

EL ARTE INFANTIL CON MAYÚSCULAS

Sara Durán Domínguez
Cáceres
saraddomnguez@gmail.com

María de la Montaña Barroso Velasco
Universidad de Extremadura. Cáceres
mbarrosos@alumnos.unex.es

Guadalupe Durán Domínguez
Universidad de Extremadura. Mérida
gldd@unex.es

1. ANTECEDENTES

Todos las personas en algún momento de su vida han dibujado, muchos tan solo a edades tempranas, algunos en ocasiones todavía suelen recordar como se hacía y otros han conseguido hacer de ello su forma de vida.

Pero, ¿cuál es la razón por la que un niño/a dibuja? El dibujo en la mente de un pequeño/a carece de otra finalidad distinta a la de divertirse, por lo que es planteado como un juego al experimentar la sensación que le reporta el instante de crear ARTE.

Sin embargo, el dibujo también puede ser entendido como una forma que posee el niño/a de conectar consigo mismo, con sus pensamientos, con su yo más profundo; propiciando de esta manera el desarrollo del pensamiento y una forma alternativa de comunicación. Según López-Bosch (2000, p. 42) “Simbolizar, expresar y crear forman parte del desarrollo cognitivo del infante por lo que impulsar su expresión plástica es fundamental para el crecimiento integral”.

De Eisner (1995), se pueden obtener algunas ideas importantes acerca del desarrollo creativo-artístico de los infantes, tales como:

- La exageración de aquellos elementos más significativos en la creación de sus obras artísticas.
- El dibujo y la pintura como medio de comunicación, ya sea de pensamientos o sentimientos.
- La relación existente entre la personalidad o contexto social por ejemplo, y la forma de componer o utilizar el color.

El arte se encuentra íntimamente relacionado con el proceso madurativo de los pequeños, por lo que si se quiere que se establezca una base sólida del pensamiento crítico, así como un desarrollo óptimo de manera globalizada, resulta de vital importancia desarrollar los sentidos y las diferentes capacidades. Percepción y expresión son dos conceptos que se encuentran interrelacionados, complementándose ambos en la interacción del alumno/a, dado que las sensaciones percibidas permiten crear y modificar las diferentes expresiones que comunican gráficamente, que se transformará en contenido gráfico de significado aparente, único para el creador.

Existe múltiples acciones involucradas en los antecedentes de estas actividades, en donde destacamos fundamentalmente la labor desarrollada en la escuela de Reggio Emilia por Vecchi (2013), o incluso estrategias con objetivos específicos en el ámbito intercultural para facilitar la relación a través del espacio de autoexpresión de las artes visuales (Ortega, 2017)

2. OBJETIVOS

Las principales capacidades que de manera directa se han tratado de fomentar desde el inicio del proyecto van encaminadas a la consecución de estos objetivos generales:

- Desarrollar su capacidad perceptiva, a través de las diferentes técnicas y procedimientos artísticos.
- Favorecer su autoconocimiento y su interrelación con el medio a partir del proceso de creación, permitiendo al niño expresar sus sentimientos, pensamientos e intereses.

No obstante, para la consecución de dichos objetivos resulta indispensable concretar otros de carácter específico que nos ayuden en la consecución de los anteriores. Dichos objetivos son los siguientes:

- Observar, descubrir y explorar los elementos que conforman el lenguaje plástico (punto, línea, forma, color, textura...).
- Conocer, explorar y experimentar las diferentes técnicas y procedimientos artísticos que mejor se adapten a su edad y a su capacidad expresiva.
- Favorecer el desarrollo y la coordinación tanto de la psicomotricidad fina como gruesa.
- Fomentar la creatividad.
- Brindar una alternativa al lenguaje oral concibiendo la expresión plástica como un medio de expresión y comunicación.
- Ofrecer todo tipo de materiales encaminados al desarrollo de la actividad creadora.
- Respetar y apreciar todas las obras artísticas resultantes, tanto propias como de los compañeros/as, fomentando la autocrítica constructiva.

3. PARTICIPANTES

El grupo de integrantes al que está dirigida la actividad lo forman 16 niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 9 años, por lo que se encuentran en el segundo ciclo de Educación Infantil y primer y segundo ciclo de Educación Primaria:

- 2 del segundo curso del segundo ciclo de educación infantil (4-5 años).
- 3 del tercer curso del segundo ciclo de educación infantil (5-6 años).
- 2 de primero de educación primaria (6-7 años).
- 1 de segundo de educación primaria (7-8 años).
- 1 de tercero de educación primaria (8-9 años).

