

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TRABAJO MONOGRÁFICO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN
PSICOLOGÍA EDUCATIVA TERAPÉUTICA.

TEMA: EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN EL JARDÍN

AUTORA: Mª Verónica Tamariz Espinosa

TUTOR: Dr. Franklin Ordóñez

CUENCA- 2005

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN LE JARDÍN	1
---	-------	---

CONTENIDO:

CAPÍTULO 1: ARTE Y EXPRESIÓN

1.1	PLÁSTICA: ARTE Y EXPRESIÓN	3
1.2	EL JUEGO: UNA FORMA DE EXPRESIÓN DEL ARTE EN LA INFANCIA	9
1.3	IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD CREADORA EN EL NIÑO....		13

CAPÍTULO 2: ARTE Y EDUCACIÓN

2.1	LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN	19
2.2	EL ARTE Y EL CURRÍCULO PREEESCOLAR	24
2.3	EL AMBIENTE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN	31
2.4	EL ROL DEL PROFESOR	34

CONCLUSIÓN	38
------------	-------	----

BIBLIOGRAFÍA	41
--------------	-------	----

ANEXO: ESQUEMA DE MONOGRAFÍA	43
------------------------------	-------	----

DEDICATORIA

Dedico este Trabajo monográfico: “**EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN EL JARDÍN**” a mi familia, que ha sabido apoyarme en todo momento de mi carrera, y mi vida.

Creo que sin ellos no podría estar donde me encuentro: realizando mi sueño de estudiar para que algún día sea una persona útil para la sociedad, y de esa forma poder sentirme orgullosa de mí misma.

Gracias al soporte y cariño que recibo de ellos día a día, he podido desarrollarme, y he ampliado mis conocimientos universitarios.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a las personas que me ayudaron durante mis estudios universitarios:

A mis padres quienes me infundieron el amor, la ética y el rigor que guían mi transitar por la vida.

A mi querida Abuelita por confiar en mí, y por apoyarme siempre en toda meta que me propongo.

A mi Tutor de Monografía: Dr. Franklin Ordóñez por su asesoramiento científico y estímulo para seguir creciendo intelectualmente.

RESUMEN

El presente trabajo plantea una reflexión sobre la expresión, el lenguaje y la comunicación en el niño preescolar, realizando un recorrido en los procesos evolutivos de su comportamiento expresivo, comunicativo, creativo y perceptivo.

Además de destacar la importancia del Arte en el niño pequeño, ya que en sus dibujos expresa, crea y comunica inconscientemente por medio de la apreciación e imaginación sus primeras percepciones del ambiente personal, social y material, asimismo plasma todo cuanto no quiere o no puede revelar por medio de la palabra.

ABSTRACT

This article proposes a reflexion about the expresion, language and communication of pre-school children. Narrating the evolution process in expressive, creative, communicative and perceptive behaviour.

Moreover to mark the Art importance, for the reason that the child expresses, creates and unconsciously communicates in his draws, through the appreciation and the imagination, his first perceptions in the personal, social and physical atmosphere, as well all that he doesn't want or he cannot reveal through the words.

INTRODUCCIÓN

Por medio de la realización del siguiente trabajo, se pretende realizar una investigación acerca de la importancia del arte en el desarrollo de la expresión y la educación de edad preescolar.

La esencia de este trabajo Monográfico de Investigación sobre “El Arte como Expresión en el Jardín”, nace de la inquietud de conocer si el niño preescolar expresa, crea y comunica inconscientemente en sus dibujos las primeras percepciones del ambiente personal, social y material.

Esta inquietud surge en la experiencia del curso de graduación realizado en Argentina, ya que fue allí donde pude constatar la importancia que se le da al arte como herramienta necesaria, tanto en la educación como en la terapia.

Por lo tanto, se presentará información de manera clara y precisa acerca de diversos factores y características relevantes del arte en esta etapa, orientándonos

de igual manera a los diversos aspectos que son de carácter relevante en relación a la plástica de los niños, como lo son la expresión, creatividad, la imaginación, el arte, juego , aprendizaje, entre otros.

Además se detallará el por qué debe incluirse al Arte como herramienta fundamental en el sistema educativo preescolar, acotando el rol del profesor en el mismo, el ambiente de aprendizaje, etc.

EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN EL JARDÍN

CAPITULO 1

ARTE Y EXPRESIÓN

1.1 PLASTICA: ARTE Y EXPRESIÓN

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral del niño, allí logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido sobre si mismo.

Este aprendizaje paulatino se da cuando el niño intercambia con el ambiente y lo percibe: al tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, etc. Todo esto es una base para la producción y reproducción artística en los niños.

Como señala **René Huyghe**: “El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, sin arte. Pero él, el mundo se hace más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral” (Huyghe René, “El arte y el hombre”, 1977)

La primera forma de comunicación, es la expresión vocal. El primer registro gráfico de los niños es el garabato y éste marca el comienzo de la expresión, que progresivamente se transformará en dibujo, pintura y luego a la palabra escrita.

“Consecuencia de la necesidad natural de expresión es la práctica del arte. La expresión libre y espontánea de sus primeros días evolucionará en el niño hacia una forma voluntaria y reflexiva. La práctica del arte permite al niño adquirir confianza de sus posibilidades acerca de este medio de expresión; y como medio de expresión personal (en el niño) requiere de máximo respeto por parte del educador. ”. (Fabregat Ernesto. “Metodología de la enseñanza del dibujo”. p. 121)

“Las artes plásticas no tienen establecido un conjunto de signos convencionales organizable en un código único suficientemente conocido, comprendido y utilizado por todos; esta razón determina que las artes plásticas se constituyan literalmente en un

lenguaje, ya que, además, no tienen estrictamente como finalidad ser un medio de comunicación; son esencialmente un *medio de expresión*.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p. 19)

“La Plástica es arte, es expresión, comunicación, juego y magia” (Pérez Ulloa Iris, “Didáctica de la Educación Plástica: el taller de arte en la escuela”. p.11) En donde la creatividad es el motor que permite su existencia.

En la educación plástica se dibuja, se pinta, se hace escultura, modelado, grabado, títeres, ambientaciones, maquetas, fotografía, video, se usan computadoras, entre otras cosas.

Como señala **Herbert Read** en su obra “Educación por el Arte”: El Arte está presente en todo lo que hacemos para agradar nuestros sentidos. Pero no existe un tipo de arte al que deben conformarse todos los tipos de hombres, sino tantos tipos de arte como tipos de hombres; y las categorías en las que dividimos el arte deben corresponder a las categorías en las cuales dividimos a los hombres.

La plástica constituye un complejo proceso en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, el niño hace mucho más que un

dibujo o una escultura, él proporciona una parte de sí mismo, es decir, de su individualidad.

La educación plástica tiene dos objetivos: el primero busca enseñarles a utilizar el arte como un verdadero medio de auto expresión. Y el segundo busca que los niños desarrollen su creatividad, es decir un pensamiento que les permita adaptarse a los cambios, a ser más flexibles, abiertos y con sensibilidad a la vida, pero teniendo en cuenta que el pensamiento creativo solo se desarrolla a través de actividades artísticas.

Entonces, es en la educación plástica y por la plástica que aparecen en el niño los primeros impulsos creadores, por ello es importante considerar al arte como un medio de expresión y comunicación interpersonal no verbal.

La expresión que se manifiesta en la plástica, es un reflejo del niño en su totalidad. Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza, y demuestra el conocimiento que posee del ambiente, por medio de su expresión creadora.

El dibujo, una de las muchas formas de arte, es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez más coordinada que contribuye a la formación de la personalidad. Además, el dibujo es una "terapia" que cumple brillantemente la función de descarga de

la agresividad: por lo que la creación artística puede ser un medio de curación en sí misma.

El poeta inglés **Herbert Read** su obra “Educación por el Arte”, plantea que la plástica es un medio que cumple dos objetivos: Primero el proceso de personalización de las actitudes y la conducta, es decir, potencia la singularidad de cada persona. Segundo la integración del hombre en la vida social, es decir, busca la socialización. Por tanto la plástica busca una formación integral de la persona.

“El arte ayuda a crecer interiormente, a lograr madurez, a no perder la sensibilidad y la condición humana, a compartir experiencias, a interrelacionarse, a participar en el bien común, a proponer iniciativas, a buscar el equilibrio entre lo material y lo mental, a defender valores, a disfrutar, apreciar, preservar e incrementar lo que existe.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.11)

Nora Ros en su artículo: “El lenguaje artístico, la educación y la creación”, considera al “Arte como un lenguaje, plasmado en el objeto de arte. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo con la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera objetiva. El hombre por medio del objeto de arte satisface sus necesidades estéticas de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad. El objeto de arte le permite objetivar el vínculo existente entre su personalidad, la

estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar”.

Las artes plásticas en la educación establecen una serie de condiciones importantes que ayudan a la integridad en el desarrollo del alumno, tales como la psicomotricidad, la expresión y la simbología; la imaginación y la creatividad, el sentido estético, la apreciación artística, la sensibilidad, la percepción y el conocimiento. Si estos elementos integradores de la educación general y artística no se establecen en el campo educativo, la formación del niño no se realizará de forma integral y difícilmente habrá una relación armónica entre el individuo y el mundo exterior.

Toda forma de expresión humana auténtica tiene carácter relacional y comunicativo, por lo tanto permite la socialización y el desarrollo personal. El arte, necesita ser trabajado desde la infancia, al ser un modo potenciado de expresión y comunicación humana.

1.2 EL JUEGO: UNA FORMA DE EXPRESIÓN DEL ARTE EN LA INFANCIA

Un niño necesita jugar desde los primeros meses, encontrando satisfacción al ir logrando autodominio de sus pies y manos. El Juego es indispensable, porque contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base de un aprendizaje adecuado. El juego es una educación temprana, necesaria y positiva para la vida.

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 juego es la máxima expresión de los niños, con él se desarrolla su imaginación, supera sucesos pasados, siente alegría, libertad, y se enriquece de nuevos conocimientos. Es una experiencia tan placentera que los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos.

Existe un proceso natural para el juego, en el que el niño, en una primera instancia juega solo, para posteriormente hacerlo con otros niños y de esta manera llega a la socialización. Además, en un primer momento es un juego concreto, ya que el niño aprende de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo.

Luz María Chapela, en su artículo “El Juego en la Escuela”, dice que el juego propicia el desarrollo de las estructuras afectivas y cognitivas, así como destrezas manuales e intelectuales, además de fomentar valores, es decir constituye la plataforma de los aprendizajes básicos en los niños.

El niño mediante el juego explora el mundo que le rodea y de esta manera lo conoce y a partir de ello imagina y crea.

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas para la vida diaria.

La imaginación que se desarrolla al educar a los niños por medio del arte y el juego es la misma que el adulto utilizará en un futuro para desarrollar su trabajo como arquitecto, economista, etc. Es un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable para explorar.

