UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN

La educación artística en la educación del niño

Trabajo académico presentado para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación Inicial.

Autora.

Román Cruz Sandra Santos

TUMBES – PERÚ

2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN

La educación artística en la educación del niño

Los suscritos declaramos que la monografía es original en su contenido y forma.

Román Cruz Sandra Santos. (Autora)

Oscar Calixto La Rosa Feijoo. (Asesor)

TUMBES – PERÚ

2019

DEDICATORIA

Con cariño, dedico el presente trabajo a:

Dios, por la grandeza y su poder, de guiarnos por el sendero del bien y darnos la fortaleza para continuar en nuestra ruta de perfeccionarnos cada día como maestros y de esa manera, estar preparados para cumplir con las exigencias de la Educación peruana, en estos tiempos que tanta falta hace el uso de la creatividad y los valores artísticos para formar niños y niñas, con la esperanza de un futuro mejor.

ÍNDICE

ÍNDICE……………………… ………………………………..

RESUMEN…………… …………………………………….

INTRODUCCIÓN…………… ………………………….

CAPÍTULO I “ASPECTOS GENERALES”……………… ……………….

* + Concepción de la Educación Artística…………………………………..
	+ Importancia de la Educación Artística………………………………….
	+ El Arte es fundamental para el desarrollo humano, social y económico..
	+ El arte promueve humanidad……………………………………………

CAPÍTULO II: “LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU REPERCUCIÓN

EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO”……… ……………..

* Importancia de la Educación Artística en los niños……………………..
* El arte no es un lujo………………………………………………………
* Desarrollo de capacidades……………………………………………….
* Experiencias de educación artística en la primera infancia: puntos de encuentro de distintos enfoques

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….

REFERENCIAS CITADAS………………………………………………………

RESUMEN

El presente trabajo monográfico se orienta a exponer la concepción de arte y educación, que es el fundamento de la definición de Educación Artística; determinando además la importancia de su implementación en el proceso educativo.

Se fundamenta convenientemente la importancia de la Educación Artística en la formación de la persona humana, tomando al arte como el fundamento del desarrollo humano, social y económico de la sociedad.

Además, se muestran las competencias que se pueden desarrollar en la formación integral de los niños y niñas.

Palabras claves:

Educación artística, arte y desarrollo, arte y desarrollo humano

INTRODUCCIÓN

“Las artes conforman un lenguaje que se mueve a través de diferentes elementos, como el movimiento, un gesto, la palabra, la imagen o la luz, entre otros, que permiten expresarnos. Y tienen como particularidad: la creatividad siempre está implícita”, explica la antropóloga Maritza Díaz, directora del Centro de Expresión Artística y jardín infantil Mafalda.[[1]](#footnote-1)

En ese sentido, es una manera de vivir, de ser integral, y cuando los niños tienen contacto con el arte desde temprana edad, los beneficios son múltiples. Mejor dicho, no implica que los niños se vuelvan artistas, cantantes o bailarines, sino que experimenten diversas actividades que les permitan ser sensibles y crecer como personas.

Para María Francisca Roldán García,[[2]](#footnote-2) coordinadora del programa infantil y juvenil de formación artística de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, lo que hace el arte es dar conciencia a las emociones, sensaciones y de todos los conflictos que el ser humano tiene dentro; es un sistema completo que se trabaja desde temprana edad.

Es así como el arte es más que un talento, es un proceso de sensibilización ante la vida. Por eso, lo recomendable en sensibilizar a los niños ante el mundo. Roldán enfatiza en que, “al hacerlos más sensibles, los niños se vuelven mejores seres humanos. Eso permite que el niño se conozca tanto que puede llegar a decir qué es lo que más le gusta”.

El arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas. En la primera infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar.

CAPÍTULO I

“ASPECTOS GENERALES”

* 1. **Concepción de la educación artística**

“La **educación** es un proceso que permite que una persona asimile y aprenda conocimientos. Las nuevas generaciones logran adquirir los modos de ser de las generaciones anteriores y se produce una concienciación cultural y conductual. Con la educación, el sujeto adquiere habilidades y valores” (Roxana, 2011)

“El **arte**, por su parte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan una visión sensible sobre el mundo, tanto real como imaginaria. Los artistas apelan a los recursos plásticos, sonoros o lingüísticos para expresar sus emociones, sensaciones e ideas “(Roxana, 2011).

“La educación artística por lo tanto, es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística. En este sentido, este tipo de educación contribuye al desarrollo cultural del hombre” (Roxana, 2011)

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es uno de los organismos internacionales que más se preocupa por la educación artística. De ahí que sea frecuente que prepare distintos eventos que giran en torno a la misma.

“La noción de arte cambia con el correr del tiempo; la educación artística, por lo tanto, debe adaptarse a estas modificaciones. En la antigüedad, por ejemplo, el arte tenía especialmente una función ritual y mágica, algo que fue perdiendo con los siglos” (Roxana, 2011).

“La educación artística, por lo tanto, reproduce los parámetros artísticos de su época al difundirlos entre los alumnos. Sin embargo, su objetivo no debe ser la copia o imitación, sino el desarrollo de la individualidad de cada estudiante. La educación tiene que dar las herramientas necesarias para que el sujeto actúe con ellas y pueda explotar su potencial” (Roxana, 2011)

“La educación plástica, la educación musical y la educación expresiva del cuerpo son algunas de las disciplinas que forman la educación artística, una asignatura que no suele recibir demasiada atención en los currículos escolares” (Roxana, 2011)

En el caso de España dicha asignatura, especialmente lo que es la educación plástica y la educación musical, está presente en los niveles educativos de Primaria y Secundaria. Concretamente plástica y música se establecen como dos asignaturas absolutamente diferentes en las que se intenta que los alumnos consigan los mejores conocimientos y habilidades en ambos campos.

En un primer momento estas materias se desarrollan con el claro objetivo de que el alumno se habitúe al lenguaje de la educación artística, se le sensibilizará para que descubra los ámbitos que la conforman. Mientras posteriormente, una vez dados esos primeros pasos, se trabajará para que aquel estudiante pueda no sólo descubrir sus habilidades y potencialidades sino también profundice en la percepción y descubra como el arte está presente en muchos aspectos de nuestra vida.

* 1. **Importancia de la educación artística**

“El desafío de la educación artística consiste en modular de un modo eficaz, los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las ares y para la evaluación, y los particulares perfiles y de desarrollo de los estudiantes a educar”

HOWARD GARNER

La Educación Artística comúnmente se asocia con acciones tales como dibujar, pintar, recortar, entre otros, se caracteriza por ser una de las áreas que enriquecen y realizan un gran aporte cognitivo, cumple un papel fundamental y predominante en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los educandos[[3]](#footnote-3).

La danza, el teatro, la música, la comunicación y la plástica por ejemplo, permiten al estudiante interactuar con los espacios de trabajo a partir del cuerpo, de su expresividad, del movimiento, de la comunicación a través del ritmo, de la dramatización y de la personificación como aspectos necesarios en los procesos identifica torios.