Por lo que nos encontramos en un periodo evolutivo lleno de cambios a nivel motor, cognitivo, social, afectivo, etc. Así como el lenguaje, el cual ya se encuentra consolidado.

En cuanto al desarrollo cognitivo, Piaget destaca dos capacidades fundamentales durante el segundo ciclo de educación infantil: la simbolización y la intuición. Ambas desarrolladas durante la denominada inteligencia preoperacional (2-6 años) para alcanzar una capacidad representativa que le permitirá manipular la realidad y observar los acontecimientos de una manera globalizada. Dando paso así al periodo de las operaciones concretas (7-11 años) al desarrollar la capacidad de pensar y aplicar principios lógicos en situaciones reales. Mientras tanto, la elaboración del autoconcepto surge como resultado del propio desarrollo cognitivo y de la interacción social, siendo determinante dicha formación para el desarrollo de la persona.

4. METODOLOGÍA

“Lo que importa es el proceso,
no el producto”

Mary Ann Kohl (1997)

El proyecto desarrollado parte de algunas premisas fundamentales en cuanto a su puesta en práctica, a destacar:

- El disfrute como parte fundamental del proceso creador.
- Respetar el trabajo propio y de las compañeras, puesto que nunca se ha de obviar la parte de *que todas las personas llevan un pequeño artista dentro; así como tampoco que una persona es ella y sus circunstancias.*

Además, dicho proceso se encuentra sustentado por una metodología basada en el aprendizaje por descubrimiento, en la cual las participantes juegan un papel mucho más activo en cuanto a que ellas mismas son las propias generadoras de sus conocimientos al transformarse en las protagonistas principales. Es en este contexto donde el maestro/a actúa como guía o facilitador, limitándose a presentar todas las herramientas necesarias a los discentes, ayudándolos y apoyándolos con el fin de que descubran de una forma autónoma y personal los nuevos conocimientos y experimenten nuevas sensaciones. Por lo que, como no podía ser de otra manera, se partirá de las ideas previas de las integrantes del grupo tratando de potenciar conocimientos significativos al fomentar la integración de los nuevos conceptos con los viejos.

Por lo tanto, el método empleado encuentra sus bases en el aprendizaje por descubrimiento cuyo máximo exponente fue Jerome Bruner, enfocado hacia la creación de aprendizajes significativos, a través de la teoría impulsada por David Ausubel (Mesonero, 1995).

De esta forma, y acompañadas de música, daremos lugar a producciones plásticas transmisoras de todos aquellos estados, circunstancias, sucesos, etc. que cada momento; material, procedimiento o técnica nos pida reflejar y expresar. Siempre a través de la exploración y el descubrimiento, fomentando de esta manera la creatividad y la motivación de las discentes.

Por lo tanto, entre las principales características de la metodología puesta en práctica se encuentran:

- Activa y participativa, ya que un papel activo es básico en la investigación y experimentación de los nuevos procesos, se requieren mentes despiertas y curiosas que reclamen ser partícipes de su propio aprendizaje.
- Dinámica, puesto que el conocimiento se encuentra en pleno movimiento, transformándose a través de las experiencias.
- Abierta y flexible, ya que las integrantes del grupo son las que van marcando su propio ritmo y toda planificación se encuentra abierta a cambios según vayan surgiendo nuevas inquietudes.
- Lúdica, en cuanto a que los niños/as encuentran el dibujo como un juego y que mejor manera hay de aprender que jugando.
- Innovadora y motivadora, en donde se trata de potenciar experiencias novedosas para sus personas al mismo tiempo que se genera una motivación intrínseca al despertar el gusto y el interés por las elaboraciones propias y ajenas.
- Individualizada y autónoma: las participantes son las protagonistas de sus propios procesos que en ocasiones por supuesto son compartidos, siendo ellas sus propias reguladoras.