Para **Froebel**, el arte es naturaleza humana en esencia. Considera que en los niños todos los modos de expresión artística se realizan en forma de juego, por lo tanto el juego es la forma de expresión del arte en la infancia; es decir los niños utilizan la música, escultura, dibujo, pintura, entre otros; como elementos integrantes del juego que les permite relacionarse y expresarse libremente.

Froebel sostiene: “El juego es la expresión más elevada del desarrollo humano en el niño, pues sólo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el alma del niño. Es el producto más puro y más espiritual del niño, y al mismo tiempo es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas y todas las relaciones.” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p. 135)

De acuerdo con **D. W. Winnicott**: “El juego es una experiencia creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida” (Lereño Patricia, “La educación en los primeros años No. 5”, p. 86)

El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando jugamos lo hacemos por placer, ya que se aleja de lo cotidiano y estresante: por lo que el juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, que sirve para la socialización, expresión, proceso de enseñanza aprendizaje, etc.

El arte por medio del juego le da la posibilidad al niño, de poner en práctica su imaginación, su creatividad, sus emociones y sentimientos. Pero ello es posible cuando se le facilitan experiencias, en donde observa su entorno, sus vivencias; explora las posibilidades de comunicación teniendo en cuenta el espacio y su cuerpo; organiza los recursos materiales y espaciales, representa situaciones de la vida diaria, los desplazamientos corporales, entre otros.

“El arte es el esfuerzo de la humanidad para lograr una integración con las formas básicas del universo físico y con los ritmos orgánicos de la vida. Todas las formas de juego (actividad corporal, repetición de alguna experiencia, fantasía, apreciación del ambiente, preparación para la vida, juegos colectivos) son otros tantos intentos cinestéticos de integración” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p.136)

1.3 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD CREADORA EN EL NIÑO

Para **Guilford**, la creatividad es: “La capacidad mental caracterizada por la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, por la disposición para establecer asociaciones lejanas, por tener sensibilidad ante los problemas y por la posibilidad de redefinir las cuestiones.”
(Alonso García José Ignacio, “Psicología, Bachillerato”, p.113)

La creatividad se considera como la facultad, capacidad y actitud que posee un individuo para solucionar problemas en determinados momentos en los cuales se hace necesario pensar con agilidad y eficacia. Por lo que puede decirse que la creatividad es una forma de comportamiento, donde la persona enfrenta positivamente y dándoles un nuevo enfoque a todos los acontecimientos de la vida.

La creatividad, al ser uno de los procesos psíquicos más sofisticados y estructurados, permite la construcción de las más diferentes y complejas actividades humanas. En este proceso creador toda la personalidad se halla comprometida.

El acto de crear es una característica esencial del ser humano, pues la creación humana se desarrolla en el sentido de dar sentido a la vida. Teniendo en cuenta que, cuando se

crea, el hombre se acerca a las esencias de las cosas, pero, cuando se repite, solo se llega a una mera apariencia.

Para **Howard Gardner** “El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto” (Gardner Howard, “Mentes Creativas”, p.53)

Las personas creativas tienen ciertas características que les permite un mejor desenvolvimiento en la vida, es por ello necesario potenciar en los niños esta capacidad.

Las características que se desarrollan son las siguientes:

- Sensibilidad para captar y solucionar problemas
- Fluidez de ideas o la capacidad para plantear metas y proyectos
- Flexibilidad mental, referida a la capacidad de percepción y la producción de contenidos.
- Originalidad y motivación.
- Inventiva, como la capacidad de producir modelos innovadores y constructivos, especialmente de valor social.
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de redefinición
- Autodeterminación y autovaloración adecuada.

Así, la creatividad se convierte en la herramienta necesaria en la vida, que permite a las personas originar lo que se quiere: producir composiciones, generar productos o ideas esencialmente nuevas.

Para desarrollar el pensamiento creativo, según **Edwar de Bono** (1986), se requiere propiciar en el ambiente de enseñanza- aprendizaje: la libertad de expresión, la ausencia de inhibiciones, evitar juicios críticos valorativos, estimular nuevas ideas durante el proceso creativo.

Nora Ros en su artículo: “El lenguaje artístico, la educación y la creación” señala que “Toda actividad creadora posee como base a la imaginación que se encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, científicos o técnicos de la vida del Hombre. Todo lo que no tenga que ver con el mundo de la naturaleza y sí con el de la cultura es el resultado de la imaginación y de la creación humana. Por lo tanto, **todos los seres humanos poseemos capacidad para la creación.**”

La actividad creadora surge en el hombre desde su infancia y se manifiesta en los juegos que los niños realizan, por lo que es necesario ampliar las experiencias del niño; ya que cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, más productiva será la actividad de su imaginación.

La actividad creadora en el niño es una actividad esencial y gratificante, es un juego, y es por ello que los niños le dan real importancia y les ocupa mucho tiempo.

La actividad creadora es imprescindible en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en la vida en general, para **Arnheim**: “Percibir en toda su plenitud lo que significa amar verdaderamente, interesarse por algo, comprender, crear, descubrir anhelar o esperar es, en sí mismo, el valor supremo de la vida. Una vez que esto se comprende, es igual de evidente que el arte es evocación de la vida en toda su plenitud, pureza e intensidad. El arte, por tanto, es uno de los instrumentos más poderosos de que disponemos para la realización de la vida. Negar esta posibilidad a los seres humanos es ciertamente desheredarlos.” (Arnheim Rudolf, “Arte y Percepción Visual”, p.48)

El arte logra que las personas sean más sensibles y conocedoras de sí mismas, permite explorar e investigar, por lo que desarrolla la capacidad de pensar en forma independiente y original.

La actividad creadora hoy en día se considera como un componente indispensable en la formación integral del individuo, por lo que se constituye en un aspecto esencial en la educación en general, ya que con la actividad creadora un niño expresa y comunica lo que él sabe, lo que siente y lo que supone de si mismo y del mundo circundante.

El psicólogo **Joy P. Guilford** distingue entre dos tipos de pensamiento:

- El pensamiento convergente: es el pensamiento lógico, donde se encuentra la respuesta “correcta” a un problema.

- El pensamiento divergente: es el pensamiento creativo, donde se encuentran respuestas nuevas y originales a un problema.

Es por ello que se plantea al arte como proceso de enseñanza-aprendizaje y de práctica de estos dos fundamentales e importantes tipos de pensamiento para utilizarlos en la vida.

El arte es una actividad dinámica y unificadora. Darle al niño la oportunidad de crear constantemente, por medio de su imaginación y con sus conocimientos actuales, es la mejor preparación para su futura capacidad creadora. Por lo tanto el desarrollo mental de los niños depende de la importante relación entre el niño y el ambiente, y de la libertad que le otorguemos para ello.

“Los niños son capaces de expresar plásticamente todo lo que les gusta y también lo que les disgusta, plasman en sus pinturas sus relaciones emocionales con el mundo que los rodea y muestran a través del color y los elementos plásticos sus emociones internas, es decir sus sentimientos.” (Pérez Ulloa Iris, “Didáctica de la Educación Plástica: el taller de arte en la escuela”, p.15)

El arte practicado desde la infancia, forma personas más adaptadas a la sociedad. Desarrolla la autoestima; ya que al saber que uno es capaz de producir cosas, de crear y de adaptarse a distintas situaciones, hace que se consolide la seguridad en uno mismo.

La educación basada en el arte y en la creatividad, tiende a facilitar las condiciones necesarias para una construcción interactiva del conocimiento, ya que partiendo desde los ambientes se da un clima de libertad a la indagación, a la curiosidad, al asombro y a la disposición en la que se pueden construir estructuras independientes que mediante la plástica se configuran en una representación enriquecida: que da como producto una creación artística.

Amalio García del Moral y Mora en su artículo “El creador infantil. La creación en el niño y el significado de su arte como actividad lúdica, educativa y comunicativa” señala que: “La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para poder llegar a representar-comunicar creativamente, a través de la imagen las percepciones y vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, entre hacer y decir. La comunicación y la expresión en el niño, se formula por medio de las tonalidades del color, la línea, las formas, el espacio, entre otros. El niño, es y debe seguir siendo capaz de crear símbolos que le permitan expresarse y comunicarse. Para ello necesita de dotes biológicos, y de una cultura que a través de la educación le proporcione ese instrumento indispensable que es el lenguaje”.

CAPITULO 2

ARTE Y EDUCACIÓN

2.1 LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN

En el diccionario virtual **Wikipedia** definen a la educación como:

El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, porque está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.

Educar es: “Dirigir, encaminar, doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o adolescente por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos” (Diccionario Lexus, 1997, p.313)

Según el artículo 66 de la constitución del Ecuador:

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; **estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona**; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.

“La Educación es el fomento del crecimiento, pero aparte de la maduración física el crecimiento se hace evidente sólo en la expresión. La educación puede definirse, por consiguiente, como el cultivo de los modos de expresión” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p.37)

La finalidad de la educación, consiste en desarrollar al mismo tiempo y en igual medida: la singularidad, el conocimiento y la socialización del individuo. Pero la Educación no sólo debe ser el proceso de individuación sino también de integración a la diversidad, es decir de reconciliación de la singularidad individual con la unidad social. Para lograr este fin, como expuso **Platón** ya hace mucho tiempo, el arte debe ser la base de la educación.

En el sistema educativo, para **Herbert Read**, la ciencia y el arte son inseparables, ya que ambos son métodos y herramientas necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que el arte es la representación y la ciencia es la explicación de la realidad que se está estudiando.

Considerando que en la educación, todas las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad, intelecto y personalidad intervienen en el cultivo de los modos de expresión: Todos estos procesos implican arte, es decir un óptimo desarrollo en la expresión de sonidos, imágenes, entre otros.

La educación, para **Herbert Read** en su obra “Educación por el arte”, puede definirse, como el cultivo de los modos de expresión, consiste en enseñar a los niños y adultos a desarrollar las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto. Entonces: “El objetivo de la educación es por consiguiente la creación de artistas—de personas eficientes en los diversos modos de expresión.” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p.37)

Para **Herbert Read** la educación debería conducir al hombre, a vivir su vida en forma espontánea, natural, creadora y con armonía emocional e intelectual, insistiendo en la

formación de elementos sensibles y emocionales. Dice que esta educación busca la integración de lo artístico en la educación en general, entendiendo al arte como un medio de expresión y de auto identificación de la personalidad.

“En la educación se encuentra la oportunidad de superación personal y colectiva, el desarrollo de principios, valores y cualidades, la posibilidad de progreso, el establecimiento de condiciones propicias para que el presente y el futuro sean dignos de ser vividos. En el proceso educativo, las experiencias artísticas y estéticas obtenidas desde la infancia son factor importante en el desarrollo de cada individuo.”(Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.10)

Las artes plásticas en la educación contribuyen con importantes herramientas que ayudan a un desarrollo integral de los niños, tales como la psicomotricidad, la expresión y la simbología; la imaginación y la creatividad, el sentido estético, la apreciación artística, la sensibilidad, la percepción y el conocimiento.

