

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO
PLANTEL TLALPAN 3208

320823
11
29

ESCUELA DE PEDAGOGIA

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

TEMA DE TESIS:

EL ARTE COMO PRINCIPIO VITAL
EN EL DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL DEL NIÑO.

TESIS QUE PRESENTA:

MARIA DEL ROCIO REYNA PACHECO.

PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN PEDAGOGIA.

ASESOR DE TESIS: LIC. CARMEN PEREZ BLANQUET.

MEXICO, D.F.

1993.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

INTRODUCCION

El presente trabajo surge ante la inquietud por conocer cuál ha sido y es la trascendencia que tiene dentro del desarrollo biopsicosocial del niño, la educación artística y el contacto vivencial con las bellas artes.

A lo largo de la historia de la pedagogía, la enseñanza de las disciplinas artísticas ha tenido un carácter secundario, tal vez a excepción de la importancia que se le dió en la cultura griega, en virtud de que se le ha dado el peso de los valores pedagógicos que predominan socialmente, siendo palpable que generalmente es la educación artística la que más sacrificios padece cuando se trata de reformar o revolucionar el Sistema Educativo, y aunque no se le descarta totalmente, si se le brinda poca importancia.

Otra situación que cabe resaltar es el rompimiento que se manifiesta entre la educación preescolar y la primaria, ya que en la primera el niño recibe estímulos que la educación artística proporciona (cantos y juegos, escenificaciones, actividades plásticas, bailes y lecturas infantiles), principalmente para el desarrollo de la psicomotricidad y como introducción al proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo a su ingreso al nivel primaria, esta estimulación por lo general se reduce al máximo y no desaparece sino por razones meramente ornamentales, pero nunca como un instrumento propio de aprendizaje y ni siquiera como motivador o apoyo del mismo.

Tomando en cuenta lo anterior y en el convencimiento de que la educación artística debe estar presente durante todo el proceso formativo, como un factor que apoya a la educación sistematizada, no sólo para formar buenos estudiantes, sino seres humanos, sensibles, críticos y solidarios, mismos que reclamen creativamente mejores sociedades y mayor calidad educativa para las futuras generaciones, es que nace la inclinación por este trabajo de tesis.

Es importante aclarar, que por sí sola la educación artística, no es la panacea para superar las deficiencias del sistema

educativo, no obstante paralela a la educación institucional. La auxilia en el cumplimiento de sus objetivos generales, independientemente de cubrir los propios.

El procedimiento por el cual se realizó el presente trabajo, fue básicamente documental, es decir, se llevaron a cabo una serie de investigaciones de la literatura existente acerca de la educación artística, retomando lo que se consideró relacionado con los conceptos que aquí se manejan, posteriormente se mantuvieron pláticas con maestros especializados en educación artística infantil, con el fin de conocer sus experiencias y expectativas en este campo.

En el principio de la elaboración de la tesis, se planteó el objetivo de proponer un programa de educación artística para el nivel primaria, pero en el proceso de la investigación se consideró que las limitaciones del tiempo y en consecuencia la imposibilidad de la aplicación del programa que requeriría como mínimo un semestre para validarlo con un grupo escolar y poder llevar a cabo la evaluación de la propuesta, fueron los factores que influyeron para cambiar el objetivo inicial, sin perder de vista la importancia de la educación artística en el desarrollo infantil.

Así mismo, durante dicho proceso nacieron una serie de inquietudes, que fueron el reflejo de advertir que aunque el Sistema Educativo Nacional, le brinda un limitado espacio a la educación artística, ésta además se dá de manera fragmentada, haciendo mayor énfasis en el preescolar, debido al tipo de objetivos que se persiguen en este nivel; y al ir descubriendo que el contacto con el arte desde edades tempranas va más allá de un programa escolar, la visión personal se modificó, comprendiendo que con este contacto el niño expresa lo más íntimo de su ser, y que no sólo se trata de aprender a cantar, a dibujar, etc..

El primer capítulo tiene como objetivo describir los modelos educativos que han predominado a través de la historia de la educación, destacando los conceptos que sobre el niño y del proceso de enseñanza-aprendizaje ha tenido la didáctica

tradicional. la escuela nueva; así dentro de un marco histórico se facilita la ubicación de cada una de ellas. Donde inclusive se puede reconocer el papel de la enseñanza de las bellas artes en la formación educativa de los individuos.

El propósito del segundo capítulo es el de identificar las características de las etapas de desarrollo infantil, según las teorías de Piaget y Erickson, mismas que por sus particulares aportes, se considera reúnen los elementos para fundamentar el concepto de que el niño es un ser que se puede desarrollar integralmente dentro del campo escolar, familiar y social.

Así mismo dentro del segundo capítulo, se destacan las particularidades del juego infantil y su relación con el proceso de las áreas de desarrollo afectivo-cognositivo y motor.

El tercer capítulo se enfoca a describir la evolución de las bellas artes y su influencia y aplicación en la vida humana. Especialmente se distingue la importancia del contacto con las bellas artes en la etapa infantil.

El cuarto capítulo delinea las relaciones que existen entre las áreas de desarrollo con las bellas artes y propone la alternativa de la clase interdisciplinaria como un factor que contribuye al desarrollo integral de los niños teniendo como base la unidad de las bellas artes.

Finalmente se presentan las conclusiones generales a las que se llegó con respecto al tema de investigación.

I N D I C E

	Pag.
INTRODUCCION	
CAPITULO I.- MODELOS EDUCATIVOS	
1.1 Antecedentes históricos.	1
1.2 Educación tradicional.	4
1.3 Escuela Nueva.	21
CAPITULO II.- ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL	
Y EL JUEGO	34
2.1 Jean Piaget.	36
2.2 Erick Erickson.	46
2.3 El juego infantil.	50
CAPITULO III.- LAS DISCIPLINAS DE LA EDUCACION	
ARTISITICA	55
3.1 La música a través de la historia.	58
3.1.1 El niño y la música.	63
3.2 El Teatro a través de la historia.	71
3.2.1 El niño y el teatro.	75
3.3 Las artes plásticas a través de la historia.	81
3.3.1 El niño y las artes plásticas.	85
3.4 La danza a través de la historia.	91
3.4.1 El niño y la danza.	95
3.5 La literatura a través de la historia.	97
3.5.1 El niño y la literatura.	103
3.6 Educación Artística Integral.	106

CAPITULO IV.- LA CLASE INTERDISCIPLINARIA.	108
4.1 Lineamientos para elaborar la clase interdisciplinaria.	112

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

CAPITULO I

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

En el sentido más amplio se considera que el objetivo general de la educación, es y ha sido a través de la evolución de la humanidad, el de dotar de conocimientos, experiencias y costumbres, a las nuevas generaciones para que se integren al medio y prepararlas para el futuro.

De acuerdo a lo anterior, la educación ha recorrido diversas etapas y perseguido fines que responden al momento histórico que atraviesa; así se tiene que en las primeras civilizaciones la práctica educativa tenía como fin principal la sobrevivencia, por medio de la familia y la comunidad en donde se transmitían conocimientos de generación en generación, toda vez que se carecía de instituciones escolares. Cabe aclarar que el conocimiento en este periodo es empírico y fuertemente impregnado de las creencias mágico-religiosas.

En la civilización griega, la educación se distingue por la formación del espíritu anteponiéndolo al artesanal, además se exaltaban las virtudes del hombre y ante la revelación de los hechos físicos ahondaron en la investigación de las ciencias, profundizando principalmente en las matemáticas como instrumento para explorar la naturaleza.

Se le brindó gran importancia al lenguaje y a la belleza del bien decir (retórica) que permitía la transmisión de las experiencias a las nuevas generaciones, se combinaba la educación física con las artes y la oratoria y durante mucho tiempo se orientó la educación hacia el espíritu guerrero; es importante mencionar que no toda la población tenía acceso en forma integral a este tipo de enseñanza.

La escuela cristiana basó su educación en la religión cuya finalidad era la trascendencia, al mundo de las ideas, se procuró mantener la fe cristiana dentro de todo lo que fue el Imperio Romano, se instituyó la Universidad, la cual reflejó toda la

filosofía de la época y el concepto "ideal del hombre" que orientaba sus capacidades hacia la disciplina de tal manera que se alcanzara con ella la excelencia moral: las materias que se impartían para lograrlo eran: la filosofía, la teología, y sus afines, haciendo énfasis en la ejercitación de la dialéctica, a través de los métodos de exposición y discusión de temas seleccionados.

En una segunda etapa de la época cristiana (Edad media), la educación se caracterizó por la formación del "caballero", con predominio en la preparación física y moral, concediendo gran importancia a la religión, despreciando la instrucción y la cultura.

En el periodo histórico denominado Renacimiento, se manifiestan ideas pedagógicas que se contraponen a la educación cristiana y que se basan más en el hombre concreto, se busca rescatar las herencias que dejaron los antiguos y se le brinda a la educación valores más humanitarios, dentro de los fines de ésta se encuentra la concepción del ser humano como ser pensante y se comienza a plantear nuevas alternativas en los métodos de enseñanza, se sostiene la idea de que el niño aprende gradualmente y tiene capacidad para ir descubriendo lo que le rodea de acuerdo a sus intereses, sin embargo estos conceptos siguieron influenciados por la religión cristiana.

Es a finales de la época renacentista, donde surgen nuevos pensamientos filosóficos, nuevas ideas para la nascente psicología y como consecuencia del descubrimiento de la imprenta, se expanden las ideas a través de los libros, por lo que se puede decir que esta civilización propició la libertad de la difusión del conocimiento y por lo tanto se generaron nuevos modelos de la explicación del mundo.

Los círculos sociales a los que les era inaccesible la enseñanza institucional, empezaron a beneficiarse gracias a la circulación de libros, en paralelo, el progreso de la industria provoca

cambios en la educación muy relevantes ya que ésta se justifica y se expande. de ahí se derivan nuevas formas de vida y de producción, resultado de la necesidad hacia la preparación de mano de obra calificada y efecto de los adelantos que se manifiestan en el campo científico.

Como consecuencia del desarrollo de las sociedades surgieron una serie de pensadores que aportaron nuevas alternativas a la educación. se reconoce al niño como sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje (todavía con mucho énfasis en la enseñanza). se empieza a eliminar la idea de los castigos corporales. se fomenta el concepto de permitirle al niño llevar el aprendizaje a su ritmo y a su sensibilidad. Estos pensamientos influyeron para transformar los métodos educativos e ir deshechando (no totalmente) los sistemas tradicionales de enseñanza, en los cuales el niño sólo era receptor de conocimientos. beneficiario de los mismos y sin ninguna posibilidad de autonomía.

Así, a grandes rasgos en los años recientes se ha profundizado aceleradamente, hasta llegar a las concepciones más modernas que sobre educación y niño se manejan en la actualidad.

En conclusión y con base en lo antes expuesto, se puede decir que la educación siempre ha sido un reflejo de la sociedad y por lo tanto se ha planteado en cada momento histórico, qué tipo de hombre requiere para su funcionamiento: por tal motivo el contenido de la educación ha estado permeado por el cómo y el por qué se debe educar a la sociedad.

Es de destacar también, que el acto educativo de nuestros días está influenciado por los diferentes pensamientos pedagógicos que se han expresado a través de los siglos.

En los últimos años, la industria, la tecnología, la urbanización, el crecimiento demográfico, la organización laboral, en fin, los cambios que se han dado en la vida contemporánea, provocan que el niño viva un sinnúmero de

estímulos de los que carecía en otras épocas, su simple salida a la calle y su contacto con los medios masivos de comunicación (televisión, radio, etc.), le llenan de información que repercute en su desarrollo individual, escolar, familiar y social, por lo que ya no se le reduce a la concepción de receptor del mundo del adulto, sino un ser capaz de captar desde edades tempranas lo que el mundo le ofrece e integrarlo en su interior y aplicarlo en el exterior.

A continuación se expondrán los diferentes modelos educativos que han prevalecido en el ámbito pedagógico, y su expresión en las escuelas: tradicional, nueva y de la teoría conductista; así como la orientación que se le da en cada uno de ellos al proceso enseñanza aprendizaje y resaltando la importancia que se le brindó a ciertas disciplinas de acuerdo a los pensamientos predominantes, como en su momento lo fué la educación artística.

1.2. EDUCACION TRADICIONAL.

Se entiende por educación tradicional aquella en la que el adulto transmite conocimientos y el que los recibe es solamente un receptor de los mismos, dichos conocimientos se almacenan en la memoria como verdades absolutas.

La llamada educación tradicional tiene sus orígenes desde las épocas primitivas (la familia); las condiciones de vida cambiaban muy lentamente por lo que la educación significaba instruir a los jóvenes sobre los modelos de los adultos y combinar el pasado y el presente para prepararse al futuro que garantizara preservar la vida anterior, era la participación de la juventud en la vida del adulto; esta transmisión de conocimientos se manifestó y prevaleció durante muchas etapas de la historia.

La misión más importante de la educación ha consistido, a través del tiempo, en transmitir y conservar los valores de cada época.