Y por último destacar que dado que “lo importante es el proceso y no el resultado”, resulta necesario un momento de reflexión con la persona acerca de el proceso en sí mismo y la manera en que lo ha vivido; al mismo tiempo que le estaremos facilitando la asimilación de la nueva experiencia.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

“La singularidad de los niños con respecto a los artistas aparece evidente en cuanto observamos y nos informamos sobre algunas esquivas de los procesos utilizados por los niños mientras realizan sus obras”

Vea Vecchi (Hoyuelos, 2004)

Los resultados artísticos obtenidos a través de las diferentes técnicas plásticas empleadas, han favorecido la consecución de los objetivos propuestos. No obstante y para ser justos, resulta de vital importancia diferenciar entre niños/as y “artistas” para que no haya lugar a dudas. Pese a que desde el comienzo de la actividad siempre se ha partido de la premisa de que “todas las personas llevan un pequeño artista dentro”, sin lugar a equivocaciones ante la premisa de que el término “artista” sea entendido como el de un modelo a copiar, entendido aquí como productores exclusivos de creatividad, en vez de una fuente de alimentación más para el imaginario particular de las participantes.

Ahora sí, quizás las producciones realizadas no se correspondan con ningún ideal histórico de belleza, que recordemos es un término cultural y subjetivo, pero son propias de las participantes y sus necesidades expresivas. En ellas, a veces mejor y otras veces peor, han encontrando y encuentran un salva conducto de las circunstancias de su día a día y una forma de expresión de su yo más interno. En algunas manifestaciones las creadoras han encontrado ya su estilo propio y en otras, sin embargo, propician su propia búsqueda en cada una de sus producciones, sin dejar la autocritica en la continua sensación de vivenciar sus propias experiencias; ya que, como es sabido, el descubrimiento es la forma más natural y eficiente que nos conduce al aprendizaje.

No obstante, las participantes no son las únicas que han aprendido a lo largo de este proyecto ya que, a modo personal, también se han obtenido valiosas lecciones de cada actividad, teniendo en cuenta que las actividades no siempre suceden como se habían planeado. Pero lo más importante y como ya se ha dicho “lo importante no es el resultado, sino el proceso”, y de este último siempre se aprende algo ya sea por error o por fortuna.

Por último, destacamos lo más importante, incluso por encima del dominio de la técnica y/o los procedimientos gráfico-plásticos que puedan ir poseyendo, y es que las integrantes del grupo que dan forma a esta experiencia, ya no se paralizan al encontrarse delante de un folio o un lienzo en blanco porque han perdido el temor a enfrentarse a ello, sin que haga falta que nadie les diga cómo tienen que afrontar este hecho y expresar con contenido gráfico sus sensaciones, experiencias y sentimientos.

Fig.1 El arte y el movimiento. Fig.2 Acuarelas y pinceladas.

Fig. 3 Cohesión de técnicas. Fig. 4 Arte rupestre con un poco de color

Fig. 5 Pintando con cánicas. Fig. 6 Creaciones.

Fig. 7 La flor. Fig. 8 La postal.

Fig. 9 Pinceladas de colores. Fig. 10 Dunas con café.

Fig. 11 Arte libre. Fig. 12 Acuarelas con café.

Fig. 13 Elementos.

Fig. 14 Libre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso, M. (2000): Simbolización, expresión y creatividad: tres propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión plástica infantil. En *Arte, Individuo y Sociedad*, 12, 41-57. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=158055>
- Eisner, E. W. (1995): *Educación la visión artística*. Barcelona: Ediciones Paidós Iberica S.A.
- Granadino, F. E (2006): La educación inicial y el arte. *I Encuentro Internacional de Educadores*. Recuperado de: <http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=USty90PYSho%3D&tabid=1282&mid=3>
- Hoyuelos, A (1996): El taller de expresión y Loris Malaguzzi. Reflexiones sobre la relación entre niños, arte y artistas. *Revista Infancia*, nº 37. Recuperado de: <http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/25/33/42533.pdf>
- Kohl, M.A. (1997): *Arte infantil: Actividades de expresión plástica para 3-6 años*. Madrid, España: Narcea.
- Mesonero, A. (1995): *Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar*. Oviedo, España: Ediciones de la Universidad de Oviedo.
- Ortega Caballero, A. et al. (2017): Visual Perception in Art Education. Gender and Intercultural Study. En *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 237, 588-593.
- Rollano, D. (2004): *Educación Plástica y Artística en Educación Infantil. Desarrollo de la creatividad: métodos y estrategias*. Vigo, España: Ideas Propias Editorial.
- Vecchi, V. & Giudici, C. (2004): *Bambini, arte e artista*. Reggio Emilia, Italia: Reggio Children Editore.
- Vecchi, V (2013): *Arte y creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil*. Madrid, España: Ediciones Morata.