El arte en la educación es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del alumno, constituye un medio para comunicarse y expresarse en pensamientos y sentimientos.

“Educación y arte se complementan. Educar con el arte y en el arte es posible principalmente en la infancia, etapa en que se aprende más que en ningún otro momento de la vida y resulta intenso y determinante el estímulo de todas las facultades. Si todos

los niños desarrollan sus capacidades, sus actitudes positivas, sus iniciativas y el máximo potencial creativo, se propiciará la formación de personas sensibles y responsables, y de mejores organizaciones sociales.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.11)

“Educar no es influir, pero tampoco es dejar de hacer, es obrar. Al niño, la creación artística se le presenta como el fin de su contacto con el adulto; pero para éste ha de ser ante todo un medio, un medio educativo”. (Fabregat Ernesto, “Metodología de la enseñanza del dibujo”, p.67)

Como señala **Bertha Lorena Vera Verján** en su artículo: “El arte: factor determinante en el proceso educativo”: El arte es de vital importancia en la educación ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima, posibilita la necesidad del hombre de comunicarse y expresarse para relacionarse con los demás.

El arte en la educación crea individuos con actitud abierta y progresiva, capaces de pensar por sí solos, con espíritu de crítica y capacidad de romper paradigmas mal fundamentados que están presentes en nuestra sociedad.

2.2 EL ARTE Y EL CURRÍCULO PREESCOLAR

Ernesto Fabregat en su obra “Metodología de la enseñanza del dibujo”, dice que hay que educar al niño por el arte, pero no se debe confundir: el arte no debe entrar en el niño, sino debe salir de él. Dice que la educación tiene que considerar al arte en el currículo, pues el arte es la expresión natural humana, es la manera en la que afirma la autenticidad del ser, ya que es el intento de materializar en la realidad el valor de la vida interna, además de ser un medio perfecto para apropiarse de la cultura.

“La educación artística y la educación estética existen y existirán siempre porque el arte y la educación son inherentes a la humanidad y exclusivas de ella. Están presentes en todo momento, con mayor o menor relevancia.”(Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.11)

La fusión de la educación y el arte no apunta a desarrollar el intelecto solamente, sino al desarrollo del niño de manera integral; es decir propicia el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la actitud crítica, y el reconocimiento de elementos básicos los contenidos mediante diversas experiencias.

“Todas las expresiones del arte tienen su razón de ser; los sistemas educativos han estructurado, a partir de las diversas manifestaciones artísticas, objetivos pedagógicos que intervienen espontánea o intencionalmente en el desarrollo armónico del individuo, en la medida que estimulan las facultades intelectuales, motrices y afectivas.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.9)

En el libro de **Herbert Read** “Educación por el Arte”, propone no hacer de todos los individuos artistas, sino proporcionarles los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad.

Howard Gardner en su obra "Educación artística y desarrollo humano", llama la "edad de oro del dibujo" a la edad que comprende de los 4 a los 7 años (etapa preescolar y comienzos de la escolar). Es la etapa donde los chicos logran la mayor expresividad, la etapa más creativa y fructífera. Dibujan casi de manera compulsiva, pueden dibujar lo que se les ocurra, no necesitan ningún impulso y pasan con total facilidad de un medio simbólico al otro; del dibujo a la teatralización, de la representación al canto o a la danza, sin ningún tipo de dificultad ni traba. Es por lo tanto la edad óptima para educar por medio del arte.

Lo ideal es que todos los niños, desde la más temprana edad, pudieran tener algún contacto con el lápiz y el papel. Empezarán con garabatos para luego ser capaces de dibujar formas más reconocibles. Cuanto más dibujen los niños, mejor dibujarán, y más beneficios se notarán en su desarrollo. El dibujo facilita desarrolla:

- 1- psicomotricidad fina
- 2- escritura y la lectura,
- 3- confianza en sí mismo
- 4- expresividad de emociones, de sentimientos y sensaciones
- 5- comunicación con los demás y consigo mismo
- 6- creatividad
- 7- formación de su personalidad
- 8- madurez psicológica

La Educación Preescolar tiene como finalidad básica contribuir al desarrollo de los niños y niñas tanto en el plano físico como en el social, afectivo y cognitivo. Para ello las dimensiones que se toma en cuenta para desarrollarlas en la Educación Inicial son:

- Yo y su relación consigo mismo.
- Yo y su relación con los demás.
- Yo y su relación con los otros culturales, es decir con el entorno físico y sociocultural.

En el referente curricular ecuatoriano para la educación Inicial se señalan los dos componentes que lo conforman y en los cuales se mueve el proceso de enseñanza-aprendizaje preescolar:

El eje principal, lo compone la Afectividad que es el motor que impulsa el desarrollo y activa el pensamiento creativo y lógico.

El plano transversal está constituido por las expresiones de arte y juego que son esenciales para desarrollar las capacidades del pensamiento creativo y el pensamiento lógico.

Para que la educación sea eficiente y cumpla con su papel, es necesario que uno de sus primeros objetivos sea el fomentar la creatividad. Teniendo en cuenta que el propósito básico en las escuelas en las que se utiliza el arte como espacio y escenario curricular, es el de favorecer a la formación integral de los alumnos mediante el logro de capacidades expresivas, con imaginación creadora, con fundamentos y actitud ética. Otorgándoles vivencias únicas en procesos estéticos y expresivos para aprender a comunicar y apreciar desde los lenguajes artísticos, todos los conocimientos impartidos.

“El estímulo de la capacidad creativa desde la infancia se apoya en las acciones de percibir, reflexionar, imaginar, sentir, decidir y hacer. La práctica educativa sigue un proceso sistemático con el empleo de técnicas didácticas, dinámicas grupales e individuales en las que las expresiones corporal, oral y gráfico-plástica se vinculan, y donde se echa mano de todo tipo de recursos, como los juegos.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p. 34)

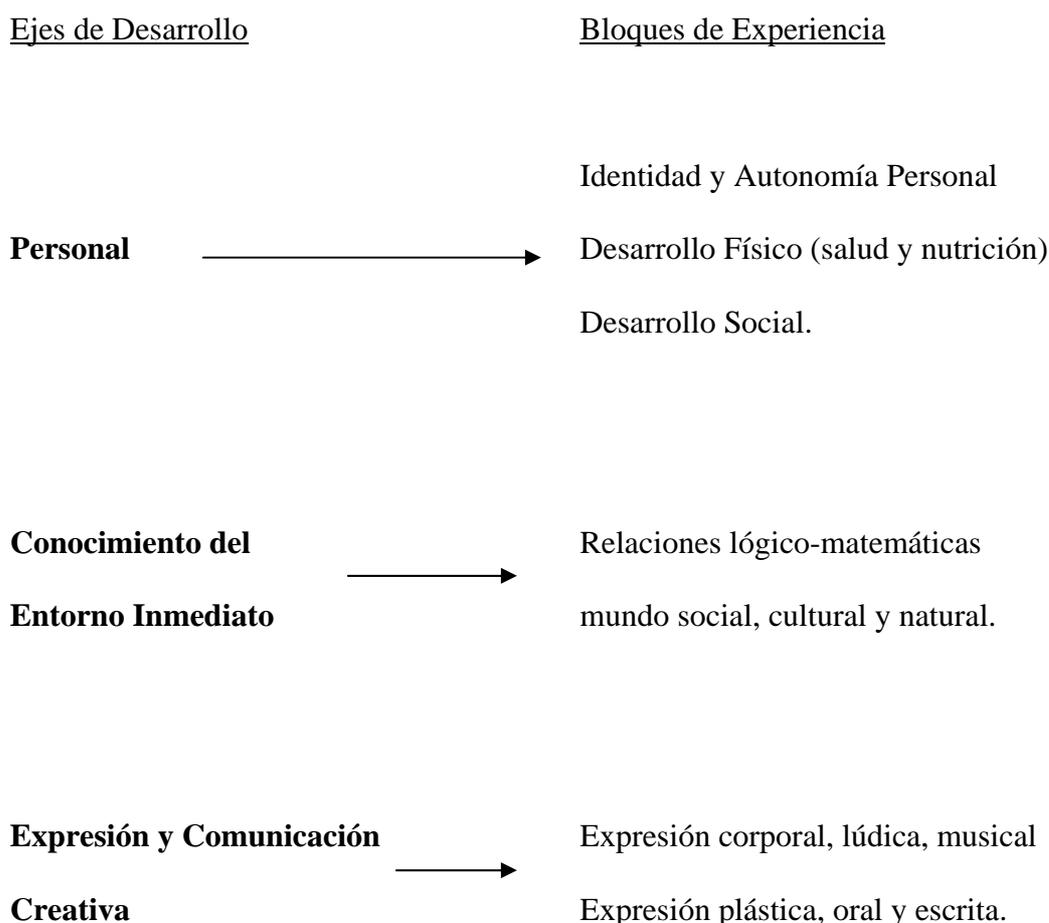
En la Reforma Curricular para la Educación Básica del Ecuador, se señalan los objetivos del ciclo preescolar, los mismos son:

- Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y autonomía personal.
- Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí mismo, de las demás personas y de su cultura.
- Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr un mejoramiento de las capacidades intelectuales.
- Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa evolutiva.

Estos fines se deben lograr con una educación que promueva y favorezca la adecuada inserción del niño en el medio natural, social y cultural al que pertenece, consolidando de igual manera su personalidad y autoestima.

Para ello se estructura el aprendizaje en ejes de desarrollo que expresan el desarrollo de las capacidades básicas del niño, bloques de experiencia que movilizan a los anteriores.

Así, estaría constituido de la siguiente manera:

Por lo tanto, la Educación Preescolar tiene como propósitos promover en los niños el desarrollo de sus potencialidades cognitivas y comunicativas; la confianza en sí mismos; la seguridad y el respeto en sus relaciones con los demás; la sensibilidad y creatividad para expresarse. Así como el desarrollo de las capacidades y disposiciones para el aprendizaje permanente.

A través de las actividades de expresión plástica se da la oportunidad a los niños de exteriorizar sus experiencias, lo que piensan y sienten, el descubrirse a sí mismos y a los demás. Además es necesario el desarrollo de la apreciación, que solo se consigue mediante el arte, ya que ocupa un lugar importante en el desarrollo del niño porque constituye la capacidad que tiene para observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificarse y externar su opinión sobre las diversas manifestaciones artísticas

Las actividades plásticas cumplen un papel muy importante en el logro de estos propósitos educativos, porque generan en los niños sensaciones y emociones, les permiten expresar y construir ideas, desarrollar su imaginación y su capacidad creativa, conocer su cuerpo y sus posibilidades de movimiento, y estimulan el conocimiento de sí mismos y del mundo que les rodea, así como diferentes formas de relacionarse con los otros.

Cuando se estimula al niño a que utilice el arte, se le estará ayudando a que desarrolle su percepción, su emoción, e inteligencia. El niño contará con más medios para expresarse y adquirirá más práctica y experiencias. La potencialidad creativa que tiene un niño es enorme pero no siempre se reconoce eso ni se le ofrece la oportunidad de ponerlas en práctica.