Podría decir que las asignaturas componentes del área de Educación Artística son experimentales e interpretativas, la codificación simbólica corporal, la gestualidad, la identificación y ejecución de un lenguaje musical basado en símbolos y signos, el desarrollo del lenguaje pictórico, el manejo de la palabra oral y escrita, y por último la utilización de formas literarias, facilitan la reflexión, la percepción y la producción artística. También es importante tener en cuenta que existen disciplinas artísticas como el diseño e incluso la música, evidenciada en la relación entre la métrica y la melodía o incluso la armonía, en la cual se contempla un fundamento lógico matemático esencial para su desarrollo.

La importancia de la Educación Artística radica en la formación de seres humanos sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un importante elemento clave para la interacción social. Actualmente vivimos en un mundo globalizado en donde la sensibilidad y la preocupación por la humanidad son cada vez menos importantes, es necesario rescatar el interés y el reconocimiento del otro.

Nadie duda de que la educación artística sea un área fundamental den­tro de la planificación curricular de cualquier escuela, en cualquier ni­vel –inicial, primario y medio-, pero al mismo tiempo, tampoco nadie duda de que, en casi la mayor parte de los casos, su lugar esté relegado. Son muchas y distintas las causas de esto que puede aparecer como una paradoja: la falta de recursos, la falta de planificación para que esto suceda –entre otras cosas, que en todas las escuelas haya docentes especializados a cargo del área-, la falta de voluntad política, etc.

Pienso que la importancia que tiene la presencia del arte en general y la plástica en particular en la escuela es la de instalar y desarrollar un quehacer social, un campo de la actividad humana tan propio de todas las culturas y de to­dos los tiempos como es el arte, y ponerlo a disposición de jóvenes y niños.

 Y cuando esto pasa es muy importante porque llega a to­dos, es decir que la escuela ejerce un lugar democratizador en el acercamiento al arte de las jóvenes generaciones y en la distribución del patrimonio cultural.

"El arte, o cómo ser artista, no es cosa que se pueda enseñar. Tampoco el propósito de la educación artística en la Educación Básica ha de ser el de formar artistas; aunque la formación de personas especialmente aptas para las carreras profesionales en las artes puede tener su inicio en este nivel, en vocaciones que se revelan muy tempranamente. No es el propósito de estos Lineamientos profundizar en este campo tan especializado. Los resultados de la enseñanza artística como tal no se ven siempre en el corto plazo porque esta sensibilidad se desarrolla durante toda la vida"[[4]](#footnote-4).

* 1. **El arte es fundamental para el desarrollo humano, social y económico**

Empecemos por verlo por la parte humana y social y concluir por la parte económica.

Kroupensky, M. (2011) Yo creo que “el arte es fundamental al desarrollo humano y social porque todos nacemos artistas. Simplemente ve a niños y niñas en preescolar. Curiosos, inquietos, con ganas de descubrir, crear y compartir. Sólo para que después hagamos todo para matar su iniciativa, apagarlos y hacerles conformar”.

El arte es una capacidad humana que ha sido, es y será básica para el desarrollo de nuestra especie y nuestra sociedad. Es lo que nos permite darle un sentido trascendente a los acontecimientos de la vida diaria. En él desarrollamos nuestra facultad para sentir, plasmar, comunicar e inspirar a otros.

Hoy, más que nunca requerimos del arte y del espíritu artístico para revindicar nuestra esencia. Porque es precisamente a través del arte que podemos rencausar el quehacer humano para evolucionar de un pensamiento mecánico cerrado a una visión de vida más abierta e incluyente.

En cierta forma desde la revolución industrial se ha minimizado el valor del arte. Hemos sido condicionados a verlo como algo frívolo y superficial y no como una calidad y destreza que desarrolla lo mejor en nosotros mismos y que tiene la capacidad de impulsar a la sociedad a ser más justa y proactiva.

Detengámonos un momento para recordar como el arte ha jugado en papel fundamental en la historia de nuestra especie viendo algunas de las primeras muestras de civilización que se manifestaron a través de la pintura.

Recordemos las extraordinarias pinturas encontradas por Jean-Marie Chauvet en las cuevas en Ardéche Francia en el año 1994 “que demuestran como ya hace 30,000 años nuestros antepasados estaban pintando, esculpiendo, creando joyería y posiblemente hasta componiendo música”.

O que podemos decir de la maravillosa Capilla Sixtina cavernícola en las cuevas de Lascaux que encontraron cuatro adolescentes en 1940. Una verdadera obra maestra que data de hace 17,000 años, que consiste de cientos de pinturas figurativa y abstracta que adornan las paredes y techos de la cueva, haciendo un tributo a la vida, al captar el alma de su entorno.

Y finalmente hace apenas 5,000 años nace la escritura y con ella la posibilidad de plasmar la expresión biográfica de creaturas profundamente curiosas e inquietas que se maravillan ante la vida y su recién adquirida conciencia de su propia fragilidad y grandeza.

Sin duda, el arte en nuestra historia no es frívolo ni superficial. No, el arte surge como una capacidad humana que nos ofrece un extraordinario instrumento de comunicación que infunde poderosas emociones para construir y organizar una sociedad a través de la pintura, el baile, la música y la poesía.

Pero igualmente importante, el arte se convierte en una forma de explorar nuestra propia mente y la de los demás. Y nos enseña aspectos específicos de la vida dotándonos de una extraordinaria herramienta para establecer y ejercer juicio moral.

Traslademos esto al momento actual y al mundo de los negocios. Hoy cuando le hemos extraído casi hasta la última gota a la eficiencia de los procesos, el pensamiento artístico, esa capacidad de encontrar nuevas relaciones entre cosas existentes, adquiere una importancia sin precedentes.

El arte tiene la virtud de desarrollar todo nuestro ser. Utiliza la capacidad analítica y racional del hemisferio izquierdo de nuestra mente, aunada a la sensibilidad y emociones del hemisferio derecho. Combinación indispensables para forma personas equilibradas, generosas y propositivas capaces de asumir responsabilidad y contagiar a otros a colaborar.

Y es por eso que es fundamental acelerar la enseñanza de arte en todos los ámbitos del quehacer humano. Desde la escuela hasta la oficina y el gobierno. Hay que desarrollar la iniciativa y creatividad en nuestros niños y recuperar esta facultad en nuestros jóvenes y adultos.

Hoy, lo que están demandando las empresas son personas con el desarrollo de capacidades tácitas como buen juicio, poder resolver problemas, saber escuchar, analizar datos, comunicar, y colaborar, aunadas a capacidades cognitivas como tener una actitud positiva, ser auto motivado, con buenos hábitos, una vida equilibrada, y principios universales. Destrezas que en la actualidad son bienes escasos y que por lo tanto muy bien cotizado.