En el Estado primitivo, esta misión no se daba por sí sola sino en forma concomitante, debido al carácter político y social predominante, fundamentalmente tradicionalista y conservador, además por medio de la educación se pretendía mantener la conducta de los jóvenes de tal manera que éstos respondieran a esquemas inalterables e indiscutibles, ya que los antepasados así lo habían practicado.

Los pensamientos de Platón y Aristóteles ponen de manifiesto, en sus aportes al campo educativo cuestiones basadas en estas experiencias y por la influencia que ha tenido la civilización griega dentro de la pedagogía, se retomarán sus contribuciones más sobresalientes.

En la juventud de Platón, la educación se impartía a través de la llamada tutoría particular y sólo era destinada a las clases privilegiadas y a los varones; uno de los principales elementos a desarrollar era la aptitud física, que servía como base para la preparación militar que llevaba a la juventud instruida a jurar lealtad al Estado, lo que era una precondition para la ciudadanía. También se fomentaba la literatura y la retórica, ésta última con gran importancia pues permitía que las personas se supieran defender ante los tribunales y pertenecer a las asambleas.

Platón se desarrolló dentro de éste ambiente, además su atracción a la filosofía y la influencia que Sócrates tuvo sobre él, provocaron que sus inquietudes lo llevaran a fundar una escuela, en la cual enseñó sus doctrinas e investigó sobre la naturaleza absoluta de todas las cosas.

Se considera a Platón como uno de los primeros filósofos que planteó una teoría sistemática de la educación, misma que expone en sus escritos a los cuales les da forma de diálogos, pero los que se refieren más específicamente a la educación son la República (en la cual Sócrates es su interlocutor), en este libro sostiene que el carácter se forma desde edades tempranas, por lo tanto la educación ha de darse a partir de los primeros años y los valores morales sólo han de ver el Bien para producir

personalidades armoniosas. por lo que aquél que sea responsable de impartir educación debe mantener equilibrio entre la energía e iniciativa y la razón, motivo por el cual las disciplinas que recibía principalmente el alumno deberían ser: música, literatura y educación física.

Se expone en dichos diálogos sobre la importancia de la preparación del guerrero y del valor que tiene el formar el cuerpo a través de la gimnasia y el alma por medio de la música, y anterior a ello, en la edad infantil, proporcionar el mayor número de narraciones posibles de fábulas que permitiera al niño tener impresiones del mundo exterior.

Se resalta la magnitud que tiene el que el joven guerrero asimile de los artistas la belleza de la naturaleza, para que así se desenvuelvan en ambientes puros y sanos y se muevan en la necesidad de imitar y amar siempre lo hermoso. La importancia de la música radicaba en que al penetrar en el alma permitía al joven discernir las imperfecciones de la naturaleza y de las obras de arte que llevan a la virtud, haciendo a un lado todos los vicios o defectos que encuentre en su camino.

Después de la música viene la formación corporal, ya que el alma da al cuerpo mediante su virtud, toda la perfección de que es capaz; sin embargo, aquél que se dedicaba solamente a la gimnasia se volvía rudo y los que sólo se dirigían hacia la música su carácter era blando, por lo que debía buscarse el equilibrio entre estas dos artes para aplicarlas al alma.

Considerando que los jóvenes guerreros podían ser vulnerables a los vicios que el medio ambiente proporcionaba, se proponía que desde la infancia había que poner pruebas a los hombres para ver a aquél que saliera totalmente puro de ellas, instituirlo en jefe, ya que sería el que mejor pudiera representar a su patria. La buena educación consistía en mantener la pureza, en seguir la huella de los padres y vigilar que todo permaneciera inamovible, negando todo tipo de innovaciones.

Respecto a los juegos de los niños, se consideraba que éstos debían ser siempre vigilados a efecto de que se inculcara el amor al orden y a la disciplina, además de esa manera

aprenderían a seguir los reglamentos de los adultos, referidos principalmente al respeto a los ancianos; a los padres, al cuidado de la limpieza en la persona, etc.

El plan de estudios proponía:

La música, la literatura y la educación física, como ya se mencionó, éstas deberían impartirse durante la adolescencia, por lo que al ingresar a la edad adulta era necesario el aprendizaje de nuevas disciplinas para elevarse hasta la verdadera filosofía y al combinarse con la educación del guerrero, que ya se había recibido, se estaba en posibilidades de llegar a gobernar al Estado.

Esta filosofía tenía su esencia en el aprendizaje de los números y del cálculo, que además de su utilidad en las necesidades de la guerra, facilitaba al alma el camino de la verdad. Es por esta razón que el Plan educativo propone diez años del estudio de las matemáticas que incluía, aritmética, geometría y astronomía, para seguir por cinco años con el estudio de la dialéctica, ciencia que por su pureza espiritual se eleva por medio de la razón hasta la esencia del Bien, propósito fundamental del pensamiento educativo de Platón.

El hombre libre, quien tenía acceso a este tipo de instrucción, se encontraba exento de cualquier imposición y obstáculos para el logro de los objetivos educativos y filosóficos que se proponía esta escuela.

En cuanto al sentimiento estético, las ideas de Platón, se referían a que éste debía ser reforzado a través de la educación ya que consideraba que el movimiento y armonía de vivir son determinados por dicho sentimiento: las mismas cualidades, decía: "intervienen también en la pintura y en todas las actividades análogas, en el tejido y en el bordado, en la arquitectura.... más aún en la constitución de los cuerpos vivientes" y de todas las plantas, pues en todas estas cosas halla su lugar la gracia o la falta de gracia. Y la ausencia de gracia y ritmo y armonía, se halla íntimamente aliada a un estilo malo y a un carácter maligno, mientras que su presencia

está aliada al carácter opuesto, que es valiente y sobrio, y lo manifiesta" (PLATON p.401.).

Por lo tanto, sostenía que aunque se tratara de razonamientos, el enfoque estético era el: "que daba al hombre el instinto de la relación que era la clave de la verdad" (KEAD.H: 1986, p 82).

Aristóteles, influido por las ideas de Platón, las puso en práctica. Aunque pasó un tiempo refutó algunas, fundó la escuela conocida como Liceo, en donde impartía las enseñanzas a sus alumnos paseando por los jardines (escuela peripatética).

Las aportaciones que a la educación legó han influido notablemente al pensamiento contemporáneo. La filosofía de Aristóteles parte del mundo real y de la concepción material de los objetos, a diferencia de Platón que los concebía como ideas, por lo que el método platónico de razonamiento parte de principios generales o universales para llegar a hechos particulares, es este el procedimiento que se empleó en la enseñanza de las matemáticas.

Contrario a este pensamiento, Aristóteles optó de acuerdo a sus concepciones, por el método inductivo de razonamiento que parte de lo particular a lo general, esto con base en que consideraba que el conocimiento se estructura por el origen de la forma de los objetos. La trascendencia de este método en la educación tradicional ha sido considerable, dado que este tipo de enseñanza se basa en que el maestro va proporcionando los conocimientos necesarios a la mente en desarrollo.

Aristóteles sostuvo que el método inductivo era fundamental tanto para aprender como para enseñar y señaló que era el que se aplicaba en las ciencias y sobre todo en las empíricas, por lo que estudió minuciosamente la experiencia del sentido común para a través de ella encontrar respuestas a los problemas humanos. Dentro del concepto de la naturaleza del hombre, expresaba que éste contaba con un alma que daba forma al cuerpo, que es la materia, y que el alma se dividía en dos: racional y no racional, lo que daba las condiciones para que existieran las tres funciones básicas del hombre: la intelectual, la apetitiva

v la vegetativa; la primera la controlaba el alma racional, la segunda la no-racional y la tercera por animas. de este pensamiento se deriva que es la razón la que regula los deseos y los instintos. La capacidad de razonar es elemento esencial en el pensamiento educativo aristotélico.

En la Etica, uno de los escritos en donde manifiesta sus ideas educativas más relevantes, hace hincapié en cuál es el propósito de las acciones del hombre y responde, que es la búsqueda de la felicidad, la cual se logra a través de la virtud, distinguiéndola como moral e intelectual, la primera respondiendo a la función apetitiva y la segunda a la intelectual, que equivale a la inteligencia.

Cabe aclarar que la palabra griega areté (virtud), significa "excelencia interior", por lo que aquél que no cuenta con virtudes no funciona adecuadamente, no cumple sus propósitos y no logra la felicidad, cuyo significado aristotélico era vivir la buena vida, hacer el bien y comportarse con razón y moralidad.

La actividad a la que se llega por medio de la felicidad, misma que debe perdurar toda la vida, es la contemplación que lleva al hombre a explicar la naturaleza y el mundo en que vive a través de la razón, esta idea se aproxima a la de Platón que concibe el pensamiento puro y la dialéctica como la actividad más acabada del hombre.

Es de los argumentos anteriores de donde surge el ideal educativo de Aristóteles, ya que propone crear hombres que reúnan capacidades para entezarse a la vida de la razón y la contemplación.

Otra característica del pensamiento educativo aristotélico que ha influido en la educación tradicional, es la que se refiere a que el Estado debe controlar la educación, y que el objetivo principal de la misma sea el de crear y moldear hombres que se conviertan en lo que el Estado requiere para su preservación.

El Plan de estudios que propuso fue el de dividir el desarrollo educativo en cinco etapas:

La infancia, que es donde se forman los hábitos, el aprendizaje principal es el movimiento corporal; la segunda etapa es hasta los 5 años, en donde se adquieren habilidades físicas y se aprenden juegos, se debería evitar al máximo que el niño tuviera experiencias que lo perjudiquen en su vida moral; la tercera es de los 5 a los 7 años y tiene características similares a la anterior; la cuarta y quinta van de los 7 años a la pubertad y de ésta a los 21 años, es una etapa de educación pública donde se dirigen las capacidades a dar respuesta al funcionamiento adecuado del Estado.

Las disciplinas que propone son también la gimnasia, la escritura, la música y además el dibujo, cuyo objetivo es preparar al hombre hacia la última etapa (la contemplación), que es el periodo de la educación liberal, designada así porque libera a la mente de la ignorancia que es el ideal del hombre libre, para condicionar su educación, recibía la enseñanza de las matemáticas, lógica, física, ética, política, música, poesía, retórica, metafísica y biología.

Aristóteles brindó una importancia particular al estudio de la música, pues consideraba que ésta desempeñaba tres funciones educativas: la formación del carácter, la educación liberal y su contribución a la purificación emotiva.

La educación griega, gracias a sus virtudes terminó por influir notablemente en diversas culturas, como en su caso fué la romana, cabe mencionar que la civilización helénica, derivada de la expansión griega, llevó a fusionarse con la romana al grado de poder mencionarse como una unidad y como consecuencia ésta última retomó los principios educativos de los griegos.

El pueblo helénico dividió su educación de la siguiente manera: la elemental (didásculos) en donde se impartía el aprendizaje de la lecto-escritura y aritmética; la música, la danza y la gimnasia ya no tenían la importancia que le daban los griegos y pasan a un segundo plano.

La educación media consistía principalmente en la lectura de los clásicos (homero, los trágicos, etc.), esta actividad era

minuciosa, analítica y sobre todo memorística, se complementaba con la gramática. Por último, la educación superior con carácter oratorio.

En general los planes de estudio estaban permeados de aspectos científico-matemáticos, sin embargo no era un estudio muy profundo de los mismos, es decir, en el nivel elemental se impartía la aritmética y la geometría sin llegar a las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación y división); en la siguiente fase, se impartía teoría musical, aritmética y geometría y astronomía que se dirigía a revisar teorías astrológicas superficialmente; en la educación superior dominaba la literatura y la retórica.

Las instituciones de alta cultura como los museos y escuelas de medicina, tenían como característica principal la convivencia cotidiana del maestro con el alumno, el trabajo diario carecía de formalismos, fomentando las discusiones colectivas y la vida en común.

Respecto a los métodos utilizados en la enseñanza, estos no eran del todo eficaces, dado que se impartían de manera árida y memorística, es decir, primero se aprendían de memoria el alfabeto, después se trazaban una a una las letras, luego se combinaban en sílabas hasta llegar a las palabras y finalmente innumerables ejercicios de copia y dictado (nivel elemental). Este sistema no propiciaba la curiosidad ni el interés por el aprendizaje, cualquier indisciplina por mínima que fuera era castigada; consideraban al infante como un ser sin intereses ni personalidad.

En la escuela secundaria, la situación no difiere pues las lecturas de los clásicos solamente eran comentadas, el método utilizado era también memorístico y aunque se considera que uno de los libros más sobresalientes de este nivel fue la aparición de los libros de texto de materias como: Gramática, literatura, historia, geografía, astronomía, aritmética y geometría. éstos sin embargo, se encontraban llenos de definiciones poco atractivas para el alumno.

La educación superior se puede sintetizar en su método educativo con el arte de la retórica, donde la hermosura en el habla tenía su justificación.