2.3 EL AMBIENTE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESION

El Ambiente educativo es un espacio de aprendizaje compuesto por la organización del tiempo, los materiales, y las interacciones. Es una herramienta básica que permite la interacción de los niños con los materiales, en un sistema dinámico, democrático, humano y de igualdad; es por ello necesario realizar previamente la planificación y la organización de dicho ambiente.

El desarrollo mental depende de la relación entre el niño y el ambiente y esta relación es básica para llevar a cabo una experiencia de creación artística. Por lo tanto el desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería ser una de las partes más importantes del proceso educativo.

Cuando se imparte arte en el aula de clase, se comienza a trabajar con la creatividad, la expresión y el desarrollo de la apreciación estética.

Estos elementos son idóneos de integrar la personalidad del alumno y además son capaces de ayudar a liberar tensiones y a proponer soluciones creativas en la vida cotidiana, es decir son terapéuticos.

La expresión de los sentimientos, ideas, emociones y sensaciones, se favorece con actividades basadas en la libertad, para ello es necesario considerar la importancia de brindar espacios en donde se puedan integrar todas las dimensiones del ser humano: Afectividad, creatividad, vitalidad, sexualidad y la trascendencia del ser, enfocadas al desarrollo individual y social.

Como dice **Howard Gardner** en su obra “Mentes Creativas”: “Si, al principio de su vida, los niños tienen la oportunidad de descubrir mucho sobre el mundo, y la aprovechan de forma adecuada explorando, acumularán un incalculable “capital de la creatividad”, del que podrán hacer uso el resto de su vida.” (Gardner Howard, “Mentes Creativas”, p.49)

Por ello es necesario considerar un ambiente que ofrezca identidad, seguridad, confianza y autonomía, que propicie la integración y la explosión del saber, que genere la alegría y la emoción de crear a través de la comunicación mediante diferentes lenguajes, lógicas y entendimientos.

Un ambiente que permita y desarrolle la capacidad de asombro, que genere el interés y la atención como motores del aprendizaje en la vivencia.

Un ambiente didáctico con diversos métodos y procedimientos, donde se promueva la indagación, la formulación y reformulación de problemas, donde se generen más preguntas que respuestas y se construyan diversos caminos de posibilidad y logro. Es decir, que promueva la organización y la participación activa, la espontaneidad, la apertura, la flexibilidad, la interacción, la autogestión etc.

2.4 EL ROL DEL PROFESOR

Los primeros años de vida son los que forman el futuro de las personas, los que alientan sus motivaciones y marcan el principio de su desarrollo intelectual y motriz. Una educación organizada, planificada y metodológica en esta etapa de la niñez permite un crecimiento más completo de los pequeños y facilita su inserción en la escuela primaria.

Según dice **Bertha Lorena Vera Verján** en su artículo “El arte: factor determinante en el proceso educativo”: El respeto de la individualidad y expresividad del educando es muy importante, ya que esto proporciona al niño el equilibrio para que su aprendizaje sea más significativo. Artísticamente, el niño cumple una función evolutiva que le va a permitir el desarrollo creativo y colectivo, así como cierta estabilidad emocional. Si el maestro no respeta al niño en su expresión, éste está contribuyendo a crear un problema en el educando que imposibilita su formación integral.

“La función del educador es fundamental, a él corresponde despertar imaginación y creatividad del niño mediante sus preguntas, librarlo de prejuicios y de su timidez, de protegerlo contra los otros y el enseñarle a superarse por sí mismo.” (Fabregat Ernesto. “Metodología de la enseñanza del dibujo”, p. 121.)

Como señala **Nora Ros** en su artículo “El lenguaje artístico, la educación y la creación”: “El Profesor debe ofrecer a los alumnos la oportunidad de conocer y aprender los distintos tipos lenguajes tradicionales, como lenguajes alternativos. Ya que el aprendizaje de los lenguajes artísticos, implica el conocimiento de sus facetas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Este tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar competencias complejas relacionadas al desarrollo de la capacidad de abstracción, a la construcción de un pensamiento crítico y divergente y a la apropiación de valores culturales.”

Si el maestro no respeta al niño en su expresión, éste está contribuyendo a crear un problema en el educando que imposibilita su formación integral. De esta manera, el maestro no está logrando su función social, ni el niño se está formando como un ser creativo y con la capacidad para resolver los problemas con los que se enfrenta.

“El educador consiente de su responsabilidad actúa con entusiasmo. Sabe escuchar, orienta, contesta preguntas y apoya las iniciativas, propuestas y decisiones positivas de los alumnos. Inspira confianza, alienta y tranquiliza.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.164)

El educador es un guía, es el promotor y el organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“El educador no va a enseñar a dibujar, no va a decir o demostrar cómo trazar cada forma, ni en el pizarrón ni en el papel; no va a considerar errores las soluciones gráficas infantiles; no va a ayudar dibujando o pintando; no va a indicar el color de cada figura, ni a terminar los ejercicios intentando que se vean más “bonitos”, ni a poner ejemplos; no caerá en la tentación de decirle al niño qué es “lo mejor”, con el pretexto de ahorrar tiempo y esfuerzo.” (Vanegas Alicia, “las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.164)

El docente debe estar conciente de la diversidad de individualidades que tiene en su aula de clases, es por lo tanto necesario que planifique para la diversidad.

Teniendo en cuenta las “inteligencias múltiples” como plantea **Howard Gardner**:

- * Inteligencia Tradicional o lingüística
- * Inteligencia Lógico-matemática
- * Inteligencia Cinético-corporal
- * Inteligencia Espacial
- * Inteligencia musical
- * Inteligencia interpersonal
- * Inteligencia Emocional

El profesor debería estar preparado con diversos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación, para trabajar con las distintas capacidades intelectuales, ya que para cada persona con un tipo de inteligencia diferente, se da una forma característica de percepción, de memoria y de aprendizaje, respetando su diversidad.

CONCLUSIÓN

Es por medio de los dibujos que el niño logra expresar su estado psicológico y bienestar emocional. A través del Arte el niño puede manifestar como piensa, como siente y cómo se ve dentro del entorno en el que se desarrolla, ya que éste les permite hacer relación entre su mundo interno y su mundo exterior, por lo que se desarrolla su personalidad y autoestima.

El Arte permite desarrollar la motricidad gruesa y la motricidad fina, lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura, lectura, de aprendizaje en general. Además, el Arte es un medio de socialización con los demás, que potencia la confianza en sí mismo, expresividad de emociones, sentimientos y sensaciones, la comunicación con los demás y consigo mismo, la creatividad, la formación de su personalidad, su madurez psicológica, etc. Es decir, le permiten desarrollarse armónicamente.

Se plantea al Arte como medio básico para la educación, ya que conjuntamente con la ciencia consigue formar y desarrollar: El pensamiento convergente que es el pensamiento lógico, donde se encuentra la respuesta “correcta” a un problema.

Y El pensamiento divergente que es el pensamiento creativo, donde se encuentran respuestas nuevas y originales a un problema. De esta manera se le están proporcionando al niño las herramientas necesarias para su desenvolvimiento en la vida.

La fusión de la educación y el arte no apunta a desarrollar el intelecto solamente, sino al desarrollo del niño de manera integral; es decir propicia el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la actitud crítica, y el reconocimiento de elementos básicos de los contenidos; mediante diversas experiencias.

Asimismo hay que considerar que la función de la Educación por medio del Arte no radica en la formación de artistas, pero si consiste en brindar el conocimiento de las técnicas, los recursos, los materiales, entre otros, para proporcionarles a los niños la posibilidad de expresión y comunicación, y sobre todo de un aprendizaje completo y significativo.

Según la constitución del Ecuador una de los compromisos de la Educación será estimular la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona, ya que se considera al arte como el generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo; que estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima.

El arte, la creatividad y la imaginación desempeñan un papel vital en la educación de los niños, por ser actividades dinámicas y unificadoras. Por lo tanto es importante considerar a la plástica como una herramienta básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje preescolar.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALONSO GARCÍA JOSÉ IGNACIO, “Psicología, Bachillerato”, Ed. Mc. Graw-Hill, España, 1997.
- ARNHEIM RUDOLF, “Arte y Percepción Visual- Psicología de la visión creadora” Ed. Eudeba, Buenos Aires 1985.
- BOLONDRADE M, JOHNSTON J. “Jugar para crear y aprender”, Ed. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires 2001.
- Consejo Nacional de Educación, “Reforma curricular para la educación básica”, Quito- Ecuador 1998, tercera Edición.
- FABREGAT ERNESTO. “Metodología de la enseñanza del dibujo”. Ed. Fernández Editores, México 1969.
- GARDNER HOWARD, “Educación artística y desarrollo humano”, Editorial Paidós, 1994.
- GARDNER HOWARD, “Mentes Creativas: una anatomía de la creatividad”, Ed. Paidós, Barcelona 1998.
- HUYGHE RENÉ, “El arte y el hombre”, Ed. Planeta, Barcelona 1977.
- LEREÑO PATRICIA, “La educación en los primeros años No. 5”, Ed. Ensayos y experiencias, Buenos Aires 2000.
- LEXUS Diccionario Enciclopédico, 1997.
- LOWENFELD VIKTOR, “Desarrollo de la capacidad creadora”, Ed. Kapelusz, Buenos Aires 1980.
- LOWENFELD, VIKTOR; BRITTAIN, "Desarrollo de la Capacidad Creadora", Ed. Kapelusz. Buenos Aires 1972.

- MARÍN VIADEL RICARDO, “Didáctica de la educación artística para primaria”, Ed. Pearson Educación, Madrid 2003.
- PÉREZ ULLOA IRIS, “Didáctica de la Educación Plástica: el taller de arte en la escuela”, Ed. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires 2002.
- READ HERBERT, “Educación por el Arte”, Ed. Paidós, Barcelona 1986.
- ROS NORA, “El lenguaje artístico, la educación y creación”, revista Iberoamericana de Educación (ISSN:1681-5653)
- VANEGAS ALICIA, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, Ed. Paidós, México 2002.