* 1. **El arte promueve humanidad**

El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Desde que los primeros habitantes forjaron su forma de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre. Diferentes muestras alrededor del mundo dan a conocer que el hombre siempre desea comunicar algo, y para ello existen muchas formas de hacerlo.[[5]](#footnote-5)

El arte implica la música, la danza, la pintura, escultura, etc. Todas aquellas expresiones que hacen voltear nuestra mirada y darnos cuenta que esa no es una creación cualquiera. Sino que sólo personas con un don especial realizaron eso, ya que no todos tenemos la habilidad de crear una pintura que se muestra en todos los museos o demostrar nuestra habilidad para la danza en una temporada de ballet clásico. Si bien es cierto que tenemos una noción de lo que significa el arte, vale aclarar que los estudiantes también deben crecer teniendo conocimiento de todas las expresiones que engloban a este término. Siempre se toma en cuenta a los cursos más mencionados como la Lengua o Matemáticas, pero muy pocos toman en cuenta un curso que permite formar la capacidad creativa de los niños.

No es posible enseñarte que seas un excelente pintor o el mejor músico de tu país, ya que en principio, las personas nacen con determinadas habilidades y si esas se refuerzan y practican, entonces, pueden mostrarlas a un cien por ciento.

Pero si a un niño ni siquiera le mencionan sobre estos temas, lógicamente no tendrá ni la más mínima noción de estos. No sólo debemos preocuparnos por el desarrollo intelectual de los niños, sino también por su desarrollo emocional y psicológico. Y en muchos casos, practicar alguna expresión del arte, permite que el niño pueda desarrollar en gran manera sus habilidades creativas y expresionistas.

Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas artes, desde edad temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta.

No exagero cuando afirmo que si dentro de los planes de estudios, desde el preescolar hasta la universidad, se incorporan materias relacionadas a las bellas artes, formaremos personas con una sensibilidad que les permita elevar el espíritu, así como conocer su yo interno, fuera de dogmas y con un amplio criterio.

No olvidemos que las artes están vinculadas íntimamente a los sentidos y que estos nos nutren para una vida plena, es decir disfrutar de la existencia.

La música, por ejemplo, nos permite la concentración. A través de escuchar música nuestra mente navega y logramos profundizar en nuestra interioridad, también despierta el sentido del oído y esto nos hace más perceptivos; y cuando la escuchamos en forma melódica nuestro sentido del ritmo se agudiza. Las canciones nos permiten expresar sentimientos de una manera dulce o dolida pero rítmica y sensorial.

La literatura desarrolla nuestro pensamiento, el lenguaje se vuelve amplio y florido, logramos transmitir nuestras ideas con suma claridad, ya que a través de la lectura nuestro vocabulario se hace más extenso; además de permitirnos vivir grandes aventuras, conocer la historia universal, lograr parámetros con nuestra vida cotidiana mediante las moralejas que nos dejan las novelas de la literatura clásica.

Hay que leer por placer, no sólo para estudiar o ganar una calificación; el día que eso se entienda podremos ganar adeptos para hacer de ellos lectores de verdad, por gusto”.

El teatro y la danza hacen más ágil nuestro cuerpo, nos permiten la comprensión de los ritmos y nos llevan a la tan necesaria catarsis cuando el cuerpo se suelta libremente. Estas asignaturas están íntimamente ligadas al arte de la seducción así como a los ritos triviales, además nos permite desarrollar el equilibrio; de hecho, el ser humano se puso en dos patas cuando comenzó a bailar.

Las artes visuales y la arquitectura, nos refieren constantemente a nuestra historia. En términos modernos tiene mucho que ver con nuestro disco duro, pues está comprobado que sin referentes visuales perdemos la memoria; por ende, necesitamos contar nuestras experiencias en forma visual. Para muestra ahí están las cuevas de Altamira que nos narran la vida cotidiana de nuestros ancestros.

Una pintura, un edificio, un parque, una fotografía nos dan referencias de nuestro sentir y ser, además nos llevan a comprender a nuestros antepasados, son fiel testimonio de nuestra historia, sin la cual no nos podríamos reconocernos: quiénes somos y a dónde vamos. Sin las artes visuales no tendríamos identidad, ni reconoceríamos el lugar donde nacimos sin el referente visual, ya sea arquitectónico o plástico.

El arte es reflejo de emociones que rodean al género humano, a través de la pintura, el ser humano expresa sus emociones y su estado de ánimo, por ejemplo, “El grito” de Edward Munch, refleja una niñez realmente atormentada por un padre tirano, se cuenta que Munch llegó a un extremo tal de demencia, que fustigaba sus lienzos con un látigo, tal y como lo hacía su padre con él “para emparejarle el carácter”. Franz Kafka en “La metamorfosis” reflejó también un fuerte temor de un padre también tirano. En el teatro, baste ver “Los monólogos de la Vagina” donde se reflejan las situaciones diversas que la mujer ha padecido por siglos. Las artes son un reflejo de lo que ocurre a nuestro alrededor, por ejemplo la pintura o murales de Siqueiros era netamente política y luchaba por las clases sociales. Para que decir del gran Vincent Van Gogh, artista que en muy pocos años logró esa extensa obra, con una expresión inigualable de su vida atormentada por esa terrible esquizofrenia que padecía.

Los experimentos como el Big Brother que bien los describe George Orwel, en su novela 1984, y que utilizaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y los chilenos durante la dictadura militar, por cierto con gran éxito, los cuales consistían en encerrar durante un período de tiempo a un grupo de personas en cuartos blancos y cerrados, sabiendo que eran observados constantemente a través de cámara. Con estas acciones lograban borrarles el disco duro; es decir, perdían la memoria.

Con la pintura y la arquitectura se desarrolla el sentido de la vista, pero más que ver es observar. No hay que olvidar que las artes al igual que la ciencia, se han desarrollado y están por así decirlo al día; y no casualmente son las asignaturas que han alimentado a las mayores mentes rebeldes, las que logran los cambios. Y cuando digo rebeldes, es con causa.

Para que el conocimiento de las bellas artes se imparta como una materia tan importante como las matemáticas;

Son los pedagogos y los maestros, los que tienen que tomar nuevamente las riendas de los planes de estudio, de la mano del sector más sensible de la sociedad que son los artistas e intelectuales, para salvar a estas nuevas generaciones que están aprobando la guerra y la deshumanización que, a su vez, dan paso a la corrupción, al individualismo extremo, al quítate tú para ponerme yo.

CAPÍTULO II

“LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SU REPERCUCIÓN EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO”

* 1. **Importancia de la educación artística en los niños**

“Las artes conforman un lenguaje que se mueve a través de diferentes elementos, como el movimiento, un gesto, la palabra, la imagen o la luz, entre otros, que permiten expresarnos. Y tienen como particularidad: la creatividad siempre está implícita”[[6]](#footnote-6), explica la antropóloga Maritza Díaz.

En ese sentido, es una manera de vivir, de ser integral, y cuando los niños tienen contacto con el arte desde temprana edad, los beneficios son múltiples. Mejor dicho, no implica que los niños se vuelvan artistas, cantantes o bailarines, sino que experimenten diversas actividades que les permitan ser sensibles y crecer como personas.