Paralelo a lo anterior, Roma contaba con un añejo sistema educativo, su economía se basaba principalmente en la agricultura, por lo que el trabajo rural, la familia y la patria eran los valores que predominaban en ese pueblo.

De ahí que la formación educativa de los jóvenes se derivaba de la impartida por los padres, después de los 16 años éstos últimos incluían al hijo a la formación civil para que se iniciase en las cuestiones políticas y sociales, que se constituían en bases jurídica.

A partir de los 18 años el joven se instruía en el área militar, incluyéndose en el ejército como soldado raso, independientemente de su grado de nobleza.

Por lo tanto la formación del joven romano era moral y práctica, resaltando el sentimiento religioso, dejando en segundo plano las cuestiones literarias, la música y la poesía eran disciplinas a las que se les daba poco o nada de importancia, sin embargo, aquellas labores relacionadas con el campo le eran de gran atracción.

Con la influencia de la cultura griega, la educación romana toma otro giro, como en el caso de la retórica, va que al ser el motivo del derecho una característica de su instrucción, ésta toma una gran fuerza ya que apoya los objetivos de la misma, cabe resaltar que el sentido práctico de los romanos les hace retomar los estudios griegos de la arquitectura y de cuestiones relativas a la agricultura pero impartidas en latín, mientras que conservaron el lenguaje griego de las ciencias puras y rechazaron en sus planes de estudio la música y la danza ya que las consideraron contrarias a su ideosincracia.

La religión cristiana se dejó sentir en el mundo helenístico-romano con una gran energía, su objetivo principal era el de promover la salvación del alma individual, exaltando valores

como la fraternidad, la caridad y el amor al prójimo, mismos que se manifestaban a través de las predicaciones de Jesucristo y de los evangelios.

Resultado de lo anterior, fué que crearon un nuevo ideal pedagógico, que predicaba esta reciente concepción del mundo y del hombre, ya que se pretendía un ser espiritual, que pudiera ingresar al "Reino de Dios", siendo los evangelios los encargados de manifestar en sus escritos las formas para lograrlo, dirigiéndolo principalmente a los adultos.

La instrucción cristiana consistía fundamentalmente en la historia sagrada del Antiguo Testamento y duraba de dos a tres años, no se impartían disciplinas que no tuvieran relación con la religión; se reprochaba que los adultos se interesaran por la literatura o la mitología, debido a que el objetivo de este pensamiento requería el mayor número de gente incauta.

Las comunidades que instruían en la religión cristiana, estaban dirigidas por misioneros y la rigurosa disciplina que en ellos existía, debía ser respetada al máximo.

Entre los pensadores más sobresalientes de este período está San Agustín, quien difundió ideas religiosas que se consideran meramente educativas, pues concebía a la Verdad (Dios) como proceso de formación humana y por lo tanto de educación; analizó las disciplinas que hasta entonces se habían impartido en las instituciones educativas y consideró que el cristianismo no las requería para su formación y aunque le eran de provecho, si el alumno las usaba con fines egoístas se desviaba de sus objetivos religiosos.

En la llamada Edad Media se empieza a expandir nuevamente la cultura, renació el interés por aumentar el nivel de instrucción de los religiosos, por lo que es el clero quien manifiesta principalmente esta inquietud; razón por la cual se crean instituciones religiosas, se establecen las parroquias para la educación elemental, y los monasterios y las catedrales para la instrucción media y superior; sin embargo, no todas logran cumplir sus objetivos pues escaseaban los maestros y los que

habla, carecían de una preparación adecuada para impartir conocimientos.

Debido a que la economía de esta sociedad (helenístico-romana) era pobre, requería de formar trabajadores manuales y artesanos, pero por otro lado le daba mayor importancia a la educación del caballero en donde se estimulaba el uso de las armas y la cortesía, se favorecía la ética del honor ya que éstos se debían a la fidelidad del señor, esta educación no requería de ningún conocimiento relacionado con la literatura, incluso ni de la lecto-escritura.

Derivado de las catedrales, surgen las Universidades, ya que creció el número de maestros que buscaban defender sus intereses y disciplinas, por lo que las Universidades los protegían de las autoridades que intentaban dominarlos, en estas instituciones se impartían las artes liberales como el derecho, la medicina y la teología.

Durante mucho tiempo las universidades fueron centros de gran actividad científica e intelectual; mientras que los hijos de la naciente burguesía, cuyos intereses se encontraban en la capacitación de personal para las tareas relacionadas con el comercio y la artesanía, crearon centros en donde se impartían disciplinas de cálculo y contabilidad.

Es importante mencionar que las autoridades religiosas para autorizar la apertura de nuevos centros educativos, daban por condición el preservar la fé cristiana (escolástica).

La escolástica tenía como fin principal el llevar al hombre a la inteligencia de la Verdad, que se incluía en los libros sagrados, por lo cual no existía interés alguno por el progreso de las ciencias y cualquier propósito de cambio lo consideraban diabólico.

A pesar de lo anterior, muchos pensadores de la Edad Media tomaron conciencia del estancamiento en el que se encontraban las ciencias, la filosofía, etc. y se propusieron nuevos cambios, por lo que nacen los llamados humanistas que proclamaban la autonomía del pensamiento, resaltan la importancia de las

artes, sin embargo, estas ideas siguen permeadas del sentimiento religioso.

Los humanistas proponen retomar a los clásicos, desechar los manuales escolásticos; consideraban que el volver al pensamiento clásico (estudio de la filosofía, la poesía, el arte y la ciencia) permitía la libertad y la renovación del hombre, buscaron romper con las estructuras conservadoras que prevalecieron en la Edad Media.

El humanismo es un aspecto del llamado Renacimiento, que persigue crear nuevos medios para el campo artístico-cultural y político; por lo que es en ese momento donde se da una revolución pedagógica, dado que este ideal persigue nuevas alternativas que al cambiar el concepto general de hombre-sociedad, repercute en la educación, implantando la filología como una manera de captar el verdadero sentido de los textos clásicos.

El objetivo educativo de los humanistas se encaminaba a "formar hombres en cuanto a hombres", no profesionistas; consideraban la integridad como una forma de cultivar la personalidad; por lo que el aprendizaje de las artes liberales permitía al hombre encontrar armonía en sus facultades, éstas se complementaban con el deporte y la danza, recordando con ésto el ideal griego de la educación.

Los humanistas descuidaron la educación popular, pues como era común en ese tiempo, la instrucción en su mayoría era dirigida a las clases pudientes; otro aspecto olvidado por los mismos fue la educación artística en aquellas actividades que estuvieran relacionadas con la artesanía: pintores, escultores y arquitectos, que eran labores a las que se dedicaba la gente para ganarse la vida.

La asistencia a las instituciones humanistas era de jóvenes pertenecientes a las clases nobles, así mismo, se crearon centros para mujeres (los cuales antes no existían).

Defendieron la idea del carácter placentero del estudio y reprobaban toda clase de castigos corporales, por lo que una de

sus reglas de estudio era: "Deléitate de lo que estudias, o lees u oyes, y repudiaban el "la letra con sangre entra".

El pensador humanista Erasmo, expresó la necesidad de estudiar la estructura de pensamiento del niño y de tomar en consideración las diferencias individuales, así como la importancia de adaptar la didáctica al proceso del grupo.

De lo anterior se desprende que la educación humanista, al dar auge al progreso de las ciencias naturales y del sentimiento artístico, favoreció la creación de hombres que contaran con una formación integral en ambas doctrinas, como es el ejemplo de Leonardo Da Vinci, reconocido como un gran pintor de la época, consideraba que el arte podía unirse perfectamente a las ciencias naturales ya que de dicha unión se creaba la armonía con la naturaleza: de igual forma se le conoce como un gran matemático, mecánico, astrónomo y artesano, además estudio geografía, acústica, óptica, meteorología, aerostática, aerodinámica, zoología, botánica y anatomía y aunque los resultados de sus estudios no se llegaron a conjuntar, dió las bases para la creación del método científico.

Como consecuencia de los avances que tuvieron las ciencias, se enfocó de manera más determinada el método científico, lo que permitió el desarrollo más formal de este campo, repercutiendo obviamente en el área pedagógica pues se crean las condiciones para instituir nuevos métodos educativos, que a su vez apoyaron el crecimiento de las ciencias y el progreso social, es en este contexto en el que Comenio propone la importancia de sistematizar la enseñanza, por lo que entre otros de sus escritos resalta la Gran Didáctica, documento que expresa sus conceptos del hombre, de la educación y de la sociedad en general, siempre con un espíritu religioso.

Planteó la necesidad de una educación apropiada para todos los ciudadanos cuya finalidad era la: devoción, instrucción y virtud, que serán inseparables como el alma y Dios; también manifiesta que la educación debe evitar el aprendizaje memorístico, y buscar una manera de crear seres que acumulen

experiencias y por lo tanto enriquezcan su vida, haciendo énfasis en la importancia del Método y Orden. En la Gran Didáctica, propone la creación de escuelas maternales con el propósito de formar verdaderos hombres y siempre de acuerdo a sus capacidades, por lo que desde edades tempranas se deben aprender elementos esenciales de las ciencias, así como estimular la reflexión, prezoa el trabajo en grupo cuya finalidad era la participación del niño, y que además fomentaba virtudes como: la modestia, la diligencia servicial, la fraternidad y la solidaridad.

Consideraba a las mujeres con capacidades para el aprendizaje de las ciencias y la literatura en el mismo nivel que los hombres, ya que esta formación repercutía no sólo en el nivel personal sino también familiar.

El objetivo principal de la escuela elemental planteado por Comenio, era el de estimular la inteligencia, imaginación y memoria, por lo que la enseñanza de la lecto-escritura debía ser rápida, además el plan de estudios de este nivel incluía aritmética, geometría, historia universal, cosmografía, geografía y elementos que permitían conocer la organización del Estado. Se iniciaba en el dibujo y el canto, en la música instrumental, en el catecismo y en moral, insistió en la enseñanza de la mecánica y los trabajos manuales. Comenio consideraba que el tiempo de estancia en la escuela debía dividirse en el turno matutino dedicado a las materias dirigidas a cultivar la inteligencia y la memoria, en el vespertino ejercicios manuales y orales, y el tiempo libre para recreo, gimnasia y trabajos domésticos.

En el siguiente nivel educativo (12 a 18 años), se impartían disciplinas como: gramática, física, matemáticas, moral, didáctica y retórica, apoyadas éstas con nociones de dibujo, teoría musical, astronomía, dando gran importancia a las cuestiones cívicas y religiosas.

En los estudios superiores (18-25 años), consideraba que debían asistir sólo aquellos jóvenes que mostraran capacidades y disposiciones para llegar a una moral perfecta.

La educación debía crear la libertad en el hombre, el gozo de vivir, pues de acuerdo a la filosofía de Comenio la razón de la estancia del hombre en el mundo era el gozo, que se adquiría a través de la comprensión de lo que le rodea para servirse a sí mismo y a los demás.

La eficacia de los métodos pedagógicos, expresó este pensador, se daba en el contacto directo con las situaciones, así mismo con el ofrecer a los alumnos los conocimientos de acuerdo a su edad y sus capacidades, con una distribución adecuada de las horas de trabajo y juego; la disciplina en la escuela se daba en la medida en que respondía a las necesidades de grupo, por lo que la violencia no tenía razón de ser.

El método intuitivo que se basa en la visión directa de los objetos y las imágenes, es el propuesto por Comenio, por lo que se le considera el precursor de la escuela basada en la experiencia concreta con los objetos, que dió las pautas para la futura escuela activa.

El pensamiento educativo de Rousseau, se ha considerado revolucionario en este sentido, dado que sus aportaciones dieron un giro en lo que hasta ese momento (siglo xviii) había prevalecido en el sistema pedagógico, es decir, anteriormente la importancia radicaba en qué se enseñaba, Rousseau preguntaba ¿a quién se enseña?, por lo que la educación debía concentrarse en las necesidades del niño, pues éste tenía dentro de sí todas las potencialidades necesarias para desarrollarse; refutó la idea de que la educación debía servir para formar buenos ciudadanos, y apoyo la de formar hombres para sí mismos.

La obra más difundida del autor es "El Emilio", en donde manifiesta todo su ideal educativo, brindando un enfoque individualista en la educación y por lo tanto un desarrollo del niño de acuerdo a su naturaleza interna.

Rousseau fué más un filósofo de la educación que un teórico, expresó en sus escritos la importancia de la vida moral que se imbuerte desde la infancia; ésta última es para él, de gran relevancia ya que puntualizó el respeto que se merece el niño

como ser humano y no concebirlo como otros pensadores que: "... buscan siempre al hombre en el niño, sin pensar en lo que es antes de ser hombre" (CHATEAU.J: 1985, p 177).

La obra educativa de Pestalozzi, se halla influenciada por la vida cultural de la época denominada ilustración y por el modelo del campo estético que reinaba en su medio ambiente, es decir, la revalorización del arte popular y medieval; así mismo, recibió las ideas de Rousseau acerca de la democracia y del retorno a la naturaleza, y se formó el propósito de luchar por la educación y la libertad popular.