PÁGINAS CONSULTADAS DE INTERNET:

- www.cica.es/aliens/revfuentes/num3/Tema20del%20Moral.htm **13/nov/05, 10:20**
- [www.ciberamerica.org/Castellano/educación/no Universitaria/preescolar/inicio.htm](http://www.ciberamerica.org/Castellano/educación/no%20Universitaria/preescolar/inicio.htm)
17/oct/05, 11:25
- www.contexto-educativo.com.ar/2003/2/nota-02.htm **14/nov/05, 09:15**
- www.educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/10/10carlos.html **27/oct/05, 11:50**
- www.mecd.gob.ni/preesc02.asp, **27/oct/05, 11:35**
- www.monografias.com/trabajos26/creatividad-escuela/creatividad-escuela.shtml
27/oct/05, 11:58
- www.sekquito.com/default.asp?idN1=6&idN2=8, **27/oct/05, 11:31**
- www.weblog.educ.ar/espacio_docente/plastica/archives/000484.php **15/nov/05 09:30**
- www.es.wikipedia.org/wiki/Educación, **27/oct/05, 11:10**

PROPUESTA DE ESQUEMA DE LA MONOGRAFÍA

Del Curso de Graduación:

Universidad del Salvador – Universidad del Azuay

Título: *“El Arte como Expresión en el Jardín”*

1. Introducción

2. Fundamentación

3. Marco Teórico

Capítulo 1: Arte y Expresión

1.1 Plástica: definición y beneficios

1.2 Significado del Juego e Importancia.

1.3 Importancia de la Actividad Creadora en el niño.

Capítulo 2: Educación por medio del arte

2.1 La Función de la Educación en general.

2.2 El Arte y el Currículo Preescolar

2.3 El Ambiente Educativo para el desarrollo de la Creatividad y
la Expresión.

2.4 El Rol del Profesor.

4. Conclusión

5. Bibliografía

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TRABAJO MONOGRÁFICO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN
PSICOLOGÍA EDUCATIVA TERAPÉUTICA.

TEMA: EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN EL JARDÍN

AUTORA: Mª Verónica Tamariz Espinosa

TUTOR: Dr. Franklin Ordóñez

CUENCA- 2005

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN LE JARDÍN	1
---	-------	---

CONTENIDO:

CAPÍTULO 1: ARTE Y EXPRESIÓN

1.1	PLÁSTICA: ARTE Y EXPRESIÓN	3
1.2	EL JUEGO: UNA FORMA DE EXPRESIÓN DEL ARTE EN LA INFANCIA	9
1.3	IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD CREADORA EN EL NIÑO....		13

CAPÍTULO 2: ARTE Y EDUCACIÓN

2.1	LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN	19
2.2	EL ARTE Y EL CURRÍCULO PREEESCOLAR	24
2.3	EL AMBIENTE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN	31
2.4	EL ROL DEL PROFESOR	34

CONCLUSIÓN	38
------------	-------	----

BIBLIOGRAFÍA	41
--------------	-------	----

ANEXO: ESQUEMA DE MONOGRAFÍA	43
------------------------------	-------	----

ANEXO

ESQUEMA DE MONOGRAFÍA

DEDICATORIA

Dedico este Trabajo monográfico: “**EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN EL JARDÍN**” a mi familia, que ha sabido apoyarme en todo momento de mi carrera, y mi vida.

Creo que sin ellos no podría estar donde me encuentro: realizando mi sueño de estudiar para que algún día sea una persona útil para la sociedad, y de esa forma poder sentirme orgullosa de mí misma.

Gracias al soporte y cariño que recibo de ellos día a día, he podido desarrollarme, y he ampliado mis conocimientos universitarios.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a las personas que me ayudaron durante mis estudios universitarios:

A mis padres quienes me infundieron el amor, la ética y el rigor que guían mi transitar por la vida.

A mi querida Abuelita por confiar en mí, y por apoyarme siempre en toda meta que me propongo.

A mi Tutor de Monografía: Dr. Franklin Ordóñez por su asesoramiento científico y estímulo para seguir creciendo intelectualmente.

RESUMEN

El presente trabajo plantea una reflexión sobre la expresión, el lenguaje y la comunicación en el niño preescolar, realizando un recorrido en los procesos evolutivos de su comportamiento expresivo, comunicativo, creativo y perceptivo.

Además de destacar la importancia del Arte en el niño pequeño, ya que en sus dibujos expresa, crea y comunica inconscientemente por medio de la apreciación e imaginación sus primeras percepciones del ambiente personal, social y material, asimismo plasma todo cuanto no quiere o no puede revelar por medio de la palabra.

ABSTRACT

This article proposes a reflexion about the expresion, language and communication of pre-school children. Narrating the evolution process in expressive, creative, communicative and perceptive behaviour.

Moreover to mark the Art importance, for the reason that the child expresses, creates and unconsciously communicates in his draws, through the appreciation and the imagination, his first perceptions in the personal, social and physical atmosphere, as well all that he doesn't want or he cannot reveal through the words.

INTRODUCCIÓN

Por medio de la realización del siguiente trabajo, se pretende realizar una investigación acerca de la importancia del arte en el desarrollo de la expresión y la educación de edad preescolar.

La esencia de este trabajo Monográfico de Investigación sobre “El Arte como Expresión en el Jardín”, nace de la inquietud de conocer si el niño preescolar expresa, crea y comunica inconscientemente en sus dibujos las primeras percepciones del ambiente personal, social y material.

Esta inquietud surge en la experiencia del curso de graduación realizado en Argentina, ya que fue allí donde pude constatar la importancia que se le da al arte como herramienta necesaria, tanto en la educación como en la terapia.

Por lo tanto, se presentará información de manera clara y precisa acerca de diversos factores y características relevantes del arte en esta etapa, orientándonos

de igual manera a los diversos aspectos que son de carácter relevante en relación a la plástica de los niños, como lo son la expresión, creatividad, la imaginación, el arte, juego , aprendizaje, entre otros.

Además se detallará el por qué debe incluirse al Arte como herramienta fundamental en el sistema educativo preescolar, acotando el rol del profesor en el mismo, el ambiente de aprendizaje, etc.

EL ARTE COMO EXPRESIÓN EN EL JARDÍN

CAPITULO 1

ARTE Y EXPRESIÓN

1.1 PLASTICA: ARTE Y EXPRESIÓN

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral del niño, allí logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido sobre si mismo.

Este aprendizaje paulatino se da cuando el niño intercambia con el ambiente y lo percibe: al tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, etc. Todo esto es una base para la producción y reproducción artística en los niños.

Como señala **René Huyghe**: “El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, sin arte. Pero él, el mundo se hace más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral” (Huyghe René, “El arte y el hombre”, 1977)

La primera forma de comunicación, es la expresión vocal. El primer registro gráfico de los niños es el garabato y éste marca el comienzo de la expresión, que progresivamente se transformará en dibujo, pintura y luego a la palabra escrita.

“Consecuencia de la necesidad natural de expresión es la práctica del arte. La expresión libre y espontánea de sus primeros días evolucionará en el niño hacia una forma voluntaria y reflexiva. La práctica del arte permite al niño adquirir confianza de sus posibilidades acerca de este medio de expresión; y como medio de expresión personal (en el niño) requiere de máximo respeto por parte del educador. ”. (Fabregat Ernesto. “Metodología de la enseñanza del dibujo”. p. 121)

“Las artes plásticas no tienen establecido un conjunto de signos convencionales organizable en un código único suficientemente conocido, comprendido y utilizado por todos; esta razón determina que las artes plásticas se constituyan literalmente en un

lenguaje, ya que, además, no tienen estrictamente como finalidad ser un medio de comunicación; son esencialmente un *medio de expresión*.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p. 19)

“La Plástica es arte, es expresión, comunicación, juego y magia” (Pérez Ulloa Iris, “Didáctica de la Educación Plástica: el taller de arte en la escuela”. p.11) En donde la creatividad es el motor que permite su existencia.

En la educación plástica se dibuja, se pinta, se hace escultura, modelado, grabado, títeres, ambientaciones, maquetas, fotografía, video, se usan computadoras, entre otras cosas.

Como señala **Herbert Read** en su obra “Educación por el Arte”: El Arte está presente en todo lo que hacemos para agradar nuestros sentidos. Pero no existe un tipo de arte al que deben conformarse todos los tipos de hombres, sino tantos tipos de arte como tipos de hombres; y las categorías en las que dividimos el arte deben corresponder a las categorías en las cuales dividimos a los hombres.

La plástica constituye un complejo proceso en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, el niño hace mucho más que un

dibujo o una escultura, él proporciona una parte de sí mismo, es decir, de su individualidad.

La educación plástica tiene dos objetivos: el primero busca enseñarles a utilizar el arte como un verdadero medio de auto expresión. Y el segundo busca que los niños desarrollen su creatividad, es decir un pensamiento que les permita adaptarse a los cambios, a ser más flexibles, abiertos y con sensibilidad a la vida, pero teniendo en cuenta que el pensamiento creativo solo se desarrolla a través de actividades artísticas.

Entonces, es en la educación plástica y por la plástica que aparecen en el niño los primeros impulsos creadores, por ello es importante considerar al arte como un medio de expresión y comunicación interpersonal no verbal.

La expresión que se manifiesta en la plástica, es un reflejo del niño en su totalidad. Un niño expresa sus pensamientos, sus sentimientos y sus intereses en los dibujos y pinturas que realiza, y demuestra el conocimiento que posee del ambiente, por medio de su expresión creadora.

El dibujo, una de las muchas formas de arte, es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez más coordinada que contribuye a la formación de la personalidad. Además, el dibujo es una "terapia" que cumple brillantemente la función de descarga de

la agresividad: por lo que la creación artística puede ser un medio de curación en sí misma.

El poeta inglés **Herbert Read** su obra “Educación por el Arte”, plantea que la plástica es un medio que cumple dos objetivos: Primero el proceso de personalización de las actitudes y la conducta, es decir, potencia la singularidad de cada persona. Segundo la integración del hombre en la vida social, es decir, busca la socialización. Por tanto la plástica busca una formación integral de la persona.

“El arte ayuda a crecer interiormente, a lograr madurez, a no perder la sensibilidad y la condición humana, a compartir experiencias, a interrelacionarse, a participar en el bien común, a proponer iniciativas, a buscar el equilibrio entre lo material y lo mental, a defender valores, a disfrutar, apreciar, preservar e incrementar lo que existe.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.11)

Nora Ros en su artículo: “El lenguaje artístico, la educación y la creación”, considera al “Arte como un lenguaje, plasmado en el objeto de arte. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo con la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera objetiva. El hombre por medio del objeto de arte satisface sus necesidades estéticas de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad. El objeto de arte le permite objetivar el vínculo existente entre su personalidad, la

estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar”.

Las artes plásticas en la educación establecen una serie de condiciones importantes que ayudan a la integridad en el desarrollo del alumno, tales como la psicomotricidad, la expresión y la simbología; la imaginación y la creatividad, el sentido estético, la apreciación artística, la sensibilidad, la percepción y el conocimiento. Si estos elementos integradores de la educación general y artística no se establecen en el campo educativo, la formación del niño no se realizará de forma integral y difícilmente habrá una relación armónica entre el individuo y el mundo exterior.

Toda forma de expresión humana auténtica tiene carácter relacional y comunicativo, por lo tanto permite la socialización y el desarrollo personal. El arte, necesita ser trabajado desde la infancia, al ser un modo potenciado de expresión y comunicación humana.

1.2 EL JUEGO: UNA FORMA DE EXPRESIÓN DEL ARTE EN LA INFANCIA

Un niño necesita jugar desde los primeros meses, encontrando satisfacción al ir logrando autodominio de sus pies y manos. El Juego es indispensable, porque contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la base de un aprendizaje adecuado. El juego es una educación temprana, necesaria y positiva para la vida.