Para María Francisca Roldán García, coordinadora del programa infantil y juvenil de formación artística de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, lo que hace el arte es dar conciencia a las emociones, sensaciones y de todos los conflictos que el ser humano tiene dentro; es un sistema completo que se trabaja desde temprana edad.

Es así como el arte es más que un talento, es un proceso de sensibilización ante la vida. Por eso, lo recomendable en sensibilizar a los niños ante el mundo. Roldán enfatiza en que, “al hacerlos más sensibles, los niños se vuelven mejores seres humanos. Eso permite que el niño se conozca tanto que puede llegar a decir qué es lo que más le gusta”.

El arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas. En la primera infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar.

Para María Francisca, “las actividades artísticas hacen que el niño mantenga su atención y, a la vez, tenga la capacidad de mantener esfuerzos sostenidos en el tiempo”.

Pero, además de estimular sus capacidades intelectuales, el arte es una forma de comunicación entre padres e hijos. Lina María Idárraga, pedagoga escolar especialista en artes escénicas para niños, asegura que a través de la pintura, los dibujos, los juegos con plastilina o, incluso, el baile, los padres pueden conocer lo que inquieta a sus hijos, pues “muchos se quejan de que en la edad preescolar no les hablan y responden a todo con monosílabos. Entonces se quedan sin saber cómo les fue en el colegio o qué comieron al almuerzo”. Pero si entran en un juego de interacción, confianza y diversión, se darán cuenta, a través de esas expresiones, lo que quieren averiguar de sus hijos.

Mónica Pacheco, directora artística de la Escuela de Ballet Ballarte, asegura que la práctica de cualquier arte aumenta la capacidad de expresarse, frente a los pequeños que se limitan a las labores escolares. Por ejemplo, un niño puede empezar a plasmar sus pensamientos en un papel y luego verbalizarlos; es decir, compartirlos con su entorno. Incluso, se aumenta su autoestima y confianza. Bruno Lázzaro, presentador del programa Artzooka, de Discovery Kids, asegura que el arte estimula todos los sentidos. “Te hace pensar con cada parte del cuerpo, porque, por ejemplo, si debes hacer una rueda de pintura, puedes probar con los pies; además, estás estimulando la visión. Si haces una máscara con sobras de desayuno, entonces también usas el olfato”. El arte puede hacerse de mil formas; cada niño lo interpreta a su manera. “Es tratar de tener metas y lograrlas, que entiendan que está bien probar. Un pequeño puede pintar un muñeco hasta con 20 ojos, si le parece”.

A divertirse

A veces a los adultos les cuesta identificar las expresiones artísticas de sus hijos, pues tienden a pensar que si no hay témperas, papel o una canción, no hay arte. Incluso, muchos no saben que desde que están en el vientre de la madre, los niños ya viven el arte. “Aprenden de literatura con la sonoridad de las palabras de su madre, se están moviendo y están haciendo gestos. De una manera, tocan y palpan lo que está a su alrededor”, explica Díaz. Es así de simple; pero hay que aprender a identificarlo y a valorarlo.

“Los chicos, desde los 0 a 7 años están en una etapa muy concreta y necesitan que todo sea a través de sus sentidos”, dice María Francisca.

Y uno de los factores clave es el juego, pues es la principal acción que debe guiar los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños. Es decir, el objetivo de todas las actividades que estén relacionadas con el arte debe ser el disfrute y la generación de un vínculo con el otro.

La segunda clave es la exploración. A los pequeños se les debe permitir que prueben, se comuniquen, toquen, se muevan. Es decir, que vivan libremente. Así no se encasillan desde pequeños en una sola dinámica, sino que experimentan por sí solos hasta cuando se encaminen, de manera autónoma, por una sola actividad.

La antropóloga Maritza Díaz dice que el talento no se registra a una edad determinada, sino que “hay momentos de la vida en que los pequeños demuestran que hay una pasión hacia algún lenguaje. En el momento en que espontáneamente lo demuestren, se debe responder a ese interés, pero no en detrimento de los otros”, señala.

Música

Permite desarrollar habilidades emocionales, sociales, corporales, conceptuales y lingüísticas. Se recomienda:

* El niño se puede estimular musicalmente al hablarle, cantarle y favorecer los momentos de escucha. “Escuchar es el acto musical más serio que podemos ofrecer a nuestros hijos. De la calidad con que los niños escuchen en los primeros años de vida, depende la producción del lenguaje y, asimismo, la de melodías, ritmos y acompañamientos musicales”, indica Carmenza Botero, directora de Malaquita proyecto musical.
* Muchas veces los papás quieren que los niños canten rápido para tener evidencias de su musicalidad, pero en principio se recomienda que les permitan y propicien espacios para escuchar atentamente, bien sea el canto de la madre, la historia de la abuela, la música preferida de papá o los pajaritos. El canto llegará luego, cuando el aparato fonatorio madure y cuando el 'disco duro' ya tenga algo que contar o, más bien, cantar, explica Botero.
* Desde los 0 a 6 años de edad, Carmenza recomienda que los niños hagan coreografías para, con el movimiento, evidenciar los cambios de ritmos o de instrumentos.
* María Francisca aconseja, además, trabajar con instrumentos de percusión menor (cajas chinas, maracas, panderetas, palitos, elementos con semillas), pero siempre de la mano de las canciones.

Artes visuales

Dentro de estas se encuentran la plástica y la animación. En las artes visuales se trabajan la forma, el color y los materiales. Las formas delimitan el espacio; estas también permiten conocer las dimensiones. Incluso, con ellas se hacen ejercicios de selección y sucesión.

El color permite conocer los matices, los tonos, que los ayudan a ser más creativos. Los materiales estimulan el tacto. También permiten desarrollar capacidades de diferenciación, identificación y clasificación.

Las artes plásticas, en general, fortalecen el trabajo manual y optimizan la coordinación visomotora y visomanual. Trabajar con los colores y las luces permite, además, potenciar la capacidad de atención del pequeño.

Actividades aconsejables:

* + Leonor Moncada, maestra en artes plásticas con posgrado en educación de museos, dice que desde los 2 años se puede empezar a jugar y a experimentar con la pintura, pero solo con las manos. No se necesita ningún otro instrumento.
	+ A los 3 años se espera que empiecen a jugar con las plásticas, porque su desarrollo psicomotor está más avanzado. Luego, con todo aquello que se pueda manejar fácilmente con las manos, como la plastilina y la pintura. Y, si se desea darle una herramienta de agarre, las crayolas grandes y gordas son las más recomendadas.
	+ A partir de los 4 es que empiezan a ser más conscientes. Se les pueden dar instrumentos más específicos, como pinceles. También se les puede colocar papeles grandes, como murales.
	+ Por ningún motivo se recomiendan los libros para colorear, pues limitan la creatividad, según Maritza Díaz.
	+ En cuanto a las artes plásticas, lo más importante es conocer en qué momento del desarrollo está el niño.

