secretaría de Educación Pública.
8. *Acuerdo 592. La Articulación de la Educación Básica*. (s.f.).
9. Adolfo Sánchez Vazquez. (1982). *Antología textos de Estética y Teoría del Arte*. México D.F.
10. Arnehim, R. (1995). *Hacia una Psicología del Arte*. Alianza.
11. Arnehim, R. (s.f.). *Arte y Perepción Visual*. Universitaria de Buenos Aires.
12. Bustamante, B. E. (2003). *El Ensamble en la Educación Artística*.
13. Camacho, O. S. (2000). Exploración de Materiales de Educación Artística. *Secretaría de Educación Pública*, 7,65.
14. Carl Rogers, H. J. (1996). *Libertad y Creatividad en la Educación*. Paidós Ecuador.
15. Dorfler, G. (1986). *El Devenir de las Artes*.
16. Fenochio, J. D. (2006). *Constitución Popítica de los Estados Unidos Mexicanos*. Fondo de Cultura Económica.
17. Gordillo, J. (1999). *Lo que el Niño Enseña al Hombre*. Trillas.
18. Habermeyer, S. (2000). *Cómo Estimular con Música la Inteligencia de los niños*. Selector.
19. Imelda González Pliego. (1998). *Aprender a Mirar*. México D. F: SEP.
20. Kandinski, V. y. (1986). *Punto y Linea Sobre el Plano*.
21. (s.f.). *Ley General de Educación*. Centro de Documentación e Información, Camara de Diputados, México.

22. Marmolejo, G. R. (2002). *Taller Estatal de Actualización*. Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social.
23. Martínez, G. A. (1992). *Apreciación y Expresión Plástica*. México D.F.: Editores Preludio.
24. Martínez, G. A. (s.f.). *Apreciación y Expresión Plástica*. 7,94.
25. Metref, S. L. (2007). *Jugando se Aprende Mucho*. Narcea.
26. Ping, I. D. (2008). *Jugar a Pensar*. págs. 10, 184.
27. Piña, G. (s.f.). *Las Artes Gráficas y Plásticas en Preescolar*.
28. Read, H. (1986). *Educación por el Arte*. Paidós Ecuador.
29. Tort, C. (1984). *Educación Musical en el Primer año de Primaria*. Universidad Autónoma de México.
30. Vazquez, O. P. (1982). *Arte, Antología Textos de Estética y Teoría del Arte* (2 Edición ed.). México D.F.
31. Vigotsky, L. s. (2007). *La Imaginación y el Arte en la Infancia*. Coyoacán.

Bibliografía Electrónica

1. *La Información Integral y sus Dimensiones*. (Abril de 2003). Obtenido de Texto Didáctico: http://www.ipatria.edu.mx/descargas/LA_FORMACION_INTEGRAL_Y_SUS_DIMENSIONES_TEXTO_DIDACTICO.pdf
2. *Competencias Para la Vida y Perfil de Egresos de la Educación Básica*. (2009). Obtenido de https://blogfcbc.files.wordpress.com/2011/10/anexo_sesion_1.pdf
3. *Programa de Educación Artística*. (6 de Octubre de 2013). Obtenido de <http://promotoreducacionartistica.blogspot.mx/>
4. Baena, M. P. (Junio de 2005). *Juego y Creatividad* . Obtenido de http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte03/educacio_inicial.htm
5. *Cuatro Pilares de la Educación*. (s.f.). Obtenido de www.uv.mx/dgdaie/files/2012/.../CPP-DC-Delors
6. Drummond, W. (Myo de 1988). *Scottish The Editors Of Encyclopedia Library*. Obtenido de <http://global.britannica.com/biography/William-Drummond-of-Hawthornden>
7. *El Arte en la Prehistoria*. (s.f.). Obtenido de <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artepreh.htm>
8. Gombrich, E. (2007). *Teoría del Diseño*. Obtenido de <http://teoria-diseno.blogspot.mx/2007/03/la-imagen-visual-su-lugar-en-la.html>
9. Guasco, E. A. (s.f.). *La Educación Artística como Experiencia de Reflexión*. Obtenido de http://revistas.iberu.mx/didac/articulo_detalle.php?pageNum_paginas=0&totalRows_paginas=6&id_volumen=10&id_articulo=127&id_seccion=2&active=1&pagina=45&pagina=46&pagina=45
10. *Influencia de las Artes en el Desarrollo Cognitivo del Niño*. (s.f.). Obtenido de <http://www.educando.edu.do/articulos/docente/influencia-de-las-artes-en-el-desarrollo-cognitivo-del-nino/>
11. *Pedagogía Musical*. (s.f.). Obtenido de <https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-orff>
12. Romellón, J. S. (2012). *Programa Sectorial de Educación* . Obtenido de <http://www3.utvm.edu.mx/wp-content/uploads/2015/06/Programa-Sectorial-2007-2012.pdf>