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 juego es la máxima expresión de los niños, con él se desarrolla su imaginación, supera sucesos pasados, siente alegría, libertad, y se enriquece de nuevos conocimientos. Es una experiencia tan placentera que los niños no necesitan que nadie les explique la importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos.

Existe un proceso natural para el juego, en el que el niño, en una primera instancia juega solo, para posteriormente hacerlo con otros niños y de esta manera llega a la socialización. Además, en un primer momento es un juego concreto, ya que el niño aprende de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo.

Luz María Chapela, en su artículo “El Juego en la Escuela”, dice que el juego propicia el desarrollo de las estructuras afectivas y cognitivas, así como destrezas manuales e intelectuales, además de fomentar valores, es decir constituye la plataforma de los aprendizajes básicos en los niños.

El niño mediante el juego explora el mundo que le rodea y de esta manera lo conoce y a partir de ello imagina y crea.

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas para la vida diaria.

La imaginación que se desarrolla al educar a los niños por medio del arte y el juego es la misma que el adulto utilizará en un futuro para desarrollar su trabajo como arquitecto, economista, etc. Es un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable para explorar.

Para **Froebel**, el arte es naturaleza humana en esencia. Considera que en los niños todos los modos de expresión artística se realizan en forma de juego, por lo tanto el juego es la forma de expresión del arte en la infancia; es decir los niños utilizan la música, escultura, dibujo, pintura, entre otros; como elementos integrantes del juego que les permite relacionarse y expresarse libremente.

Froebel sostiene: “El juego es la expresión más elevada del desarrollo humano en el niño, pues sólo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el alma del niño. Es el producto más puro y más espiritual del niño, y al mismo tiempo es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas y todas las relaciones.” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p. 135)

De acuerdo con **D. W. Winnicott**: “El juego es una experiencia creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida” (Lereño Patricia, “La educación en los primeros años No. 5”, p. 86)

El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando jugamos lo hacemos por placer, ya que se aleja de lo cotidiano y estresante: por lo que el juego se puede considerar como la actividad fundamental de la infancia, que sirve para la socialización, expresión, proceso de enseñanza aprendizaje, etc.

El arte por medio del juego le da la posibilidad al niño, de poner en práctica su imaginación, su creatividad, sus emociones y sentimientos. Pero ello es posible cuando se le facilitan experiencias, en donde observa su entorno, sus vivencias; explora las posibilidades de comunicación teniendo en cuenta el espacio y su cuerpo; organiza los recursos materiales y espaciales, representa situaciones de la vida diaria, los desplazamientos corporales, entre otros.

“El arte es el esfuerzo de la humanidad para lograr una integración con las formas básicas del universo físico y con los ritmos orgánicos de la vida. Todas las formas de juego (actividad corporal, repetición de alguna experiencia, fantasía, apreciación del ambiente, preparación para la vida, juegos colectivos) son otros tantos intentos cinestéticos de integración” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p.136)

1.3 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD CREADORA EN EL NIÑO

Para **Guilford**, la creatividad es: “La capacidad mental caracterizada por la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, por la disposición para establecer asociaciones lejanas, por tener sensibilidad ante los problemas y por la posibilidad de redefinir las cuestiones.”
(Alonso García José Ignacio, “Psicología, Bachillerato”, p.113)

La creatividad se considera como la facultad, capacidad y actitud que posee un individuo para solucionar problemas en determinados momentos en los cuales se hace necesario pensar con agilidad y eficacia. Por lo que puede decirse que la creatividad es una forma de comportamiento, donde la persona enfrenta positivamente y dándoles un nuevo enfoque a todos los acontecimientos de la vida.

La creatividad, al ser uno de los procesos psíquicos más sofisticados y estructurados, permite la construcción de las más diferentes y complejas actividades humanas. En este proceso creador toda la personalidad se halla comprometida.

El acto de crear es una característica esencial del ser humano, pues la creación humana se desarrolla en el sentido de dar sentido a la vida. Teniendo en cuenta que, cuando se

crea, el hombre se acerca a las esencias de las cosas, pero, cuando se repite, solo se llega a una mera apariencia.

Para **Howard Gardner** “El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto” (Gardner Howard, “Mentes Creativas”, p.53)

Las personas creativas tienen ciertas características que les permite un mejor desenvolvimiento en la vida, es por ello necesario potenciar en los niños esta capacidad.

Las características que se desarrollan son las siguientes:

- Sensibilidad para captar y solucionar problemas
- Fluidez de ideas o la capacidad para plantear metas y proyectos
- Flexibilidad mental, referida a la capacidad de percepción y la producción de contenidos.
- Originalidad y motivación.
- Inventiva, como la capacidad de producir modelos innovadores y constructivos, especialmente de valor social.
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de redefinición
- Autodeterminación y autovaloración adecuada.

Así, la creatividad se convierte en la herramienta necesaria en la vida, que permite a las personas originar lo que se quiere: producir composiciones, generar productos o ideas esencialmente nuevas.

Para desarrollar el pensamiento creativo, según **Edwar de Bono** (1986), se requiere propiciar en el ambiente de enseñanza- aprendizaje: la libertad de expresión, la ausencia de inhibiciones, evitar juicios críticos valorativos, estimular nuevas ideas durante el proceso creativo.

Nora Ros en su artículo: “El lenguaje artístico, la educación y la creación” señala que “Toda actividad creadora posee como base a la imaginación que se encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, científicos o técnicos de la vida del Hombre. Todo lo que no tenga que ver con el mundo de la naturaleza y sí con el de la cultura es el resultado de la imaginación y de la creación humana. Por lo tanto, **todos los seres humanos poseemos capacidad para la creación.**”

La actividad creadora surge en el hombre desde su infancia y se manifiesta en los juegos que los niños realizan, por lo que es necesario ampliar las experiencias del niño; ya que cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, más productiva será la actividad de su imaginación.

La actividad creadora en el niño es una actividad esencial y gratificante, es un juego, y es por ello que los niños le dan real importancia y les ocupa mucho tiempo.

La actividad creadora es imprescindible en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en la vida en general, para **Arnheim**: “Percibir en toda su plenitud lo que significa amar verdaderamente, interesarse por algo, comprender, crear, descubrir anhelar o esperar es, en sí mismo, el valor supremo de la vida. Una vez que esto se comprende, es igual de evidente que el arte es evocación de la vida en toda su plenitud, pureza e intensidad. El arte, por tanto, es uno de los instrumentos más poderosos de que disponemos para la realización de la vida. Negar esta posibilidad a los seres humanos es ciertamente desheredarlos.” (Arnheim Rudolf, “Arte y Percepción Visual”, p.48)

El arte logra que las personas sean más sensibles y conocedoras de sí mismas, permite explorar e investigar, por lo que desarrolla la capacidad de pensar en forma independiente y original.

La actividad creadora hoy en día se considera como un componente indispensable en la formación integral del individuo, por lo que se constituye en un aspecto esencial en la educación en general, ya que con la actividad creadora un niño expresa y comunica lo que él sabe, lo que siente y lo que supone de si mismo y del mundo circundante.

El psicólogo **Joy P. Guilford** distingue entre dos tipos de pensamiento:

- El pensamiento convergente: es el pensamiento lógico, donde se encuentra la respuesta “correcta” a un problema.

- El pensamiento divergente: es el pensamiento creativo, donde se encuentran respuestas nuevas y originales a un problema.

Es por ello que se plantea al arte como proceso de enseñanza-aprendizaje y de práctica de estos dos fundamentales e importantes tipos de pensamiento para utilizarlos en la vida.

El arte es una actividad dinámica y unificadora. Darle al niño la oportunidad de crear constantemente, por medio de su imaginación y con sus conocimientos actuales, es la mejor preparación para su futura capacidad creadora. Por lo tanto el desarrollo mental de los niños depende de la importante relación entre el niño y el ambiente, y de la libertad que le otorguemos para ello.

“Los niños son capaces de expresar plásticamente todo lo que les gusta y también lo que les disgusta, plasman en sus pinturas sus relaciones emocionales con el mundo que los rodea y muestran a través del color y los elementos plásticos sus emociones internas, es decir sus sentimientos.” (Pérez Ulloa Iris, “Didáctica de la Educación Plástica: el taller de arte en la escuela”, p.15)

El arte practicado desde la infancia, forma personas más adaptadas a la sociedad. Desarrolla la autoestima; ya que al saber que uno es capaz de producir cosas, de crear y de adaptarse a distintas situaciones, hace que se consolide la seguridad en uno mismo.

La educación basada en el arte y en la creatividad, tiende a facilitar las condiciones necesarias para una construcción interactiva del conocimiento, ya que partiendo desde los ambientes se da un clima de libertad a la indagación, a la curiosidad, al asombro y a la disposición en la que se pueden construir estructuras independientes que mediante la plástica se configuran en una representación enriquecida: que da como producto una creación artística.

Amalio García del Moral y Mora en su artículo “El creador infantil. La creación en el niño y el significado de su arte como actividad lúdica, educativa y comunicativa” señala que: “La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para poder llegar a representar-comunicar creativamente, a través de la imagen las percepciones y vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, entre hacer y decir. La comunicación y la expresión en el niño, se formula por medio de las tonalidades del color, la línea, las formas, el espacio, entre otros. El niño, es y debe seguir siendo capaz de crear símbolos que le permitan expresarse y comunicarse. Para ello necesita de dotes biológicos, y de una cultura que a través de la educación le proporcione ese instrumento indispensable que es el lenguaje”.

CAPITULO 2

ARTE Y EDUCACIÓN

2.1 LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN

En el diccionario virtual **Wikipedia** definen a la educación como:

El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, porque está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.

Educar es: “Dirigir, encaminar, doctrinar. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o adolescente por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos” (Diccionario Lexus, 1997, p.313)

Según el artículo 66 de la constitución del Ecuador:

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; **estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona**; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.

“La Educación es el fomento del crecimiento, pero aparte de la maduración física el crecimiento se hace evidente sólo en la expresión. La educación puede definirse, por consiguiente, como el cultivo de los modos de expresión” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p.37)

La finalidad de la educación, consiste en desarrollar al mismo tiempo y en igual medida: la singularidad, el conocimiento y la socialización del individuo. Pero la Educación no sólo debe ser el proceso de individuación sino también de integración a la diversidad, es decir de reconciliación de la singularidad individual con la unidad social. Para lograr este fin, como expuso **Platón** ya hace mucho tiempo, el arte debe ser la base de la educación.

En el sistema educativo, para **Herbert Read**, la ciencia y el arte son inseparables, ya que ambos son métodos y herramientas necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que el arte es la representación y la ciencia es la explicación de la realidad que se está estudiando.

Considerando que en la educación, todas las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad, intelecto y personalidad intervienen en el cultivo de los modos de expresión: Todos estos procesos implican arte, es decir un óptimo desarrollo en la expresión de sonidos, imágenes, entre otros.