Movimiento y conciencia corporal

* Los bebés, “de manera natural, van a tratar de agarrar cosas, a empezar a tener dominio sobre sus partes del cuerpo. Empiezan a desarrollar la coordinación ojo-mano, a fortalecer los músculos de su columna, a sostener la cabeza erguida. El proceso de gateo es una etapa muy importante, porque es la que va a permitir después afianzar la lateralidad y el equilibrio corporal”, señala María Carolina Vélez, docente de danza y movimiento creativo.
* Se puede colocar el juguete favorito adelante, cuando el bebé está boca abajo, para que él trate de arrastrarse hacia él.
* El estímulo auditivo es importante para fortalecer el movimiento.
* Después del año de edad, se aconsejan los juegos de imitación, “pero no una imitación que los lleve a hacer con su cuerpo como si fueran, por ejemplo, un gato; que el niño no imite solo algo, sino que conozca cómo son sus manos, su espalda, sus pies, etc.”, asegura María Carolina Vélez.
* A los 2 años y medio, que empiezan a ir al colegio, identifican formas u objetos de la cotidianidad. Entonces, pueden hacer como una pelota. O, con el brazo, imitar el columpio de un parque, indica la experta en movimiento.
* Cuando están más grandes, no se recomienda un juego de roles impuesto, sino que ellos desarrollen su propia identidad y se les permita actuar como se les ocurra, que lo descubran.
* En las obras de teatro y coreografías, hay que hacerlos partícipes, no solo del espectáculo final sino de todo el proceso creativo.
* En cuanto a la danzas como tal, Mónica Pacheco, directora de la escuela de ballet Ballarte, dice que “les permite estar en contacto con la gente, aprenden a trabajar en equipo, se forma su carácter, pues siguen instrucciones y aprenden a conciliar con sus compañeros”.
* Según Bruno Lázzaro, presentador del programa Artzooka, de Discovery Kids, “el baile estimula la coordinación, libera energía y mejora los estados de ánimo”.
* Las artes escénicas también permiten descubrir desde temprana edad las habilidades para bailar, cantar y actuar. A los más pequeños se les enseña a manifestar sus emociones a través de los gestos; a los 2 años se involucran todas las partes del cuerpo, y a los 3 ya se hacen montajes teatrales. Pero es a los 4 años cuando pueden salir solos al escenario y disfrutar al máximo el proceso creativo.
	1. **El arte no es un lujo**

El arte juega un papel más importante de lo que creemos en la educación de los niños. Además de estimular el aprendizaje de otras materias, como la lectura o las matemáticas, pintar, dibujar o modelar son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social.

Las enseñanzas artísticas, desafortunadamente relegadas a un segundo plano por muchas familias y centros escolares en nuestro país, distan mucho de ser un lujo superfluo en la educación de los niños. Diversas investigaciones han demostrado que el arte juega un papel esencial, no solo en el desarrollo de los niños, sino, además, en su aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo.

Entre esos estudios, uno realizado por la Facultad de Educación de la UCLA entre estudiantes estadounidenses de Secundaria reveló que los que habían tenido una estrecha relación con el arte, dentro o fuera de las aulas, obtenían calificaciones notablemente más altas y tenían menos riesgos de fracaso escolar que los que carecían de esa experiencia.

Hace unos años, la prestigiosa publicación científica Nature daba cuenta de otra investigación realizada en colegios públicos de Rhode Island en la que se mostraban los resultados de una hora adicional de música y artes plásticas sobre niños de entre cinco y siete años que iban retrasados en casi todas las materias con respecto a sus compañeros de clase. Al cabo de siete meses, esos niños habían alcanzado el mismo nivel de lectura que el resto de los alumnos e incluso los habían sobrepasado en matemáticas. El director de la investigación no podía ser más claro al hacer conclusiones: Creemos haber demostrado con datos científicos que la enseñanza musical y artística no debe considerarse un lujo adicional, sino un componente fundamental de la educación, ya que puede ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades en otras materias.

Otro prominente especialista, el profesor de Harvard Howard Gardner, pionero en los años 80 de la teoría, hoy unánimemente aceptada, de las inteligencias múltiples, sostiene que un buen sistema educativo tiene que alimentar y fomentar todas las formas de inteligencia, incluidas las relacionadas con el arte; en caso contrario, descuidaría parcelas fundamentales del potencial humano y frenaría el desarrollo cognitivo de los niños. En este sentido, Gardner recomienda favorecer la afición de los niños por el arte en cualquiera de sus formas, no solo como un medio de expresión sino también como un modo de acercarse al mundo que los rodea.

* 1. **Desarrollo de capacidades**

“El arte es importante para los niños porque a través de él ellos aprenden acerca de casi todos los otros componentes del desarrollo – cosas como la socialización, el desarrollo motor, matemáticas, alfabetismo y ciencias. En otras áreas del aprendizaje, como en las matemáticas y las ciencias, hay un resultado específico, pero ya que el arte es libre, los niños aprenden a pensar por sí mismos y encuentran su propia creatividad” (Roxana, 2011)

“A través del arte, los niños pueden expresar sus sentimientos y su creatividad mientras ellos desarrollan destrezas para el pensamiento crítico. Cuando uno les da materiales para el arte, ellos necesitan descubrir y experimentar sobre qué pueden hacer con esos materiales. Por eso es que es tan importante que el arte sea libre”(Roxana, 2011)

“Los niños pueden hacer arte apenas logren sentarse. A esta edad, ellos usualmente pueden coger marcadores y pinceles. Para los niños de 1 a 3 años, uno necesita artículos muy básicos que se enfoquen en el aspecto sensorial del arte – artículos como pinturas para los dedos, plastilina y crayones gruesos. Para los preescolares uno debe tener crayones regulares, papel, pinturas, pinceles, un atril, goma, y materiales para “collages” simples, como pedazos de papeles de colores, plumas, lazos, cinta adhesiva y tijeras. Conforme sus niños van creciendo y empiezan a explorar realmente su creatividad, usted empezará a añadir más artículos a sus materiales para el arte, como bandejas de lata, medias viejas o retazos de tela” (Roxana, 2011)

“Los proveedores deberían convertir al arte como parte de su rutina diaria, así sea algo tan simple como dibujar con un lápiz. Son mejores las actividades de arte en las que el medio cambia. Por ejemplo, si usted usa plastilina un día, use paños de papel al día siguiente. La estructura no debería ser tan rígida. Depende de la edad de los niños. Por ejemplo, si usted tiene un niño de 2 años, sólo déle una selección de materiales. La estructura se basará en lo que usted averigua de los niños a través de la observación”(Roxana, 2011)

“Recuerde evitar proyecto pre-fabricados que no son libres. Además, asegúrese que el proyecto satisfaga las necesidades del grupo entero, porque las destrezas de los niños podrían estar a diferentes niveles. Si un proyecto requiere de tijeras, por ejemplo, asegúrese de tener tijeras que todos los niños puedan utilizar” (Roxana, 2011)