Pestalozzi planteó una educación integral, cuyo objetivo era formar: corazón, cabeza y mano, sostenía que la educación intelectual y artesana no debía estar separada de la educación de los sentimientos y las actitudes prácticas: por lo que decía que el niño: "antes que pensar y actuar, ama y cree" (ABBAGNANO.N: 1980, P 471), es decir, el pensamiento y la acción se organizan con base a la seguridad emotiva que brindan las relaciones afectivas con los progenitores.

Así mismo, aunque destacó la importancia de la afectividad dentro de la educación, consideraba el valor de la inteligencia, basada en la experiencia, en la intuición efectiva de las cosas, cuyos elementos eran: forma, número y nombre, en los cuales se fundamenta todo el conocimiento, en virtud de que al captar la "forma" del objeto, se distinguen sus partes y su "número" y se le asocia a un "nombre".

El método propuesto por Pestalozzi, es analítico, criticando la enseñanza basada en la que el niño realizaba tareas poco significativas y de interés para él.

En su obra "Canto del cisne", el principio fundamental es "la vida educa", afirmando que es la experiencia directa la que permite la adquisición sólida y enlazada de los conocimientos; así mismo expresa sus ideas de la libertad en la expresión gráfica del niño, y afirmaba que éste no sólo se conforma con expresarse a través del dibujo, sino que: "los impulsa a realizar por sí mismos, con las propias manos, todos aquellos

trabajos cuya naturaleza esencial han comprendido" (ABBAGNANO, N: 1980, P 474).

Inspirado en las ideas educativas de Pestalozzi, el pedagogo alemán Herbart, observó que el hombre: "es educado incesantemente por las circunstancias: necesita del arte que lo fabrique, que lo construya de modo que adquiera la forma justa" (ABBAGNANO, N: 1980, p 491); por lo tanto sostenía que son las situaciones que se viven, el medio ambiente y las influencias de ese medio quienes determinan la actuación del hombre.

El pensamiento educativo de este autor se basa esencialmente en su concepto de los intereses, mismo que se encuentra ligado con el principio de instrucción educativa: "el interés, dice, es el concepto cardinal de la instrucción" (ABBAGNANO, N: 1980, p 494), no es un medio de aprendizaje sino un fin, por lo que una buena educación es la que promueve más los intereses que los conocimientos.

Existen varios tipos de intereses, que se relacionan con las siguientes preguntas: ¿qué es esto?, ¿por qué es esto?, ¿cómo es?: como el individuo puede desarrollar uno o varios intereses, es necesario que la escuela le proporcione diversos elementos que lo formen en una cultura general y orgánica que lo pongan en armonía con el medio que le rodea.

Claro está, que el hecho de que la escuela cultive los intereses de los alumnos, no quiere decir que la instrucción se vuelva fragmentaria y llena de intelectualismos, por el contrario, el autor piensa que la enseñanza se debe concentrar en una materia que ofrezca una gran variedad de elementos que permitan desempeñar varias tareas y por lo tanto desarrollar diversas aptitudes y habilidades.

Las reglas didácticas que formuló Herbart, se refieren a que dentro de la educación hay instrucción, gobierno y disciplina, la diferencia entre estas dos últimas es que el gobierno es una acción externa que implica premios y castigos y la disciplina es un ejercicio interno; sostenía que el alumno al encontrar sus propios intereses, dentro de un determinado campo del

conocimiento, los orientaría de tal forma que se entrecruzaría voluntariamente a ese campo.

Tomando en consideración lo que se ha expuesto acerca de la educación llamada tradicionalista, se puede concluir que el arte en cada etapa educativa ha estado presente y que fué la filosofía predominante la que le dió relevancia, como en el caso de la música que siempre estuvo patente, ya fuera para apoyar en la armonía espiritual del hombre, para llevar mensajes a otros pueblos, o en los coros evangélicos, etc., no fué sólo la música, pues existen otras áreas que se retomaron en su momento y se manifestaron de acuerdo a lo que la sociedad les demandaba; sin embargo es importante hacer hincapié que el arte floreció en muchos momentos históricos y llegó a lograr su libre expresión. En lo que se refiere a la metodología del modelo tradicional de enseñanza que se ha seguido en los diversos periodos educativos, se deduce que la relación educador-educando siempre se dió como de receptor-emisor y se enfocó al captar, memorizar y repetir los conocimientos y esquemas dados, que en la mayoría de los casos, daban la oportunidad de la permanencia del hombre y de su pensamiento.

A pesar de ésto último, cabe mencionar que dentro de las doctrinas educativas que se han expuesto, surgieron una serie de ideas pedagógicas que reformaron y revolucionaron en su momento a la educación, como en su época lo fué la llamada "Escuela Nueva", representada por varios teóricos que defendieron y proclamaron nuevas alternativas educativas.

1.3. ESCUELA NUEVA.

De acuerdo a lo anterior y como reacción hacia el sistema tradicional educativo y por los cambios de índole económico, social y político que imperaban a finales del siglo XIX e inicios del presente, surge la renovación pedagógica, que nace y se expande principalmente en Europa y en los Estados Unidos:

cabe aclarar que también en esos momentos se generaba un progreso en las ciencias biológicas y sociales y surgía una nueva psicología, interesada en la evolución del pensamiento infantil. Así mismo, la filosofía de la educación sufría las transformaciones que provocaban los acontecimientos sociales, como lo eran: el surgimiento de nuevas relaciones de producción, las guerras, las revoluciones, la tecnología, etc.. Las poblaciones en general, se veían afectadas por los conflictos que ocasionaban los acontecimientos bélicos por los que se atravesaba, y al ser la educación un medio propicio para crear nuevas actitudes que apoyaran los cambios que reclamaba la sociedad, por medio de ésta se buscó establecer un espíritu de paz, comprensión y amor que requieran sobretodo, la juventud y la niñez.

Es en el contexto anterior y en el interés de acabar con el autoritarismo, la pasividad, la memorización y la competencia de los tradicionales modelos educativos, que surge la llamada "Escuela Nueva", misma que busca fomentar valores como la dignidad, la espontaneidad, la libertad y la autonomía del niño, y así responder a las necesidades del momento histórico que se vivía.

La filosofía que sintetiza los objetivos que persiguió esta nueva pedagogía, se resume en la siguiente idea: "Preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la personalidad del niño, forjar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en particular, mediante el trabajo manual, y la organización de una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de un hombre consciente de la dignidad" (PALACIOS, J: 1984 p 29).

Al enfrentarse los educadores de esa época a una nueva concepción de la niñez y su naturaleza, se buscaron técnicas y métodos que brindaran la oportunidad de que el niño expresara al máximo sus potencialidades, todo esto apoyado por las teorías

psicológicas que nacían y se centraban principalmente en la evolución infantil.

La "escuela nueva" propone que en la institución educativa, el niño se desenvuelva con libertad y autonomía, por lo que el papel del maestro toma un giro contrario al que había tenido tradicionalmente, en este sistema el maestro es un auxiliar y guía del infante, propiciando una dinámica de cooperación y solidaridad entre los miembros del grupo.

La "nueva escuela" buscó que los contenidos de la enseñanza estuvieran vinculados directamente a la vida práctica, que se aprendiera a través de las experiencias cotidianas y que los libros fueran sólo un apoyo para el aprendizaje, ya que de acuerdo a esta nueva dirección que toma la educación, el tener contacto directo con las situaciones, las vuelve significativas para el niño y por lo tanto las introduce en su vida, por lo que se le facilitará la toma de decisiones ante las situaciones que se le presenten.

Como ya se mencionó, con las nuevas concepciones del hombre libre y con la idea de que la educación puede ser un elemento de liberación, surgieron varios pensadores que apoyaron con su trabajo teórico y práctico esta ideología, entre ellos: A Ferriere con la "escuela activa", María Montessori con la "auto-educación", John Dewey y el "trabajo por equipos", O Decroly y el "método activo", Celestin Freinet con el movimiento de "escuela moderna", S. A. Neill con la "escuela libre" (Sumerhill), Paulo Freire con sus métodos de alfabetización y educación para la "concientización". En fin una serie de proyectos, que contribuyeron a poner en práctica las incipientes ideas pedagógicas.

Por lo extenso que sería revisar a cada uno de los autores citados, se retomarán los que se considera representan la ideología de la "escuela nueva", en virtud de que además, en la actualidad sus escuelas se mantienen vigentes, éstos son: John Dewey, María Montessori y Celestin Freinet.

John Dewey (1859-1952), filósofo y pedagogo estadounidense. Su teoría se encuentra influenciada por las doctrinas que en ese momento imperaban, como lo era el Darwinismo y el pragmatismo. A principios de siglo y a pesar de las ideas educativas de Rousseau y seguidores, el modelo tradicional de enseñanza seguía dominando en las escuelas. Dewey reaccionó ante esta situación, argumentando que la educación sólo preparaba esclavos y seres inanimados y que se separaba tajantemente la mente del cuerpo. Hasta entonces las condiciones educativas coartaban toda posibilidad de que los jóvenes se desempeñaran en el mundo como seres productivos y participantes de la sociedad, por lo que Dewey consideró que la educación debía cambiar radicalmente.

Estos cambios los propone en su obra más significativa "Democracia y educación", que se publicó en 1916; en ella afirma, que la educación debía ser estrictamente científica y que la escuela fuera un laboratorio, pues a través del método de la experimentación el niño conocería lo que le rodea de manera palpable, se le fomentaba la competencia y aprendía a resolver problemas.

La base de su teoría se apoya en principios antropológicos y psicológicos: así, el hombre al buscar su razón de ser dentro de la sociedad, en la educación la encuentra, pues es por medio de la misma que se adquieren los recursos para la supervivencia, se comparten las experiencias del grupo y se logra la continuidad del mismo.

Cuando el individuo recibe educación formal va incorporando a su vida los valores de la sociedad, en este sentido se pueden dar dos caminos, el tomar esos valores como inmutables o como abiertos, sujetos a constantes cambios, esto último se logra por medio de la democracia, que brinda dignidad a todos los seres humanos.

Al ser el niño parte de la sociedad se le debe guiar para que experimente, explore, investigue y así crear en él interés, flexibilidad y curiosidad que le permitan ser un hombre creativo.

Para Dewey, la actividad es una característica primordial del individuo, pues gracias a ella se da la continuidad de la vida, misma que brinda un sinnúmero de retos.

Al ser esa época de grandes cambios en el campo industrial y científico, el autor menciona que para que la educación estuviera paralela a esos cambios había que incluir las máquinas ya que permitían al hombre desesclavizarse de la rutina cotidiana y buscar una vida creativa.

Es del concepto anterior de donde parte su ideal educativo: dado que al ir la educación en relación a la sociedad, la primera debía ser un proceso democrático apoyada por el método científico como una forma de resolver problemas.

Las preguntas y respuestas que Dewey se planteó, fueron las siguientes: "¿Cuándo pensamos realmente?, cuando se nos desafia". "¿Cómo pensamos?, aceptando opiniones ajenas o participando en un proceso de investigación crítica" (HOWEN, J: 1976, p 169).

Dewey creía que si en la escuela se trabajaba con base en la investigación científica, se borrarían una serie de represiones innecesarias que impiden la democracia, además planteó que todo aquello que aporta elementos a la solución de problemas es meramente liberador.

Los programas educativos propuestos por Dewey establecían que en los primeros años el niño debía satisfacer sus necesidades de alimento, vestido y albergue; la lectura y la escritura eran sólo instrumentos, lo mismo pensaba de la historia, la ciencia y el arte, pues consideraba que estas asignaturas le disminuían significado a otras actividades como por ejemplo, aprender a cocinar, a construir albergues, o a confeccionar vestidos, es decir, la relación que debía existir entre el saber y hacer.

La división del trabajo escolar, daba las bases para propiciar la cooperación en el grupo y el espíritu de proporcionar algo a la comunidad; el orden y la disciplina se daban por sí solos en un ambiente de respeto mutuo.

La diferencia que hizo Dewey entre conocimiento e información, fué de acuerdo a que consideraba que los libros contenían sólo

datos almacenados y que éstos brindaban únicamente información, además de que las experiencias plasmadas en los mismos no son propias y no se les puede dar el valor suficiente en tanto que no han sido experimentadas por uno mismo, de llevarlas a cabo se crea el conocimiento, aquí radica la importancia que le dió a los trabajos manuales.

La experiencia, como ya se ha mencionado, es un elemento esencial en el pensamiento educativo del autor, ésta tiene dimensiones estéticas, pues brinda la oportunidad de que el niño sufra las consecuencias de sus actos y así éste aprende a apreciarlas o a despreciarlas, pero esta apreciación estética no se dá sólo a través de disciplinas relacionadas con las bellas artes, sino acompañada de la experiencia en las áreas industriales, domésticas y liberales. Sin embargo esta teoría le brinda, como pocos pensamientos de la época, una apreciación significativa a la educación artística, concibiéndola no sólo como una forma de juicio estético, sino como una forma de desarrollar las facultades del hombre.