La educación, para **Herbert Read** en su obra “Educación por el arte”, puede definirse, como el cultivo de los modos de expresión, consiste en enseñar a los niños y adultos a desarrollar las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto. Entonces: “El objetivo de la educación es por consiguiente la creación de artistas—de personas eficientes en los diversos modos de expresión.” (Read Herbert, “Educación por el Arte”, p.37)

Para **Herbert Read** la educación debería conducir al hombre, a vivir su vida en forma espontánea, natural, creadora y con armonía emocional e intelectual, insistiendo en la

formación de elementos sensibles y emocionales. Dice que esta educación busca la integración de lo artístico en la educación en general, entendiendo al arte como un medio de expresión y de auto identificación de la personalidad.

“En la educación se encuentra la oportunidad de superación personal y colectiva, el desarrollo de principios, valores y cualidades, la posibilidad de progreso, el establecimiento de condiciones propicias para que el presente y el futuro sean dignos de ser vividos. En el proceso educativo, las experiencias artísticas y estéticas obtenidas desde la infancia son factor importante en el desarrollo de cada individuo.”(Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.10)

Las artes plásticas en la educación contribuyen con importantes herramientas que ayudan a un desarrollo integral de los niños, tales como la psicomotricidad, la expresión y la simbología; la imaginación y la creatividad, el sentido estético, la apreciación artística, la sensibilidad, la percepción y el conocimiento.

El arte en la educación es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, sensitivo e intelectual del alumno, constituye un medio para comunicarse y expresarse en pensamientos y sentimientos.

“Educación y arte se complementan. Educar con el arte y en el arte es posible principalmente en la infancia, etapa en que se aprende más que en ningún otro momento de la vida y resulta intenso y determinante el estímulo de todas las facultades. Si todos

los niños desarrollan sus capacidades, sus actitudes positivas, sus iniciativas y el máximo potencial creativo, se propiciará la formación de personas sensibles y responsables, y de mejores organizaciones sociales.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.11)

“Educar no es influir, pero tampoco es dejar de hacer, es obrar. Al niño, la creación artística se le presenta como el fin de su contacto con el adulto; pero para éste ha de ser ante todo un medio, un medio educativo”. (Fabregat Ernesto, “Metodología de la enseñanza del dibujo”, p.67)

Como señala **Bertha Lorena Vera Verján** en su artículo: “El arte: factor determinante en el proceso educativo”: El arte es de vital importancia en la educación ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima, posibilita la necesidad del hombre de comunicarse y expresarse para relacionarse con los demás.

El arte en la educación crea individuos con actitud abierta y progresiva, capaces de pensar por sí solos, con espíritu de crítica y capacidad de romper paradigmas mal fundamentados que están presentes en nuestra sociedad.

2.2 EL ARTE Y EL CURRÍCULO PREESCOLAR

Ernesto Fabregat en su obra “Metodología de la enseñanza del dibujo”, dice que hay que educar al niño por el arte, pero no se debe confundir: el arte no debe entrar en el niño, sino debe salir de él. Dice que la educación tiene que considerar al arte en el currículo, pues el arte es la expresión natural humana, es la manera en la que afirma la autenticidad del ser, ya que es el intento de materializar en la realidad el valor de la vida interna, además de ser un medio perfecto para apropiarse de la cultura.

“La educación artística y la educación estética existen y existirán siempre porque el arte y la educación son inherentes a la humanidad y exclusivas de ella. Están presentes en todo momento, con mayor o menor relevancia.”(Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.11)

La fusión de la educación y el arte no apunta a desarrollar el intelecto solamente, sino al desarrollo del niño de manera integral; es decir propicia el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la actitud crítica, y el reconocimiento de elementos básicos los contenidos mediante diversas experiencias.

“Todas las expresiones del arte tienen su razón de ser; los sistemas educativos han estructurado, a partir de las diversas manifestaciones artísticas, objetivos pedagógicos que intervienen espontánea o intencionalmente en el desarrollo armónico del individuo, en la medida que estimulan las facultades intelectuales, motrices y afectivas.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.9)

En el libro de **Herbert Read** “Educación por el Arte”, propone no hacer de todos los individuos artistas, sino proporcionarles los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad.

Howard Gardner en su obra "Educación artística y desarrollo humano", llama la "edad de oro del dibujo" a la edad que comprende de los 4 a los 7 años (etapa preescolar y comienzos de la escolar). Es la etapa donde los chicos logran la mayor expresividad, la etapa más creativa y fructífera. Dibujan casi de manera compulsiva, pueden dibujar lo que se les ocurra, no necesitan ningún impulso y pasan con total facilidad de un medio simbólico al otro; del dibujo a la teatralización, de la representación al canto o a la danza, sin ningún tipo de dificultad ni traba. Es por lo tanto la edad óptima para educar por medio del arte.

Lo ideal es que todos los niños, desde la más temprana edad, pudieran tener algún contacto con el lápiz y el papel. Empezarán con garabatos para luego ser capaces de dibujar formas más reconocibles. Cuanto más dibujen los niños, mejor dibujarán, y más beneficios se notarán en su desarrollo. El dibujo facilita desarrolla:

- 1- psicomotricidad fina
- 2- escritura y la lectura,
- 3- confianza en sí mismo
- 4- expresividad de emociones, de sentimientos y sensaciones
- 5- comunicación con los demás y consigo mismo
- 6- creatividad
- 7- formación de su personalidad
- 8- madurez psicológica

La Educación Preescolar tiene como finalidad básica contribuir al desarrollo de los niños y niñas tanto en el plano físico como en el social, afectivo y cognitivo. Para ello las dimensiones que se toma en cuenta para desarrollarlas en la Educación Inicial son:

- Yo y su relación consigo mismo.
- Yo y su relación con los demás.
- Yo y su relación con los otros culturales, es decir con el entorno físico y sociocultural.

En el referente curricular ecuatoriano para la educación Inicial se señalan los dos componentes que lo conforman y en los cuales se mueve el proceso de enseñanza-aprendizaje preescolar:

El eje principal, lo compone la Afectividad que es el motor que impulsa el desarrollo y activa el pensamiento creativo y lógico.

El plano transversal está constituido por las expresiones de arte y juego que son esenciales para desarrollar las capacidades del pensamiento creativo y el pensamiento lógico.

Para que la educación sea eficiente y cumpla con su papel, es necesario que uno de sus primeros objetivos sea el fomentar la creatividad. Teniendo en cuenta que el propósito básico en las escuelas en las que se utiliza el arte como espacio y escenario curricular, es el de favorecer a la formación integral de los alumnos mediante el logro de capacidades expresivas, con imaginación creadora, con fundamentos y actitud ética. Otorgándoles vivencias únicas en procesos estéticos y expresivos para aprender a comunicar y apreciar desde los lenguajes artísticos, todos los conocimientos impartidos.

“El estímulo de la capacidad creativa desde la infancia se apoya en las acciones de percibir, reflexionar, imaginar, sentir, decidir y hacer. La práctica educativa sigue un proceso sistemático con el empleo de técnicas didácticas, dinámicas grupales e individuales en las que las expresiones corporal, oral y gráfico-plástica se vinculan, y donde se echa mano de todo tipo de recursos, como los juegos.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p. 34)

En la Reforma Curricular para la Educación Básica del Ecuador, se señalan los objetivos del ciclo preescolar, los mismos son:

- Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y autonomía personal.
- Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de sí mismo, de las demás personas y de su cultura.
- Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para lograr un mejoramiento de las capacidades intelectuales.
- Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a su etapa evolutiva.

Estos fines se deben lograr con una educación que promueva y favorezca la adecuada inserción del niño en el medio natural, social y cultural al que pertenece, consolidando de igual manera su personalidad y autoestima.

Para ello se estructura el aprendizaje en ejes de desarrollo que expresan el desarrollo de las capacidades básicas del niño, bloques de experiencia que movilizan a los anteriores.

Así, estaría constituido de la siguiente manera:

Ejes de Desarrollo

Bloques de Experiencia

Personal

Identidad y Autonomía Personal

Desarrollo Físico (salud y nutrición)

Desarrollo Social.

Conocimiento del

Entorno Inmediato

Relaciones lógico-matemáticas

mundo social, cultural y natural.

Expresión y Comunicación

Creativa

Expresión corporal, lúdica, musical

Expresión plástica, oral y escrita.

Por lo tanto, la Educación Preescolar tiene como propósitos promover en los niños el desarrollo de sus potencialidades cognitivas y comunicativas; la confianza en sí mismos; la seguridad y el respeto en sus relaciones con los demás; la sensibilidad y creatividad para expresarse. Así como el desarrollo de las capacidades y disposiciones para el aprendizaje permanente.

A través de las actividades de expresión plástica se da la oportunidad a los niños de exteriorizar sus experiencias, lo que piensan y sienten, el descubrirse a sí mismos y a los demás. Además es necesario el desarrollo de la apreciación, que solo se consigue mediante el arte, ya que ocupa un lugar importante en el desarrollo del niño porque constituye la capacidad que tiene para observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificarse y externar su opinión sobre las diversas manifestaciones artísticas

Las actividades plásticas cumplen un papel muy importante en el logro de estos propósitos educativos, porque generan en los niños sensaciones y emociones, les permiten expresar y construir ideas, desarrollar su imaginación y su capacidad creativa, conocer su cuerpo y sus posibilidades de movimiento, y estimulan el conocimiento de sí mismos y del mundo que les rodea, así como diferentes formas de relacionarse con los otros.

Cuando se estimula al niño a que utilice el arte, se le estará ayudando a que desarrolle su percepción, su emoción, e inteligencia. El niño contará con más medios para expresarse y adquirirá más práctica y experiencias. La potencialidad creativa que tiene un niño es enorme pero no siempre se reconoce eso ni se le ofrece la oportunidad de ponerlas en práctica.

2.3 EL AMBIENTE EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESION

El Ambiente educativo es un espacio de aprendizaje compuesto por la organización del tiempo, los materiales, y las interacciones. Es una herramienta básica que permite la interacción de los niños con los materiales, en un sistema dinámico, democrático, humano y de igualdad; es por ello necesario realizar previamente la planificación y la organización de dicho ambiente.

El desarrollo mental depende de la relación entre el niño y el ambiente y esta relación es básica para llevar a cabo una experiencia de creación artística. Por lo tanto el desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería ser una de las partes más importantes del proceso educativo.

Cuando se imparte arte en el aula de clase, se comienza a trabajar con la creatividad, la expresión y el desarrollo de la apreciación estética.

Estos elementos son idóneos de integrar la personalidad del alumno y además son capaces de ayudar a liberar tensiones y a proponer soluciones creativas en la vida cotidiana, es decir son terapéuticos.

La expresión de los sentimientos, ideas, emociones y sensaciones, se favorece con actividades basadas en la libertad, para ello es necesario considerar la importancia de brindar espacios en donde se puedan integrar todas las dimensiones del ser humano: Afectividad, creatividad, vitalidad, sexualidad y la trascendencia del ser, enfocadas al desarrollo individual y social.