Pintar, dibujar, tocar un instrumento musical, modelar, cantar... son actividades básicas para el desarrollo biológico, educativo y emocional de los niños. Pero son, además, una necesidad espiritual. A través de ellas aprenden a explorar el medio que los rodea, adquieren conciencia de sí mismos y de los demás. Su contribución se puede agrupar en las siguientes áreas:

* **Desarrollo personal:** las actividades artísticas proporcionan oportunidades para expresar la propia creatividad, para descubrirse uno mismo; potencian la autoestima y el concepto de uno mismo. Cada obra de arte genera en el niño que la crea el sentimiento de haber alcanzado un logro.
* **Desarrollo social:** se potencia a medida que el niño aprende a cooperar en un trabajo artístico realizado en grupo. Los niños son conscientes de su contribución personal al trabajo colectivo y adquieren, además, el sentimiento de pertenecer a un grupo.
* **Desarrollo físico:** los músculos más pequeños, la coordinación mano-ojo, la lateralidad y el sentido del ritmo se desarrollan gracias a las diversas formas de expresión artística.
* **Desarrollo del lenguaje:** el arte es una forma de expresión que no se basa en la habilidad verbal, sin embargo, el lenguaje y el vocabulario infantil experimentan un enorme desarrollo a medida que los niños hablan de sus trabajos. Además, el dibujo contribuye al desarrollo de la escritura en los más pequeños.
* **Desarrollo cognitivo:** los beneficios del arte se dejan notar especialmente en áreas como la representación simbólica, la relación espacial, números y cantidades, orden, series, clasificaciones, etc.
	1. **Experiencias de educación artística en la primera infancia: puntos de encuentro de distintos enfoques**

En este acápite presentamos algunas experiencias sobre educación artística en niños colombianos.

En este marco, en el cual la atención a la primera infancia es prioritaria desde la política pública y en el que se garantiza el acceso al arte como eje fundamental de la educación inicial, los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales incluyen iniciativas de atención a la primera infancia y programas de formación artística. Al mismo tiempo, iniciativas tanto públicas como privadas generan espacios de formación artística para la primera infancia (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014).

Algunas experiencias centran sus esfuerzos en abrir y/o consolidar espacios de práctica o formación artística para los niños y niñas. En las que se describen a continuación, se destaca el lugar otorgado al arte en sí mismo, por su valor estético −desde la postura del significado- y se consideran las relaciones existentes entre las iniciativas artísticas y las posibilidades de un mejor desarrollo de los infantes que participan de estos programas, y de sus familias (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

Las experiencias que presentamos pueden distinguirse por haber surgido de la iniciativa de personas −luego constituidas en instituciones sin ánimo de lucro, como es el caso de la Fundación Corazoncitos Clown-; de corporaciones que generan alianzas con programas de responsabilidad social, como la Corporación Fomento de la Música, con presencia en varias ciudades del país con su programa de iniciación musical; o de instancias gubernamentales locales, como es el caso del programa «Ser feliz creciendo feliz», del gobierno de la ciudad de Bogotá; o nacionales, como el proyecto «Cuerpo sonoro, arte y primera infancia», del Ministerio de Cultura (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

Fundación Corazoncitos Clown, Medellín

Tammy Lara, una artista plástica apasionada por los niños que decidió formarse en educación preescolar, soñaba con tener una institución donde a los niños no les tocara pagar por aprender de las artes. Pero el sueño no era fácil de alcanzar. Comenzó con una propuesta de institución privada, hasta que en 2008 una convocatoria pública cambió la naturaleza de su proyecto y le permitió empezar a dar forma a sus sueños en la Fundación Corazoncitos Clown, en el municipio de Itagüí. Ubicado en el suroccidente del Valle de Aburrá, Itagüí tiene una población de 231.768 personas que habitan seis comunas y un corregimiento. Según el censo DANE 2005, la proyección a 2010 indica una población de 24.952 niños y niñas entre los 0 y los 5 años (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

 La Fundación Corazoncitos Clown inauguró luego otra sede en la Comuna 13 San Javier de la ciudad de Medellín, el barrio en el que había crecido Tammy y del que había emigrado a causa de los problemas de violencia de la zona. La Comuna 13, una de las 16 en las que se divide la ciudad, cuenta con una población de 136.689 habitantes, 13.910 de los cuales son niños y niñas entre los 0 y los 6 años citado por (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“En esta comuna confluyen una historia conflictiva y de violencia −fue escenario de algunos de los episodios más violentos de la historia de Medellín-; algunas de las obras urbanas más conocidas de la ciudad, como el parque Biblioteca San Javier, el metro cable y las escaleras eléctricas, y una gran cantidad de experiencias de organizaciones y personas que se dedican a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A esta comunidad llegó la propuesta de educación y formación artística en la primera infancia elaborada por Corazoncitos Clown, que se nutre de la inquietud pedagógica de artistas y licenciados en diferentes artes, en el marco pedagógico de la corriente de pensamiento inspirada en las escuelas infantiles de Reggio Emilia, Italia” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Sobre la base de la idea de que el arte permite que los niños se formen como seres sensibles, a la vez que constituye una herramienta de apoyo para tomar decisiones difíciles, la Fundación emprendió su trabajo entendiéndolo como una campaña social con el fin de hacer visibles a los niños de estos barrios a través de su quehacer artístico” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

En el camino de la experiencia, los artistas creadores de la propuesta conocen la corriente de pensamiento inspirada en las escuelas infantiles de Reggio Emilia y encuentran que existe gran afinidad entre esta propuesta pedagógica y la formación artística en la primera infancia. Así, de la mano de asesorías permanentes de profesionales italianos expertos en dicha corriente, van consolidando su propuesta, que conjuga educación y arte. Por una parte, toman la idea de los atelieres y los atelieristas; al mismo tiempo, las pedagogas acompañantes se forman en esa corriente italiana con la intención de fomentar la exploración de los niños y niñas en un proceso constante de observación, escucha e investigación. Los artistas vinculados, cada uno desde su saber, aportan a la propuesta de creación desde el universo de lo sensible (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014).

Día a día, entre las 7.45 de la mañana y las 4 de la tarde, alrededor de 200 niños, ocho artistas (atelieristas) y seis pedagogistas se reúnen a crear en las dos sedes de la Fundación, mientras los niños aprenden y reciben su alimentación diaria, tal como ocurre en otros centros educativos, con la diferencia de que aquí el día está dedicado al arte (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Tras las rutinas de organización y desayuno, organizados en grupos de entre 8 y 12, los niños y niñas rotan por espacios dedicados a la música, el teatro, las artes plásticas y la literatura” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“En un momento del día pasan por el llamado «atelier principal», donde el o la atelierista trabaja generando los montajes de las creaciones. Estas surgen de las conversaciones de los propios infantes, a partir de sus intereses. Cada tres meses se realiza una muestra artística donde los niños y niñas a través de sus creaciones, vinculando también a las familias y la comunidad en general” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“En la actualidad, la institución en Itagüí forma parte del programa «De cero a siempre». Por su parte, hasta el año 2013, la sede de la Comuna 13 fue operada dentro del programa Buen Comienzo, que es la estrategia de la ciudad de Medellín para la atención a primera infancia. A partir del año 2014, comienzan a trabajar de la mano de la ONG Mundo Mejor” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014).