María Montessori (1870-1952). Pedagoga italiana, doctora en medicina. Sus inicios en el campo educativo los llevó a cabo con niños deficientes mentales, el método que utilizó con los mismos le brindó la idea para aplicarlo con niños normales; dicho método se basaba en la utilización de diversos materiales que estimulaban la inteligencia y la sensibilidad de los niños. Montessori concebía la educación como: "autoeducación", es decir, "un proceso espontáneo por medio del cual se desarrolla dentro del alma del niño, el hombre que duerme ahí" (ABBAGNANO, N.: 1980, p 665), y para crear esta situación se debe procurar un ambiente propicio.

Las "Casas del niño", nombre con el que designó a las estancias infantiles, debían estar acondicionadas de tal manera que el niño, tuviera a su alcance una serie de materiales que pudiera obtener con facilidad, así como espacios que le permitieran desplazarse libremente.

El objetivo principal de que el niño trabaje con el material propuesto por la Montessori es el de estimular los sentidos que llevan a la formulación de juicios.

El papel que juega la maestra es sólo de guiar las actividades, no de enseñar, por lo que se le llama "directora": en el caso de que el niño no logre dominar el material le puede ayudar o sugerirle que lo cambie.

A la edad de cinco años el niño se inicia en el proceso de la lecto-escritura, a través del tacto y la vista, ya que juega con el material elaborado exclusivamente para este fin.

Las actividades que se realizan dentro de este método de enseñanza son esencialmente individuales, sin embargo, se busca incluir tareas que favorezcan la socialización. En este sentido es la directora quien debe orientar al grupo a que viva sus propias experiencias, evitando imponer las del adulto, dado que el niño aprende a su ritmo, en otras palabras, acomoda a sus esquemas lo que va descubriendo.

Respecto a lo anterior, Montessori expresó: "Los adultos somos recipientes. El niño sufre una transformación: las impresiones no sólo penetran en su alma, sino que la forman. Se encarnan en él. El niño crea su propia "carne mental" al utilizar las cosas como están en el ambiente" (ABBAGNANO, N: 1980, p 666).

Montessori plantea que el niño oscila entre el juego y el trabajo y que cuando este último cumple con las necesidades de expresión infantil, el trabajo se vuelve juego toda vez que los dos le proporcionan satisfactores y desarrollan la creatividad e inventativa infantil.

Así mismo afirmaba que cada uno de los materiales que se les proporcionaba a los niños tenía su razón de ser, pues propiciaba la curiosidad y el interés y se adecuaba a las edades de los alumnos, además estimulaban los sentidos y la actividad motriz.

Montessori habla de los períodos sensibles del niño, ya que existe un impulso interior que lo lleva hacia un fin determinado que se dá de acuerdo a la necesidad del momento y se debe satisfacer, es por eso que el niño se interesa más por un objeto que por otro.

La técnica de enseñanza de este método se basa en dos etapas: la iniciación, en donde el niño conoce y se familiariza con el material; y la de dominación, que tiene tres pasos: a) asociación del nombre del objeto con su percepción; b) reconocimiento del objeto y, c) recuerdo del nombre del objeto.

El método Montessori, se considera como "disciplinador" de las potencialidades infantiles, dado que el niño aprende a manifestar sus energías y a llevarlas hacia objetivos claramente delineados.

A manera de aclaración, el método Montessori no incluye todas las disciplinas artísticas, pero sí lo hace con la pintura y la literatura. En la actualidad, las escuelas que imparten este método han incluido disciplinas como: música, teatro y danza, impartidas por especialistas y el objetivo es que el niño reciba un mayor número de estímulos e interese todas las áreas del desarrollo.

Celestin Freinet (1896-1966). Pedagogo francés. Iniciador e impulsor de la llamada Escuela moderna, movimiento pedagógico que pretende la transformación de la educación tradicional. Las aportaciones de Freinet al campo educativo han sido además de su técnica para el proceso enseñanza-aprendizaje, la concepción de una psicología más dinámica y humana que estudia al niño en sus diversas etapas de desarrollo, pero sobre todo es la importancia que le brinda a la práctica o acción pedagógica, motor de todo su pensamiento.

El contexto del cual Freinet surgió como pedagogo fue el periodo inmediato al de la primera guerra mundial, situación que le dio los elementos para buscar una alternativa educativa que partiera del maestro y que se dirigiera a las clases populares; consideraba que aunque los métodos pedagógicos que emergieron a principios de siglo se habían preocupado por el desarrollo social y humano del niño, no se habían detenido en la práctica y muchos sólo habían llegado sus ideas a las clases dominantes.

Por lo tanto, a la manera de ver de Freinet, la escuela no formaba hombres, sino personas que sólo acumulaban conocimientos y siempre al servicio del estado capitalista.

La educación capitalista, separaba la educación y la escuela de la vida, por lo que Freinet formuló su nueva concepción, planteando una escuela ligada al niño con la vida social, continuación de la familia y del medio ambiente. Esta escuela presumía una serie de situaciones materiales y ambientales que propiciaban la experimentación y la investigación de los alumnos.

El desarrollo del niño lo comparaba Freinet con un grano de trigo, si recibe los medios adecuados para crecer, lo hará a toda su capacidad, por el contrario, si no se le proporcionan los elementos que requiere crecerá torcido, lo mismo sucede con el ser humano. Por lo que dejar que el niño exprese todo su potencial y energía será condición para que rinda no sólo en la escuela, si no en la vida.

De acuerdo a lo anterior, se entiende por qué su ideal pedagógico de educar al niño a partir de sus necesidades y sus intereses, relacionados con la vida fuera de la escuela y de crear un ambiente en el que el niño sienta el valor de lo que creó, de lo que invente, de lo que produzca.

Las actividades para una educación integral, propuestas por la técnica Freinet son individuales en su mayoría, sin embargo, también fomentan la cooperación en grupo. Individuales porque cada niño es único, porque cada uno debe expresar sus potencialidades a su ritmo; y colectivas porque todos los seres para su sobrevivencia requieren de los demás, el hombre existe en virtud de su relación con la colectividad. Es el grupo quien garantiza la individualidad.

Freinet planteó: que el carácter social del hombre se lo da el trabajo, es por eso que los sistemas pedagógicos deben de colocar al trabajo como actividad primordial, que da la oportunidad de crear, ya sea valores materiales o ideales: el trabajo propicia la cooperación, es donde se enlaza lo individual y lo colectivo y es lo que dice el autor, el

fundamento de la personalidad, además de que a través del trabajo el niño aprende a brindar a la comunidad sus servicios, mismos que le benefician.

La educación por el trabajo es un principio esencial de la técnica Freinet, para él es la experiencia y esa experiencia se da por medio de la acción: este principio habla de la actividad del niño y de un pensamiento definido por la realidad y la acción.

Al respecto dice Freinet: "Lo que suscita y orienta las ideas, lo que justifica el comportamiento individual y social de los hombres es el trabajo, en todo lo que hoy tiene de complejo y socialmente organizado: el trabajo, motor esencial, elemento de progreso y dignidad, símbolo de paz y fraternidad ...; el trabajo que debe ser colocado en la base de toda nuestra educación". (FREINET,C: 1980, p 227).

La tarea para lograr un adecuado ambiente de trabajo es proporcionar los medios suficientes para experimentar, difundir y que apoven al niño en su productividad y formación. En palabras de Freinet: "... no hay en el niño necesidad natural de juego: no hay sino necesidad de trabajo". (FREINET,C: 1980, p 138); ya que considera que es el trabajo la razón de la vida. Pero, qué es el trabajo para Freinet?, es: "... esa actividad que se siente tan íntimamente ligada al ser que se vuelve una especie de función cuyo ejercicio tiene por sí mismo su propia satisfacción, inclusive si requiere fatiga o sufrimiento.". (FREINET,C: 1980, p 137); es por lo tanto el núcleo de su pedagogía.

Esta técnica se inclina por el tanteo experimental, en cuanto que Freinet parte de que el niño aprende desde temprana edad con base en exploraciones, por ejemplo, al empezar a caminar el niño vacila, hasta que logra dominar su cuerpo, igual sucede cuando se inicia en el proceso de la lecto-escritura y otras actividades: así, el niño debe aprender a dibujar, dibujando, a escribir, escribiendo, es decir, a aprender, experimentando. El objetivo educativo de Freinet, se da con base en su concepto de trabajo y del tanteo experimental, ya que a través de la

educación se proporcionarán los elementos para que el ser humano manifieste sus potencialidades y se adapte al medio que le rodea: de esa manera educar es que el adulto ofrezca al niño la oportunidad de equilibrar los procesos de la naturaleza con los de la sociedad, para que este se forme en el hombre del mañana. Los principales puntos de la filosofía y psicología de Freinet están comprendidos en sus "invariantes pedagógicas", que son aquellos principios permanentes en toda acción educativa: en esencia las mismas se refieren a:

- El niño y el adulto sólo se diferencian por su edad, el que el adulto sea mayor no quiere decir que esté por encima del niño.
  - La conducta escolar del niño depende en mucho de su estado de salud.
  - Debe eliminarse el autoritarismo del adulto frente al niño y respetarse los intereses de este último.
  - En el trabajo escolar se deben tener objetivos claros, motivar al niño y evitar la rutina.
  - Buscar el triunfo, ya que el fracaso en el trabajo provoca frustraciones.
  - A través del tanteo experimental, el niño podrá explicarse por sí mismo lo que le interesa, de igual forma estimulará su memoria e inteligencia.
  - Las represiones en público provocan humillación, por lo que hay que abstenerse de hacerlas.
  - El papel del maestro es sólo de guiar y estimular a sus alumnos.
  - Se debe respetar el trabajo individual, pero también incitar el trabajo en grupo para estimular la cooperación dentro de la comunidad escolar.
  - La sobrecarga de tarea escolar, es grave error pedagógico.
- En relación al papel que juega el maestro en esta técnica, Freinet consideró que si habla cambios en todo lo referente al sistema escolar, el del maestro era indispensable, por lo tanto su actitud debía ser diferente, es decir, tener la capacidad de volverse niño, de comprenderlo, de entender que tanto él como el

niño pueden aprender de cada uno, en fin crear una nueva relación con el infante.

El maestro, a manera de ver del autor, debe ser un auxiliar del niño, un colaborador del grupo, que propicie la cooperación, que organice la vida cotidiana de la comunidad escolar, que estimule el trabajo y el juego y que produzca un ambiente armónico, evitando todo tipo de autoritarismo y dogmatismo.

Dentro de la técnica Freinet, se encuentra la importancia que brinda a la expresión libre, misma que a su manera de ver permite al niño proyectar todo lo que trae dentro y cultivar sus potencialidades: para que el trabajo se vea plasmado, Freinet propuso la creación en las escuelas de la imprenta, máquina que consideró indispensable pues es a través de ella que el niño puede ir conservando los trabajos más significativos y elaborando lo que él llamó "el libro de la vida", en donde se publican los trabajos seleccionados de los alumnos.

En relación al arte infantil, esta técnica expone que se debe evitar cualquier método de enseñanza para dibujar, modelar, pintar, etc. más bien hay que permitir que el niño cree y desarrolle su sensibilidad sin seguir ningún modelo y se exprese tal cual él percibe la realidad, y permitirle ser lo más espontáneo que él pueda ser.

Como conclusión al presente punto se considera, que las aportaciones al campo educativo de la corriente pedagógica llamada "escuela nueva" fué principalmente el reconocimiento del niño como un ser libre, lleno de posibilidades creativas e intelectuales, capaz de interactuar dentro de su grupo social con cooperación, solidaridad y autonomía.

Otra gran contribución de la escuela nueva es la importancia que manifiesta hacia la expresión libre del niño, en donde éste puede acrecentar una infinidad de capacidades que en muchas ocasiones los adultos no se imaginan que poseen los niños: también es claro que a partir de este nuevo enfoque educacional crecen las inquietudes por los cambios radicales en el ámbito

escolar. que como ya se mencionó, repercuten hasta nuestros tiempos.

Así mismo se considera que la relación que existe entre las propuestas educativas de estos autores y la educación artística, es que, si bien no se le dió un lugar especial a esta última, si tuvieron en consideración la importancia de la creatividad, de la expresión libre, de la experiencia y del contacto vivencial con diversas situaciones; estimando cada uno de ellos dentro de su técnica o método la inclusión de la música, el dibujo, las artesanías y la literatura según los objetivos que se perseguían, aun así se hace evidente que el teatro y la danza no se contienen dentro de estos programas educativos.

Como última observación al presente capítulo, se estima que el análisis histórico de los diferentes modelos educativos permite reflexionar, cómo la educación ha oscilado y ha sido elemento esencial en el devenir de la evolución de la sociedad: llama la atención cómo ésta ha respondido a esa misma sociedad que dialécticamente la adecúa de acuerdo a sus diversas necesidades. A pesar de que la educación ha sufrido tantas transformaciones, a la fecha siguen imperando las prácticas de los modelos tradicionales de la enseñanza, claro está actuando con el desarrollo de la sociedad y retomando las doctrinas que más garantía dan a la ideología que se quiere transmitir, según los parámetros hegemónicos.