Como dice **Howard Gardner** en su obra “Mentes Creativas”: “Si, al principio de su vida, los niños tienen la oportunidad de descubrir mucho sobre el mundo, y la aprovechan de forma adecuada explorando, acumularán un incalculable “capital de la creatividad”, del que podrán hacer uso el resto de su vida.” (Gardner Howard, “Mentes Creativas”, p.49)

Por ello es necesario considerar un ambiente que ofrezca identidad, seguridad, confianza y autonomía, que propicie la integración y la explosión del saber, que genere la alegría y la emoción de crear a través de la comunicación mediante diferentes lenguajes, lógicas y entendimientos.

Un ambiente que permita y desarrolle la capacidad de asombro, que genere el interés y la atención como motores del aprendizaje en la vivencia.

Un ambiente didáctico con diversos métodos y procedimientos, donde se promueva la indagación, la formulación y reformulación de problemas, donde se generen más preguntas que respuestas y se construyan diversos caminos de posibilidad y logro. Es decir, que promueva la organización y la participación activa, la espontaneidad, la apertura, la flexibilidad, la interacción, la autogestión etc.

2.4 EL ROL DEL PROFESOR

Los primeros años de vida son los que forman el futuro de las personas, los que alientan sus motivaciones y marcan el principio de su desarrollo intelectual y motriz. Una educación organizada, planificada y metodológica en esta etapa de la niñez permite un crecimiento más completo de los pequeños y facilita su inserción en la escuela primaria.

Según dice **Bertha Lorena Vera Verján** en su artículo “El arte: factor determinante en el proceso educativo”: El respeto de la individualidad y expresividad del educando es muy importante, ya que esto proporciona al niño el equilibrio para que su aprendizaje sea más significativo. Artísticamente, el niño cumple una función evolutiva que le va a permitir el desarrollo creativo y colectivo, así como cierta estabilidad emocional. Si el maestro no respeta al niño en su expresión, éste está contribuyendo a crear un problema en el educando que imposibilita su formación integral.

“La función del educador es fundamental, a él corresponde despertar imaginación y creatividad del niño mediante sus preguntas, librarlo de prejuicios y de su timidez, de protegerlo contra los otros y el enseñarle a superarse por sí mismo.” (Fabregat Ernesto. “Metodología de la enseñanza del dibujo”, p. 121.)

Como señala **Nora Ros** en su artículo “El lenguaje artístico, la educación y la creación”: “El Profesor debe ofrecer a los alumnos la oportunidad de conocer y aprender los distintos tipos lenguajes tradicionales, como lenguajes alternativos. Ya que el aprendizaje de los lenguajes artísticos, implica el conocimiento de sus facetas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Este tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar competencias complejas relacionadas al desarrollo de la capacidad de abstracción, a la construcción de un pensamiento crítico y divergente y a la apropiación de valores culturales.”

Si el maestro no respeta al niño en su expresión, éste está contribuyendo a crear un problema en el educando que imposibilita su formación integral. De esta manera, el maestro no está logrando su función social, ni el niño se está formando como un ser creativo y con la capacidad para resolver los problemas con los que se enfrenta.

“El educador consiente de su responsabilidad actúa con entusiasmo. Sabe escuchar, orienta, contesta preguntas y apoya las iniciativas, propuestas y decisiones positivas de los alumnos. Inspira confianza, alienta y tranquiliza.” (Vanegas Alicia, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.164)

El educador es un guía, es el promotor y el organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“El educador no va a enseñar a dibujar, no va a decir o demostrar cómo trazar cada forma, ni en el pizarrón ni en el papel; no va a considerar errores las soluciones gráficas infantiles; no va a ayudar dibujando o pintando; no va a indicar el color de cada figura, ni a terminar los ejercicios intentando que se vean más “bonitos”, ni a poner ejemplos; no caerá en la tentación de decirle al niño qué es “lo mejor”, con el pretexto de ahorrar tiempo y esfuerzo.” (Vanegas Alicia, “las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, p.164)

El docente debe estar conciente de la diversidad de individualidades que tiene en su aula de clases, es por lo tanto necesario que planifique para la diversidad.

Teniendo en cuenta las “inteligencias múltiples” como plantea **Howard Gardner**:

- * Inteligencia Tradicional o lingüística
- * Inteligencia Lógico-matemática
- * Inteligencia Cinético-corporal
- * Inteligencia Espacial
- * Inteligencia musical
- * Inteligencia interpersonal
- * Inteligencia Emocional

El profesor debería estar preparado con diversos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación, para trabajar con las distintas capacidades intelectuales, ya que para cada persona con un tipo de inteligencia diferente, se da una forma característica de percepción, de memoria y de aprendizaje, respetando su diversidad.

CONCLUSIÓN

Es por medio de los dibujos que el niño logra expresar su estado psicológico y bienestar emocional. A través del Arte el niño puede manifestar como piensa, como siente y cómo se ve dentro del entorno en el que se desarrolla, ya que éste les permite hacer relación entre su mundo interno y su mundo exterior, por lo que se desarrolla su personalidad y autoestima.

El Arte permite desarrollar la motricidad gruesa y la motricidad fina, lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura, lectura, de aprendizaje en general. Además, el Arte es un medio de socialización con los demás, que potencia la confianza en sí mismo, expresividad de emociones, sentimientos y sensaciones, la comunicación con los demás y consigo mismo, la creatividad, la formación de su personalidad, su madurez psicológica, etc. Es decir, le permiten desarrollarse armónicamente.

Se plantea al Arte como medio básico para la educación, ya que conjuntamente con la ciencia consigue formar y desarrollar: El pensamiento convergente que es el pensamiento lógico, donde se encuentra la respuesta “correcta” a un problema.

Y El pensamiento divergente que es el pensamiento creativo, donde se encuentran respuestas nuevas y originales a un problema. De esta manera se le están proporcionando al niño las herramientas necesarias para su desenvolvimiento en la vida.

La fusión de la educación y el arte no apunta a desarrollar el intelecto solamente, sino al desarrollo del niño de manera integral; es decir propicia el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y seguridad en sí mismo para expresar sus propios puntos de vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión, el desarrollo de actitudes solidarias con los demás, la actitud crítica, y el reconocimiento de elementos básicos de los contenidos; mediante diversas experiencias.

Asimismo hay que considerar que la función de la Educación por medio del Arte no radica en la formación de artistas, pero si consiste en brindar el conocimiento de las técnicas, los recursos, los materiales, entre otros, para proporcionarles a los niños la posibilidad de expresión y comunicación, y sobre todo de un aprendizaje completo y significativo.

Según la constitución del Ecuador una de los compromisos de la Educación será estimular la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona, ya que se considera al arte como el generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae consigo; que estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima.

El arte, la creatividad y la imaginación desempeñan un papel vital en la educación de los niños, por ser actividades dinámicas y unificadoras. Por lo tanto es importante considerar a la plástica como una herramienta básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje preescolar.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALONSO GARCÍA JOSÉ IGNACIO, “Psicología, Bachillerato”, Ed. Mc. Graw-Hill, España, 1997.
- ARNHEIM RUDOLF, “Arte y Percepción Visual- Psicología de la visión creadora” Ed. Eudeba, Buenos Aires 1985.
- BOLONDRADE M, JOHNSTON J. “Jugar para crear y aprender”, Ed. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires 2001.
- Consejo Nacional de Educación, “Reforma curricular para la educación básica”, Quito- Ecuador 1998, tercera Edición.
- FABREGAT ERNESTO. “Metodología de la enseñanza del dibujo”. Ed. Fernández Editores, México 1969.
- GARDNER HOWARD, “Educación artística y desarrollo humano”, Editorial Paidós, 1994.
- GARDNER HOWARD, “Mentes Creativas: una anatomía de la creatividad”, Ed. Paidós, Barcelona 1998.
- HUYGHE RENÉ, “El arte y el hombre”, Ed. Planeta, Barcelona 1977.
- LEREÑO PATRICIA, “La educación en los primeros años No. 5”, Ed. Ensayos y experiencias, Buenos Aires 2000.
- LEXUS Diccionario Enciclopédico, 1997.
- LOWENFELD VIKTOR, “Desarrollo de la capacidad creadora”, Ed. Kapelusz, Buenos Aires 1980.
- LOWENFELD, VIKTOR; BRITTAIN, "Desarrollo de la Capacidad Creadora", Ed. Kapelusz. Buenos Aires 1972.

- MARÍN VIADEL RICARDO, “Didáctica de la educación artística para primaria”, Ed. Pearson Educación, Madrid 2003.
- PÉREZ ULLOA IRIS, “Didáctica de la Educación Plástica: el taller de arte en la escuela”, Ed. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires 2002.
- READ HERBERT, “Educación por el Arte”, Ed. Paidós, Barcelona 1986.
- ROS NORA, “El lenguaje artístico, la educación y creación”, revista Iberoamericana de Educación (ISSN:1681-5653)
- VANEGAS ALICIA, “Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil”, Ed. Paidós, México 2002.

PÁGINAS CONSULTADAS DE INTERNET:

- www.cica.es/aliens/revfuentes/num3/Tema20del%20Moral.htm **13/nov/05, 10:20**
- [www.ciberamerica.org/Castellano/educación/no Universitaria/preescolar/inicio.htm](http://www.ciberamerica.org/Castellano/educación/no%20Universitaria/preescolar/inicio.htm)
17/oct/05, 11:25
- www.contexto-educativo.com.ar/2003/2/nota-02.htm **14/nov/05, 09:15**
- www.educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/10/10carlos.html **27/oct/05, 11:50**
- www.mecd.gob.ni/preesc02.asp, **27/oct/05, 11:35**
- www.monografias.com/trabajos26/creatividad-escuela/creatividad-escuela.shtml
27/oct/05, 11:58
- www.sekquito.com/default.asp?idN1=6&idN2=8, **27/oct/05, 11:31**
- www.weblog.educ.ar/espacio_docente/plastica/archives/000484.php **15/nov/05 09:30**
- www.es.wikipedia.org/wiki/Educación, **27/oct/05, 11:10**

PROPUESTA DE ESQUEMA DE LA MONOGRAFÍA

Del Curso de Graduación:

Universidad del Salvador – Universidad del Azuay

Título: *“El Arte como Expresión en el Jardín”*

1. Introducción

2. Fundamentación

3. Marco Teórico

Capítulo 1: Arte y Expresión

1.1 Plástica: definición y beneficios

1.2 Significado del Juego e Importancia.

1.3 Importancia de la Actividad Creadora en el niño.

Capítulo 2: Educación por medio del arte

2.1 La Función de la Educación en general.

2.2 El Arte y el Currículo Preescolar

2.3 El Ambiente Educativo para el desarrollo de la Creatividad y
la Expresión.

2.4 El Rol del Profesor.

4. Conclusión

5. Bibliografía

ANEXO

ESQUEMA DE MONOGRAFÍA