“Entre 2011 y 2013, Corazoncitos Clown también acompañó el proceso de una Unidad Pedagógica de Apoyo (UPA) en el barrio Simón Bolívar, también en Medellín. En este marco, pedagogos y atelieristas de las instituciones acompañaban en sus procesos artístico-educativos a madres comunitarias y niños que asisten a los hogares comunitarios, procesos que dichas madres podían replicar o utilizar para enriquecer su labor en los hogares comunitarios” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

«Ser feliz creciendo feliz», Bogotá

Como parte del Programa de Garantía del Desarrollo Integral a la Primera Infancia, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016), se articularon dependencias de la Alcaldía de Bogotá −como las secretarías de Integración Social; Cultura, Recreación y Deporte; Educación, y Salud- para implementar este programa, dirigido a niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014).

«Ser feliz creciendo feliz» inicia en el 2013 con las prácticas artísticas como eje de la propuesta. “Su desarrollo se da en tres ámbitos: el familiar, para niños desde la gestación hasta los 3 años; el institucional, con jardines infantiles y jardines ACUNAR, y por último los no convencionales, que implican el proceso de acompañamiento y formación de niños y niñas que están en ámbitos como el hospitalario, el carcelario (cuando sus madres están privadas de la libertad) o el rural, o niños y niñas de culturas indígenas residentes en Bogotá” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Desde el punto de vista metodológico, el programa se enmarca dentro del referente de la educación popular. Al cierre del año 2013, el programa de atención integral a la primera infancia en el ámbito familiar cuenta con 50.000 niños, niñas y madres gestantes de 20 localidades, que son parte del programa.

Si bien el propósito del programa no es la formación de artistas, sí invoca el poder transformativo y de generación de tejido social de la música, las artes plásticas y visuales, el teatro, la danza y la literatura” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Los principios orientadores son el afecto, la interculturalidad, la libertad, el arraigo y la corresponsabilidad; este último enmarcado en el mandato constitucional de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo de niños y niñas, por lo que los participantes son los infantes y sus familias y/o cuidadores. La necesidad que da origen a estas acciones articuladas para la población menor de 3 años surge de los datos de una encuesta multipropósito realizada por la Secretaría de Planeación de Bogotá, la que mostró que un 70% de familias y cuidadores manifestaron que los niños y niñas de hasta 3 años deberían estar en casa con sus familias. Por lo tanto, surge como necesario contar con programas de atención dentro del ámbito familiar como espacio fundamental para el vínculo, el cuidado y la garantía de derechos de estos menores” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Las familias ingresan al programa por voluntad propia, tras un sencillo procedimiento de inscripción. La idea es que los niños y niñas participen desde la gestación −o desde su inscripción- hasta los 3 años, en el ámbito familiar. Al integrarse al programa, las familias participan en tres encuentros pedagógicos domiciliarios al mes y uno grupal; una orientación individual o familiar con el equipo psicosocial, un seguimiento del equipo nutricional que evalúa el crecimiento y desarrollo, así como la seguridad alimentaria, y dos espacios artísticos grupales mensuales. Los espacios grupales reúnen a 16 familias parte del programa que residan en zonas aledañas, buscando crear y fortalecer redes de apoyo” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Para poner en marcha el programa en su componente artístico, se convocó a artistas de la ciudad, a quienes se los llama «tejedores de vida». En la actualidad, «Ser feliz creciendo feliz» cuenta con más de 1000 artistas comunitarios vinculados. Estos, al igual que las maestras que hacen su tarea en el ámbito familiar, trabajan en el marco de la educación popular, pues, como lo menciona Carlos Alberto Rincón −asesor de la Subdirección en temas pedagógicos y comunitarios-, «las familias son muy diversas y no puede existir un currículo de familia. El saber familiar tiene un origen ancestral». Así, pues, se promueve ante todo la creatividad, la construcción y el fortalecimiento de vínculos, la construcción y afirmación de la identidad” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Los artistas acompañan y guían los dos encuentros artísticos mensuales en los que los niños y las niñas, acompañados de sus familias, dedican tres horas para expresarse artísticamente y conocer nuevas formas de crear, para relacionarse con el arte como elemento de transformación social. Además, en ocasiones acompañan los encuentros pedagógicos que se desarrollan en los hogares, que son transformados por los artistas en escenarios donde la familia entera junto a las maestras se unen en la aventura de crear, resignificando el espacio a través de la experiencia artística” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“En este programa se trabaja desde el escenario de lo cotidiano y real de los niños y niñas y sus familias, buscando que las manifestaciones artísticas sean eje de desarrollo. En el futuro, se espera ampliar la cobertura y buscar la articulación de otras secretarías de la alcaldía para fortalecer aún más el programa” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

«Cuerpo sonoro, arte y primera infancia», Colombia

“Somos cuerpo, no es que tengamos un cuerpo. Somos cuerpo, único e indivisible. El centro de gravedad de nuestra existencia es el cuerpo. No es un contenedor ni un contenido, no es un medio ni un estadio, no es un vehículo ni un instrumento” («Cuerpo sonoro, arte y primera infancia», Ministerio de Cultura, 2014, borrador no publicado) (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“El proyecto «Cuerpo sonoro, arte y primera infancia» del Ministerio de Cultura de Colombia se enmarca dentro de las acciones de la estrategia «De cero a siempre», que, como se mencionó en la primera parte de este artículo, es la apuesta del Gobierno nacional que agrupa todas las acciones de atención integral a la primera infancia. El Plan Nacional de Música, el Plan Nacional de Danza y el Programa de Atención a la Primera Infancia del Ministerio de Cultura tienen entre sus alcances fortalecer una política cultural que incluye la atención a la primera infancia. Entre sus acciones, estos programas han implementado desde el año 2011 el proyecto «Cuerpo sonoro, arte y primera infancia», encaminado a cualificar y enriquecer los vínculos afectivos, cognitivos y sociales entre los niños y niñas del país y los agentes educativos y familias comprometidas con el cuidado, protección, atención y garantía de su desarrollo integral”(Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“El objetivo fundamental de «Cuerpo sonoro…» es potenciar el desarrollo de los niños y niñas desde la primera infancia a través del movimiento, el sonido, el juego, el arte, la estética y otros medios expresivos que son, sin duda, ejes pedagógicos de cada experiencia. Para cumplir este objetivo se han generado procesos de cualificación y fortalecimiento del trabajo de las personas que trabajan y se relacionan con la primera infancia: familias y cuidadores; agentes educativos y de salud; promotores culturales; sabedores y autoridades de grupos étnicos y pueblos originarios; artistas empíricos, y demás miembros de la comunidad “(Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

En lo metodológico, el programa se desarrolla a través de seminarios, laboratorios-taller y seguimiento de prácticas in situ, procesos que están anclados en todos los fundamentos mencionados y que permiten en su estructura cambios en la secuencia, propuestas y actividades, en procura de responder a las particularidades de cada región y de los participantes, y a aquello que ocurre en cada encuentro (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014).