Un punto que es importante mencionar, es el rezago en que se ha tenido a la educación artística como un elemento para apoyar el desenvolvimiento de individuos con una formación integral, que entre otras, convida a la libre expresión de sus potencialidades intrínsecas (de creatividad, de sensibilidad, de cooperación, de solidaridad, de humanidad, de actitud crítica, etc.), que manifiesten y apliquen en su vida cotidiana, para que en la suma de todas estas individualidades se cree la correspondiente potencialidad social.

CAPITULO II

El presente capítulo se centrará en el niño en cuanto a su desarrollo biosicosocial y su actividad lúdica. Para tal efecto se tomarán como referencia las teorías de Piaget (cognoscitivism) y Erickson (enfoue social), acerca de la construcción de la personalidad, así como resaltar el papel que el juego y su relación con la educación artística toma en este proceso.

La importancia de retomar a estos teóricos es que de acuerdo a sus teorías se apoya la concepción propia de que el niño es un ser que se puede desarrollar integralmente dentro del campo escolar, familiar y social, siempre y cuando el adulto y la sociedad le proporcionen las condiciones para ello.

Las circunstancias familiares, sociales y económicas en las que cada individuo se desenvuelve van a influir en su desarrollo biosicosocial y aunque existen razos peculiares en cada etapa por la que atraviesan los niños, este desarrollo no consiste sólo en cambios cuantitativos sino en la transformación cualitativa de los infantes.

La visión que el niño tiene de su mundo dependerá principalmente del contacto que tiene con él, así como las situaciones que ha vivido, todo en relación con su personalidad. Las condiciones de vida del niño no determinan por sí mismas su desarrollo, pues influye su relación con el medio ambiente y la etapa en la que se encuentra.

Es el juego en sí mismo, el que por sus funciones contiene todas las características fundamentales para el desarrollo del niño en la etapa preescolar, existe aprendizaje, necesidad de comunicación y práctica.

Le da al niño posibilidades de reproducir la realidad a través de sus fantasías, le facilita el contacto con los adultos y entrar en su mundo de acuerdo a su imaginación; produce en el niño alegría y satisfacción, lo lleva a seguir reglas que aunque se encuentren dentro de la misma actividad, le enseñan a cumplir con las urgencias de éstas.

La vida preescolar se caracteriza por la espontaneidad, el niño se desarrolla a través del juego, en la actividad diaria o en la comunicación con los adultos: jugando, escuchando cuentos, modelando, dibujando, cantando, bailando, brincando, intercambiando, etc., el niño construye su mundo, sus conocimientos, estimula sus habilidades y establece hábitos, forma su carácter y sus relaciones sociales.

Lo que el niño adquiere en esta etapa vendrá a ser la base para sus futuras actividades en la escuela primaria, que se diferencia del preescolar ya que el aprendizaje se vuelve sistemático, cambia el proceso de asimilación de conocimientos y la orientación en este caso se vuelve voluntaria.

El ingreso del niño a la escuela primaria produce un cambio decisivo en sus relaciones sociales, el niño concibe este cambio como una obligación de trabajo, como su participación en la vida laboral del adulto. La escuela se convierte en su centro de vida, con intereses propios, interrelaciones y vivencias.

Su vida en general es distinta a la que llevaba en el preescolar, por lo que cuando se llegan a presentar problemas en el aprendizaje se puede presumir que no son sólo cuestiones de su formación y desarrollo intelectual, sino de la conformación de su personalidad: este ingreso a la escuela le exige al niño un cambio radical en su vida pues el estudio se hace una actividad obligatoria y responsable que demanda un trabajo organizado y sistemático, contrario a la vida preescolar que se caracteriza por su actividad lúdica.

De acuerdo a lo anterior y tomando en consideración que en cada etapa por la que atraviesa el niño, se presentan características peculiares, y con el fin de destacar cuales son los alcances de las etapas de desarrollo, a continuación se analizarán las teorías: Piagetiana, su epistemología genética y los diversos períodos del desarrollo del pensamiento del niño; y la teoría epigenética de Erickson en las primeras cuatro etapas del hombre.

1.1. JEAN PIAGET (1896-1980).

Psicólogo suizo, cuyo principal interés fue su investigación sobre el origen del pensamiento en los niños, y elaboró la teoría del conocimiento científico o epistemología, basada en la ciencia y tomando como modelo a la biología.

El producto de sus estudios fue la teoría que denominó Epistemología Genética, la cual estudia el conocimiento como una construcción continua, analizó la evolución del pensamiento desde los niveles más elementales hasta la edad adulta. La finalidad de su teoría era la de conocer el máximo posible las fases que integran la construcción del pensamiento y el desarrollo de la inteligencia en toda su potencialidad: lo que se ha llegado a considerar como una de sus aportaciones más importantes.

Como introducción a la teoría de Piaget, se analizarán los conceptos más sobresalientes de su pensamiento, mismo que considera que la conducta humana se da a través de la unión de cuatro áreas: la maduración, la experiencia, la transmisión social y el equilibrio.

En esta teoría la inteligencia es el estado de equilibrio al que tienden las adaptaciones, Piaget dice: "La inteligencia es una asimilación de lo dado a estructuras de transformaciones, de estructuras de acciones elementales a estructuras operatorias superiores y estas estructuras consisten en organizar lo real en acto o en pensamiento y no simplemente en copiarlo" (PIAGET, J: 1973, p 39). En otras palabras, considera que para desarrollar la inteligencia el individuo requiere atravesar diversas etapas de conocimiento, que lo simple lo lleve a lo complejo hasta llegar a un nivel de abstracción que le permita transformar su realidad.

La maduración del sistema nervioso posibilita que el individuo vaya integrando a sí mismo nuevas áreas de conocimiento, que conforme se pasa una etapa se crean las condiciones para llegar a la siguiente: sin embargo, se requiere que ese momento vaya

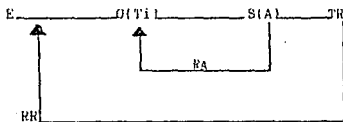
acompañando de la acción, elemento esencial de la teoría Piagetiana, ya que al actuar el individuo sobre el objeto lo conoce y lo transforma, es por eso que califica las etapas de desarrollo con el nombre de operaciones.

El individuo al interactuar un objeto de conocimiento a sus esquemas internos opera sobre él, lo transforma y lo lleva a planos más complejos del conocimiento; por ejemplo: la noción del número nace de elementos palpables (manzanas, palos, etc.) y su unión permite asimilar el concepto $1+1=2$, conforme el niño interactúa estos elementos a sus estructuras mentales puede manejar símbolos y en hechos más complicados no requerirá del objeto palpable para emitir una idea del mismo, y podrá empezar a manejar fórmulas, sustituciones, etc.

Para Piaget "educar es adaptar al niño al medio social adulto, es decir, transformar la constitución psicobiológica del individuo en función de aquellas realidades colectivas a las que la conciencia común atribuye un cierto valor" (PIAGET, J.: 1973, p 157).

Piaget planteó un esquema conceptual que va implícito en sus teorías para llegar a la clasificación de los periodos de desarrollo:

ESQUEMA PIAGETIANO

E=Entrada; O=Organización; S(A)=Salida o acciones que llevan a
 TR=Transformación de lo real; RR=Retroalimentación;
 RA=Retroalimentación de acciones; Ti=Transformaciones internas.

En el medio ambiente existen estímulos (E) que se introducen a través de aparatos receptores que modifican o transforman interiormente al individuo (Ti), la respuesta producida se da por la acción, ésta da posibilidad de satisfacer las necesidades propias del hombre, de no existir dicha satisfacción se presenta un desequilibrio, pudiendo volver a la entrada para buscar la satisfacción, a esto se le llama retroalimentación para llegar a un equilibrio. lo que se refiere principalmente a la asimilación de lo exterior al interior y su acomodo a las estructuras ya experimentadas.

Los conceptos básicos para entender la teoría piagetiana son:

a) Adaptación: Se lleva a cabo por asimilación y acomodación, todo lo que el individuo asimile del medio externo es necesario acomodarlo en el organismo, de tal manera que surjan transformaciones o modificaciones. Si existe acomodación y asimilación hay adaptación y viceversa.

b) Asimilación: El medio ambiente envía estímulos al organismo el cual los recibe y los interioriza a sus estructuras, dado que la respuesta se emite de manera circular (E $\Rightarrow$ R) la retroalimentación se da y permite la transformación del estímulo, tanto al interior como al exterior.

c) Adecuación: Cuando ese estímulo es asimilado por el organismo éste lo adecúa a sus esquemas, por lo que se dice que no hay asimilación sin adecuación. Por ejemplo, el niño va asimilando los estímulos que el medio le brinda y de acuerdo a sus estructuras mentales los adecúa.

d) Equilibrio: Se da de acuerdo a los puntos anteriores, pues para que exista equilibrio es necesario asimilar experiencias y adecuarlas a las estructuras.

e) Desequilibrio: Cuando una necesidad no se satisface o la estructura no es adecuada, se produce un desequilibrio; sin embargo, puede ser provechoso para el desarrollo del hombre.

f) Reversibilidad: Desde el nacimiento hasta la última etapa de desarrollo el equilibrio varía, se amplía y se refuerza; cuando la inteligencia es capaz de trabajar con hechos complejos y

descomponerlos para regresar al punto de partida se puede decir que existe la reversibilidad.

g) Irreversibilidad: Es una característica de las etapas de desarrollo que no permite llegar al punto de partida de un problema.

h) Esquema: la serie de conocimientos adquiridos permite elaborar esquemas, por lo que en cada etapa se tiene una cierta conducta; es cuando el niño va combinando sus experiencias y al repetir las se encuentra con nuevas acciones, si éste recibe una gran variedad de estímulos se forman una serie de esquemas, lo que da lugar a las etapas de desarrollo que estudió Piaget: la. etapa sensoriomotriz, 2a. preoperacional, 3a. operaciones concretas y 4a. operaciones formales. En cada una de estas etapas el individuo tiene una conducta peculiar de acción y es lo que le permite crear esquemas.

i) Operaciones: Es otro tipo de acción en los cuales se ha interiorizado una serie de estímulos, cuando ya se conoce para que sirven los objetos se pueden coordinar o reunir hasta llegar a una composición, el conjunto se puede invertir o transformar lo que apoya el pensamiento lógico-matemático y se presenta principalmente en el plano concreto y formal.

Los cuatro períodos de desarrollo del pensamiento que Piaget estableció llevan una secuencia, cabe destacar que su duración no es limitada ya que puede variar dependiendo de factores internos y externos: estos son los siguientes:

1.- Período Sensoriomotor: Aproximadamente del nacimiento a los 2 años de edad. Dentro de este período, la etapa inicial es en la que el niño responde solamente a través de reflejos, esto es, el niño cuando nace tiene ciertos mecanismos innatos por programación genética (succionar, llorar, etc.). se dice que esta etapa es la base del desarrollo.

a) De aquí el niño pasa a lo que Piaget llama las reacciones circulares primarias, circulares porque las respuestas se repiten una y otra vez y primarias porque las respuestas se concentran en el cuerpo del niño; estas parten de las primeras

actuaciones del niño ya que va combinando sus experiencias y se encuentra con otras acciones, es en este momento donde inicia el desarrollo de coordinación de esquemas.

Las relaciones que el niño hace en esta etapa de sus experiencias no son a través del pensamiento, sino de estímulos y acciones.

b) La siguiente etapa se denomina, reacciones circulares secundarias, son secundarias porque las respuestas se concentran en el medio, el niño coordina más esquemas; en esta etapa se presentan tres momentos: 1o. orientación hacia el objeto; 2o. actos intermedios para llegar a un fin y; 3o. actuación dirigida. Se considera que en esta etapa hay una intención en la actuación del niño.

La coordinación de las reacciones secundarias, es la etapa en la cual ya existe permanencia del objeto, Piaget dice que hay una sobrepermanencia porque es el trabajo continuado de las etapas anteriores; antes el tiempo era hasta que se tenía el objeto, en esta etapa se pueden esconder al niño objetos A y B éste lo advierte y lo busca, el objeto ya tiene tiempo y espacio, si el objeto se cambia de lugar el niño lo buscará donde primero lo encontró porque ya obtuvo un aprendizaje.

Se empieza a dar el significado simbólico, en tanto que a través de la repetición de ciertas acciones el niño identifica los objetos, también aprende a discriminar.

c) La etapa siguiente es la llamada, reacciones secundarias terciarias, este último nombre lo recibe porque la respuesta es exploratoria, experimental o ambas. En esta etapa no necesariamente el objeto tiene que producir una respuesta ya que éste puede estar inactivo y el niño tratará de hacer nuevos experimentos con él, esto quiere decir a explorarlo: existe permanencia del objeto, hay nuevas combinaciones de esquemas, el niño hace cambios ya encuentra el objeto en B, reconoce tiempo y espacio, Piaget le da el nombre de negación de la sobrepermanencia por simbolización interna.

d) La invención mediante combinación mental es la última fase del período sensoriomotriz, hay empleo de una lógica

rudimentaria, hay intencionalidad, invención de nuevos medios a través de la asimilación recíproca de esquemas, el niño es capaz de usar un medio diferente para llegar a un fin. Simboliza la causa observando el efecto.