“La labor de los formadores está orientada por un lineamiento a partir del cual se propone un primer ciclo que busca, desde la experiencia, acercar a los participantes a «la vivencia del cuerpo sonoro y a la reflexión sobre la importancia del sonido, el movimiento, el juego, los lenguajes expresivos y el cuerpo en la vida tanto de los niños como de los adultos» (Ministerio de Cultura, 2014, documento en revisión no publicado, p. 46). Con base en ello, en un segundo momento se generan propuestas que estén contextualizadas en los entornos de los participantes, con el fin de conformar redes de trabajo”(Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“El andamiaje del proyecto es el diálogo de saberes y el aprendizaje cooperativo, pues más que llevar o impartir un modelo externo, el objetivo es que surja un conocimiento propio de cada región de acuerdo a sus condiciones, experiencias y propuestas particulares. Así, se desdibuja la figura del «experto» y se abren espacios de diálogo y construcción con los participantes, fundados en el respeto por las manifestaciones culturales y la diversidad de cada generación, territorio y cosmogonía. De este modo, como nos explica Yohanna Flórez, profesional del Ministerio de Cultura, «el cuerpo sonoro del Chocó no es el mismo que el de Pasto; el Ministerio presenta únicamente orientaciones, y cada región las apropia de acuerdo a su cultura y comprensión»” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014).

“El Ministerio de Cultura, reconociendo los alcances de su competencia, y en el marco de la alianza con la Fundación Rafael Pombo, estableció una relación con la educación formal desde las universidades, consideradas vitales para la permanencia de estos procesos de cualificación, con el objetivo de fortalecer las alianzas y promover una serie de diplomados para favorecer la cualificación de formadores de los diferentes entornos de desarrollo de los niños y niñas de primera infancia. Prevé además el diseño de un lineamiento que permita crear programas de especialización profesional en aquellos territorios donde se ha implementado el proyecto «Cuerpo sonoro…»”(Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Con este proceso se ha beneficiado a más de 1.200 personas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Quibdó, Santa Marta y Villavicencio” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

Programa de Iniciación Musical, Orquesta Sinfónica de Antioquia

“La antigua Corporación Fomento de la Música de la ciudad de Medellín, hoy Orquesta Sinfónica de Antioquia, que cuenta con una larga historia de programas de formación musical, emprende en el año 2009, con el apoyo de la Fundación Éxito, el proyecto de la Escuela de Iniciación Musical, que atiende a infantes de niveles socioeconómicos bajos, de entre 3 y 6 años de edad “(Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“El programa, desde una mirada distinta a la de los procesos de formación musical, tiene como objetivo despertar la musicalidad de los niños y niñas desde la primera infancia, con miras a la formación de los futuros músicos” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“El proyecto nace de la inquietud de Diana Franco, una oboísta que había sido parte de la Corporación como estudiante y que tras viajar a Francia para continuar con sus estudios comienza la educación musical infantil de una manera diferente, en el sentido de apreciar un mayor nivel de desarrollo auditivo desde la infancia. Indagando sobre este asunto, se acerca a la metodología Willems y presenta a la Corporación la propuesta de iniciar un programa piloto de iniciación musical para la primera infancia. Tras los pilotajes de 2007 y 2008, finalmente en 2009, con el apoyo de la Fundación Éxito, se inicia la experiencia con 80 estudiantes de un jardín infantil de Medellín al que la Fundación apoyaba con un programa de nutrición” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

“Gracias a los excelentes resultados obtenidos, el programa crece rápidamente hasta cubrir 350 estudiantes en la ciudad, y se hace evidente la necesidad de ampliarlo a otras zonas. De esta forma, desde 2012 se extiende a las ciudades de Barranquilla, Cali, Manizales, Armenia, Pereira y Bogotá” (Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, 2014)

CONCLUSIONES

Primera: La importancia de la Educación Artística radica en la formación de seres humanos sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un importante elemento clave para la interacción social. Actualmente vivimos en un mundo globalizado en donde la sensibilidad y la preocupación por la humanidad son cada vez menos importantes, es necesario rescatar el interés y el reconocimiento del otro.

Segunda: El arte es una capacidad humana que ha sido, es y será básica para el desarrollo de nuestra especie y nuestra sociedad. Es lo que nos permite darle un sentido trascendente a los acontecimientos de la vida diaria. En él desarrollamos nuestra facultad para sentir, plasmar, comunicar e inspirar a otros.

Tercera: El arte juega un papel más importante de lo que creemos en la educación de los niños. Además de estimular el aprendizaje de otras materias, como la lectura o las matemáticas, pintar, dibujar o modelar son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social.

Cuarta: Pintar, dibujar, tocar un instrumento musical, modelar, cantar... son actividades básicas para el desarrollo biológico, educativo y emocional de los niños. Pero son, además, una necesidad espiritual. A través de ellas aprenden a explorar el medio que los rodea, adquieren conciencia de sí mismos y de los demás.

CITAS REFERENCIALES

Figueroa, J. (2012). Importancia de la educación artística, el arte y la cultura. Recuperado de: http://importarte.blogspot.com/2012/05/importancia-de-la-educacion-artistica.html

Abcdelbebe.com (2013). La importancia de la expresión artística en los niños. Recuperado de: http://www.abcdelbebe.com/nino/la-importancia-de-la-expresion-artistica-en-los-s-11048

Pérez, L. (2009). La Educación Artística como parte de la atención integral al niño discapacitado. Proyecto Esperanza para los niños discapacitados Camagüey. Recuperado de: http://files.sld.cu/arteydiscapacidad/files/2009/07/la-educacion-artistica-como-parte-de-la-atencion-integral-al-nino-discapacitado.pdf

Literarte. La importancia del arte en el ser humano. Recuperado de: https://literartevueltabajero.wordpress.com/2010/02/03/la-importancia-del-arte-en-el-ser-humano/

Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, (2014) Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias, Oei, recuperado de:https://www.oei.es/historico/publicaciones/LibroMetasInfantil.pdf

Kroupensky, M. (2011). Por qué el arte es fundamental para el desarrollo humano, social y económico. Recuperado de: https://kroupensky.wordpress.com/2011/03/27/por-que-el-arte-es-fundamental-para-el-desarrollo-humano-social-y-economico/

Roxana, (2011) La importancia del arte en la educación de los niños [Blogs Post], roxana educacion del siglo XXI, recuperado de:<https://roxana-educaciondelsigloxxi.blogspot.com/2011/11/la-importancia-del-arte-en-la-educacion.html>

Roxana, (2011) Definición de educación artística [Blogs Post] roxana educacion del siglo XXI, recuperado de:<https://roxana-educaciondelsigloxxi.blogspot.com/2011/12/definicion-de-educacion-artistica.html>

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. . [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)