2.- Piaget considera que la etapa sensoriomotora concluye cuando el niño es capaz de manejar símbolos, que aunque elementales le permiten pasar al siguiente período, el cual se denomina Preoperacional, aproximadamente de los 2 a los 7 años de edad. Es en este período en el cual el niño ya se distingue del objeto; Piaget lo ha denominado "funciones simbólicas" ya que el niño logra establecer la diferencia entre significante y significado, el significante es la representación de un concepto (imagen), y el significado es el concepto de algo (palabra). El significado tuvo su origen en la etapa sensoriomotora, así como su significante ya que se forma el concepto.

Cuando el individuo hace uso del lenguaje se utilizan significantes, por lo que se dice son conceptos de algo que existe pero no necesariamente se requiere tener el objeto presente; cada palabra tiene un significado y es en esta etapa donde el niño utiliza significados y significantes con lo que relaciona, por lo que su pensamiento se puede considerar más concreto. El mundo del niño es en el que ha tenido experiencias, por ejemplo, juega con lo que conoce, el significado en esta etapa es más definido porque ya existe un aprendizaje maduro. Es una etapa llena de fantasía, el niño crea su propio mundo a diferencia de el del adulto, por ejemplo, del significante perro, el significado puede ser cualquier animal de cuatro patas.

Otra característica del pensamiento preoperacional, es la irreversibilidad, que es la incapacidad del niño para regresar a un punto, cero o punto de partida, ejemplo: $3+5=8$, $8-3=5$, el niño logra hacer este tipo de operaciones por lo general hasta el 2o grado de primaria (7 años) que es cuando adquiere un aprendizaje asociativo.

El ejemplo más característico que Piaget menciona, es el de presentar dos bolas de plastilina del mismo tamaño, una se transforma enfrente del niño en forma de salchicha, se le pregunta a éste cuál es la más grande, y señala la salchicha, advirtiendo sólo una cualidad de los objetos, lo que Piaget llamó centraje.

La concreción a la que la teoría Piagetiana se refiere como otra particularidad de esta etapa, es que el tipo de pensamiento está relacionado con situaciones que le suceden al niño; en la etapa preoperacional se le dificulta al niño atender y seguir reglas, por lo que el juego en grupo le es complicado.

El razonamiento transductivo, rasgo de esta etapa, es aquél en el que no se utiliza la inducción ni la deducción, pues el niño no va de lo general a lo particular y viceversa, sino que su pensamiento parte de lo particular a lo particular.

El llamado Estado vs. transformación, es aquél tipo de pensamiento en el cual no se tiene capacidad para ver cómo se transforma un fenómeno, ya que este es particular, por ejemplo: llueve porque cae agua, es de noche porque está oscuro.

Por último se menciona el pensamiento egocéntrico como una peculiaridad de dicha etapa, se le llama así porque el pensamiento del niño va relacionado con sus intereses, con lo que él ha experimentado, esta situación se presenta más que de una forma egoísta, de una forma conceptual.

3.- El siguiente periodo estudiado por Piaget es el Operacional, dividido en dos etapas: Las operaciones concretas, aproximadamente de los 7 a los 11 años de edad, y las operaciones formales, de los 12 años a los 16.

El niño pasa de las preoperacionales a la etapa concreta cuando organiza sus ideas mentales, el pensamiento es menos egocéntrico, más reversible y sistemático, lo que quiere decir que se pueden hacer combinaciones y puede operar con la lógica simbólica (aprende a sumar, restar, multiplicar y dividir), el niño es capaz de realizar representaciones que se asocian y se sistematizan. Esta etapa se relaciona con el inicio de la

enseñanza escolar, el menor aprende a agrupar, clasificar, a conservar y a hacer relaciones con los números.

Para explicar esta etapa Piaget describió una serie de términos de estructura lógico-matemática:

El Grupo, es una serie de elementos que al manejarse y conjugarse se lleva a cabo una operación, el grupo tiene ciertas características que se deben cumplir, como es la composición, asociación, identidad y reversibilidad.

- En la composición: $a+b=c$, $1+2=3$, cada elemento forma parte de un conjunto (compuesto por determinados elementos), por ejemplo, no se puede decir que $3 \times 1=3$ porque no pertenece al conjunto mencionado.

- Asociación: la operación se realiza dentro de un mismo sistema, el orden de los factores no altera el producto, cuando se conoce la composición se puede asociar, por ejemplo: $3+4+2=9$, $2+4+3=9$, $4+2+3=9$, $3+2+4=9$ (estos elementos componen un sistema) y se dice que cuando el niño ya maduró sus estructuras de operaciones las puede realizar.

- La identidad: en cada operación hay un número que se puede manejar y no cambia el resultado, ejemplo: $1+2=3+0$, cero es el elemento de identidad; $1+2=3 \times 1$, tres no se varía y uno es el elemento de identidad.

- Reversibilidad: por cada elemento hay otro que lo niega y se llama inverso, ejemplo: -3 -2 -1 0 1 2 3, a tres lo niega el menos tres. La reversibilidad es la capacidad para llegar al punto de partida, es decir, asociando y combinando representaciones. En la enseñanza de la lecto-escritura se observa también este fenómeno, ya que se enseña una letra y se asocia con las ya conocidas hasta formar palabras, frases y oraciones.

Otra característica de las operaciones concretas, es el Reticulado, es una estructura que consiste en un conjunto de elementos que establecen relaciones y que abarcan a dos de ellos, esta relación debe ser tal, que dos elementos cualquiera tengan un límite mínimo superior (LMS) y un límite máximo inferior (LMI), por ejemplo: 5 y 3, el tres se incluye en el

mismo y también en el cinco, por eso es el (LMI); y el cinco se incluye en él mismo y a su vez contiene al tres, por eso es (LMS); la importancia de este punto es que el niño establece clases y así aprende a clasificar, que es cuando el niño maneja intención y extensión.

La Intención se refiere a las cualidades de los elementos y la Extensión es la suma de los objetos que van a dar como resultado un gran conjunto; otra particularidad de la clasificación es la Inclusión, que quiere decir varios elementos con la misma característica, por ejemplo: se le muestran al niño triángulos rojos y azules y éste responde que todos son triángulos.

En el reticulado sólo se usan dos clases, por ejemplo: manzanas y naranjas suman frutas; y en el agrupamiento se manejan y se establecen más clases, por ejemplo: mujeres y mujeres = a mujeres, a esto se le llama tautología, o sea elementos iguales. El aprendizaje de estas nociones da las bases para realizar ecuaciones.

La Conservación se relaciona con la reversibilidad, cuando el niño conserva, comprende que ciertas propiedades de los elementos siguen siendo las mismas a pesar de las transformaciones de sustancia, en el ejemplo de la plastilina el niño ya tiene capacidad de reconocer que los elementos son los mismos aunque se transformen.

La clasificación esta relacionada con la coordinación que es cuando se puede diferenciar cuántos elementos hay en un conjunto y cuáles son, de igual forma se vincula con la ordenación, que es cuando se distingue que cada elemento tiene su identidad, es decir, que cada uno es una unidad. De no manejarse estos principios, no se da la conceptualización numérica.

En los límites de este periodo el niño puede distinguir conceptos como: distancia, tiempo, espacio, velocidad, movimiento, peso y volumen.

El paso de las operaciones concretas a las formales marca cambios esenciales en la actitud del niño en la solución de problemas, en la inferencia de juicios lógicos, en el manejo de abstracciones, es decir, maneja fórmulas matemáticas, actúa

sobre probabilidades e hipótesis y es capaz de llegar hasta la conclusión de un problema elaborado.

El egocentrismo en esta etapa de pensamiento, se da en el adolescente de tal manera que pretende imponer al adulto sus puntos de vista.

Con la adquisición del pensamiento formal se concluyen los periodos estudiados por Piaget, cabe aclarar que aunque las investigaciones del teórico aquí mencionadas se basan en cuestiones relacionadas con la lógica-matemática, el desarrollo del pensamiento en general no se divorcia de lo aquí planteado, dado que el mismo Piaget, con ello se refirió a las condiciones del desarrollo biosicosocial del individuo.

Sus inquietudes no fueron meramente intelectuales, sino más del individuo y su integración a la sociedad. Su teoría pedagógica manifiesta interés por entender que el niño no es un adulto pequeño sino un ser que pasa por distintas fases que lo llevan a desarrollar su inteligencia y por lo tanto convertirse en adulto.

Piaget defendía la autonomía del niño, misma que le permite a éste desarrollar su personalidad y crearse un espíritu solidario. planteó que la educación debía basarse en la acción, en la experimentación, en la capacidad de crear y no sólo de repetir.

Finalmente, se considera importante hacer hincapié en que aunque la teoría Piagetiana marca sus bases en el pensamiento intelectual del niño, se puede identificar que el desarrollo de éste se manifiesta en todas las áreas y al ir atravesando y evolucionando por las etapas que propone dicha teoría, el niño será capaz de exteriorizar todo lo que trae dentro de sí, como lo puede ser la creatividad, la capacidad de expresión, sus emociones y la comunicación, que irán de la mano con el desarrollo de sus potencialidades.

Así mismo, cabe mencionar que el vínculo que existe entre la teoría Piagetiana y el tema de investigación, es en referencia a la importancia que tiene que el educador tenga presente las características de cada etapa de desarrollo y así aproveche lo que la educación artística proporciona para la estimulación de las áreas que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que cada etapa reciba el mayor número de incentivos.

1.2. ERICK ERICKSON (1902-...).

Autor de origen alemán, que estudió el desarrollo de la personalidad, basándose en las emociones por las que atraviesa el ser humano desde la infancia hasta la senectud, influido por las ideas psicoanalíticas de Freud su teoría se basó en la epigénesis, la cual consiste en estudiar la formación de los seres humanos en sus distintas etapas.

Al respecto dice: "Siempre que tratamos de entender el crecimiento es aconsejable recordar el principio epigenético, derivado del crecimiento de los organismos en el útero.", en tanto que, "...este principio afirma que todo aquello que crece sigue un plan fundamental y que de dicho plan surgen las partes, cada una de ellas poseedoras de su ascendencia especial, hasta que todas han surgido y forman un todo que funciona" (BESCHF, L.: 1982, p 621).

En otras palabras, el desarrollo biológico, intelectual y social del ser humano se va construyendo por las vivencias que va adquiriendo desde su concepción hasta la culminación de su vida. Cada periodo de desarrollo es el mismo en todos los individuos. Erickson considera al ser como un ente biosicosocial. Su teoría se da en base a las ocho edades de desarrollo del ego del hombre, en cada una se experimenta un sentimiento específico que de no ser bien encauzado se presenta el sentimiento opuesto. El autor consideró que el completar cada una de las etapas no es razón suficiente para esperar el éxito automático, así mismo expresó que el individuo puede retroceder a pesar de haber cubierto satisfactoriamente una etapa anterior: de igual forma

no descalifica que el niño atraviese por el sentimiento negativo, por ejemplo: confianza vs desconfianza, ya que igual que se desconfía se puede aprender a confiar en la vida.

Los sentimientos estudiados por Erickson son:

1a. Etapa del Hombre. "Confianza básica vs desconfianza básica".

Infancia temprana. Abarca del nacimiento hasta el primer año.

Se inicia desde el nacimiento ya que en éste se experimenta un cambio de la vida uterina a la vida exterior; en base a la satisfacción de las necesidades primarias (alimento, sueño, limpieza y afecto) el niño empieza a confiar en el mundo que lo recibió; en sus horas de vigilia comienza a experimentar sensaciones de familiaridad con las personas cercanas a él, lo que le permite desarrollar una identidad y el inicio del yo.

En el transcurso de la formación de dicha identidad el estado de confianza no sólo significa confiar en los proveedores externos, sino confiar en uno mismo; de igual forma cabe mencionar que la confianza se adquiere en base a factores cualitativos de la relación madre-hijo y no cuantitativos, un ejemplo claro de la confianza que el niño deposita ante la ausencia de sus padres es que éstos se alejen sin que denote rabia o ansiedad, considerándose su primer logro social.

Erickson menciona, como un rasgo característico de esta etapa, el origen de la introyección y la proyección como la manera de diferenciar el adentro y el afuera, por ejemplo: con la salida de los dientes el niño experimenta sensaciones dolorosas, por lo que busca un objeto para morder y que aún provocándole dolor le produce placer.

El sentimiento opuesto, la desconfianza, se manifiesta cuando el niño no cubre con todos los satisfactores que lo llevan a adquirir confianza, sentimiento que si es alcanzado adecuadamente podrá enfrentar la etapa siguiente.

2a. Etapa del Hombre. "Autonomía vs vergüenza y duda". Infancia última. Abarca del primero al tercer año de edad.

En esta etapa el niño experimenta cambios como el caminar y el control de esfínteres que le proporcionarán elementos para

adquirir autonomía del medio en el que se desenvuelve; aquel niño cuya madre se manifiesta sobreprotectora, no le permite desplazarse libremente ni experimentar situaciones nuevas, limitará la autonomía, creando sentimientos de vergüenza orillándolo a actuar a escondidas, a empezar a mentir y sentir rubor por sus actos, por ejemplo, cuando el niño está en el proceso de control de esfínteres y llega a hacerse en el pañal, la madre lo regaña o se burla de él, provocando que se avergüence de su acto, de lo contrario si le avisa a la madre de su necesidad, ésta se lo festeja y lo asocia con la aceptación. La duda es hermana de la vergüenza, cuando la relación con el niño es de continuo reproche se propicia la duda, pues éste se empieza a percatar de la existencia de dos posibilidades, lo que crea inseguridad. Cuando se promueve adecuadamente la autonomía se brindan los valores de ingreso a una dinámica social en la cual se debe ser justo.

Esta etapa es decisiva en la proporción del amor y del odio, cooperación y terquedad, libertad de autoexpresión y autocontrol; el autocontrol brinda seguridad y la pérdida de éste propicia la duda y la vergüenza.

3a. Etapa del Hombre. "Iniciativa vs culpa". Abarca la niñez temprana, de los 4 a los 5 años.

La iniciativa surge de la autonomía, la tarea nueva por emprender, el movimiento, la independencia y la espontaneidad; el niño empieza a tener actividades propias, es una de las etapas donde se crean elementos para el aprendizaje sistematizado, comienza a desarrollar sus capacidades para realizar trabajos en grupo y cooperar con sus compañeros.

El niño empieza a identificarse con prototipos ideales, a proponerse actividades más allá de sus capacidades y poco a poco perfecciona el sentido de responsabilidad moral, las funciones y los roles que le permiten su participación le producen placer, así como el manejo de herramientas, juguetes significativos y el cuidado de los más pequeños.

El peligro de esta etapa radica en el sentido de culpa, debido a la posibilidad de que genere aversión contra aquellas figuras que transgreden las normas que él mismo no puede infringir.

4a. Etapa del Hombre. "Industria vs inferioridad". Abarca la niñez media, de los 6 a los 11 años de edad.

Si los anteriores sentimientos se desarrollaron adecuadamente, el niño está preparado para entrar a la vida escolar, se dan los fundamentos de la tecnología a medida que maneja las herramientas, los utensilios y las armas de los adultos, en este momento se convierte en proveedor pues antes sólo recibía y ahora empieza a producir para recibir algo a cambio, adaptándose con ésto a las leyes sociales.

En esta etapa se puede caer en un sentimiento de inadecuación o inferioridad, por la inseguridad que le puede causar no saber del "status" que goza entre sus compañeros y de sus habilidades con las herramientas, lo que lo puede llevar a renunciar a identificarse con las personas y los objetos.

Se encuentra aquí un significado determinante con los roles, la tecnología y lo social, porque la industria obliga a trabajar y cooperar con los demás, se marca el inicio de la división del trabajo.

Por último, se destaca que la teoría de Erickson manifiesta que el manejo de los sentimientos y las emociones se pueden dar de manera positiva como negativa, lo que permite al ser humano proyectarse ante la vida con autenticidad, también se hace patente que los sentimientos siempre se exponen con su contraparte, lo que favorece al hombre en su evolución e integración al medio social.

La importancia de retomar la teoría de Erickson para los fines de este trabajo, es que se considera que el contacto con las bellas artes permite al niño expresar no sólo su creatividad sino los sentimientos que le provoca el medio ambiente, así sean éstos positivos o negativos, exteriorizarlos será una forma va sea de disminuir ansiedades o de reafirmar sus seguridades afectivas.

En conclusión, la relación que se establece entre las teorías de Piaget y Erickson, es que ambas se complementan, es decir, una maneja el desarrollo intelectual y motor del niño y la otra la parte afectiva, mismos elementos que al unirse lo constituyen como un ser biopsicosocial, que requiere de una formación integral y que al tener contacto con los diversos lenguajes de las bellas artes, puede manifestar libremente sus potencialidades.

2.3 EL JUEGO INFANTIL.

No se debería decir de un niño solamente que crece -escribe Jean Chateau- habría que decir que "se desarrolla por el juego. Mediante el juego hace actuar las posibilidades que fluyen de su estructura particular: realiza las potencias virtuales que afloran sucesivamente a la superficie de su ser, las asimila y las desarrolla, las une y las complica, coordina su ser y le dá vigor". (CHATEAU, J.: 1958, p 4).

El pensamiento anterior ilustra lo que el juego significa no sólo como actividad de placer y diversión, sino por lo que promueve en el crecimiento infantil, en otras palabras por medio del juego el niño se introduce en el mundo de la fantasía y la espontaneidad, a la vez que conforma su personalidad futura que le permitirá incursionar con decisión en sus actividades sociales y laborales como adulto.

Existen muchos autores que coinciden que "el juego desempeña en la infancia el rol que el trabajo desempeña en el adulto" (ZAPATA, O.: 1988, p 17), por lo que su importancia reside en que el niño que ha tenido la oportunidad de jugar, en toda la extensión de la palabra, será un adulto que se integre creativamente a su realidad.

El juego tiene dos vertientes: el juego libre y el educativo: el libre es el que se lleva a cabo espontánea y libremente y no existe intervención del adulto, éste tiene un gran valor educativo en cuanto permite al niño cumplir con su necesidad de

aprender a conocer y descubrirse a sí mismo, así como a adquirir el control de sus movimientos, estas actividades le facultan para desarrollar su inteligencia y ampliar sus horizontes.

El juego educativo, se encuentra en coordinación con el juego libre, sin embargo, el primero tiene sus propios objetivos, por lo que habrá que tomar en cuenta algunas consideraciones, como lo son:

- Todo juego es conducta, en virtud de que actúan tres áreas: el cuerpo, la mente, y el mundo externo y por lo tanto es la expresión de la personalidad del niño.

- Todo juego es aprendizaje ya que a través del juego, el niño conoce y descubre el mundo.

Al jugar el niño se comunica con los diferentes objetos y personas con las que tiene contacto y las respuestas que recibe las integra a su conducta; por medio de los juegos sensoriales el niño opera mentalmente, por lo que los progresos del conocimiento están asociados al sistema motor. Esto último con base en la teoría piagetiana, que afirma que por medio de los juegos físicos y el juego simbólico el niño forma sus categorías conceptuales y sus relaciones lógicas.

El juego es un recurso por el cual el niño conoce su cuerpo y el de otros, así construye su imagen corporal, cuando se toma conciencia de esta estructura se hace uso de la ubicación tiempo-espacial.

Es también el juego un elemento que permite al niño elaborar sus conflictos y ansiedades, así como canalizarlos, igualmente interioriza la identificación de los roles sexuales, estimula la socialización que genera en el niño sentimientos de solidaridad y cooperación en el grupo en el que se desenvuelve.

Los juegos psicomotrices apoyan la maduración de los elementos esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo es el dominio del esquema corporal, la formación de esquemas espacio-temporales, el control del espacio gráfico, enriquecen el lenguaje, desarrollan la coordinación viso-motora y la motricidad en general, así mismo orienta la lateralidad: elementos que a continuación se analizarán brevemente.

La motricidad es la capacidad de generar movimientos que se manifiestan por los desplazamientos del cuerpo y por la actitud y mantenimiento del equilibrio. Hay dos tipos de movimiento: los reflejos o innatos y los activos que exigen la voluntad del sujeto, es la integración del intelecto con los esquemas motrices, de aquí se conforma una acción o un gesto que permiten comunicar emociones o apoyar la estructura del lenguaje, así mismo la música, la expresión corporal, el juego teatral y las artes plásticas, son grandes apoyos para el desarrollo de esta área.

Piaget en sus estudios llegó a la conclusión que el desarrollo coenoscitivo procede del comportamiento sensorio-motor inicial del niño.

La motricidad se subdivide en:

- a) Movimientos corporales gruesos, en los que opera la totalidad del cuerpo.
- b) Coordinación motriz dinámica, que es la capacidad de sincronizar los movimientos.
- c) Coordinación motriz fina, tiene como fondo la coordinación viso-motora y consiste en movimientos precisos (escribir, recortar, etc.).
- d) Disociación de movimientos, se refiere a mover voluntariamente uno o más segmentos del cuerpo y se inmovilizan otros (aplaudir y golpear con un pie el suelo).
- e) desarrollo del equilibrio, es la posibilidad de mantener posturas y adoptar posiciones y actitudes.

La percepción sensorio-motriz se refiere a que el sistema nervioso percibe un sinnúmero de mensajes por medio de los órganos de los sentidos que reciben los estímulos del ambiente, permitiendo así distinguir los objetos y responder a ellos a través de respuestas motrices: los juegos que utilizan diferentes clases de manipulación permiten hacer clasificaciones, formar parejas, reconocer los objetos por el tacto, etc..

El esquema corporal es aquella representación mental que se tiene del propio cuerpo, para que se dé el movimiento es

necesario conocer las partes que lo conforman. lo que produce un juego dialéctico, en el movimiento se adquiere la imagen del cuerpo y en la medida que se integra la imagen el movimiento es más coordinado. los diversos lenguajes de las bellas artes por sus mismas características de expresión, estimulan el manejo del esquema corporal.

Wallon, expresó: "un elemento de base indispensable para la construcción por el niño de su personalidad, lo constituye la representación más o menos global, más o menos específica y diferenciada que tiene de su propio cuerpo". (ZAPATA, O: 1988, p 56).

En relación a la lateralidad, se dice que en los niños pequeños no hay dominancia cerebral, posteriormente uno de los hemisferios empieza a contar con un valor simbólico, esto permite el desarrollo del lenguaje y la maduración cerebral estructura la lateralidad corporal.

La percepción de la realidad que hace el hombre, es espacial y el punto de referencia es el cuerpo; el desarrollo del concepto espacial atraviesa por varias etapas, según Piaget las relaciones espaciales se elaboran en el período sensorio-motor y hasta los cuatro años aproximadamente sólo se cuenta con una percepción del tiempo dividido en espacios visuales, espacios táctiles y espacios auditivos que no se integran; es hasta los siete años que se conforma el espacio que permite al niño el reconocimiento de las formas geométricas.

El movimiento es el procedimiento por el cual el niño desarrolla la estructura temporal que es a su vez duración, orden y sucesión; la adaptación del hombre al medio ambiente está condicionada por la estructura espacio-temporal, ya que es la que permite la orientación, el movimiento así como percibirse del espacio y da secuencia a los mismos.

En resumen, el juego, que se encuentra en todas las actividades del niño es una forma de arte, ya que al ser este último: "el esfuerzo de la humanidad para lograr una integración con las formas básicas del universo físico y con los ritmos orgánicos de

la vida" (READ.H: 1986. p 124). se considera que todas las manifestaciones del juego se relacionan con las del arte. así, la danza, la poesía, el teatro, etc. reflejan de alguna manera el espíritu del juego.

Por lo tanto, para que la educación artística sea vivencial es necesario que vaya interrelacionada con el juego, pues éste permite la exteriorización de vivencias concretas.

El objetivo de la educación artística, será entonces, el de desarrollar la sensibilidad del niño hacia el descubrimiento del arte por medio del juego y la sorpresa, así como hacer evidente que cada disciplina artística es originada y a su vez origina a otra por sus necesidades de expresión, como parte de un todo en el que se complementan una a la otra, por ejemplo, la danza, la poesía y la música nacen simultáneamente y cada una de ellas recrea a la otra.

Como conclusión se considera que es de singular importancia que para incluir dentro de un programa escolar disciplinas del área artística, es tarea fundamental del educador, ampliar los horizontes del desarrollo y la psicopedagogía infantil que han aportado los estudiosos en la materia; de lo contrario se corre el riesgo de conducir al niño sobre una misma línea y coartarle la expresión libre de sus sentimientos, de sus habilidades, de su visión del mundo y de su creatividad.

CAPITULO III

La educación artística o estética, a través de la historia de la pedagogía, ha estado permeada por el contexto general de la educación, por ejemplo en la escuela tradicional se limitó al dibujo y al canto, o a la contemplación de obras de arte y en raras ocasiones como una forma de estimular las facultades del niño.

En la actualidad, el arte forma parte de la vida contemporánea, motivo por el cual la educación artística desde edades tempranas tiene su razón de ser, dado que el progreso de los medios de comunicación, la fotografía y la tecnología permiten un mayor contacto de todos los miembros de la sociedad con las bellas artes.

La experiencia del contacto con las bellas artes en la infancia, influye cuando se es adulto, no sólo en la capacidad de la apreciación estética, sino en las distintas esferas de la vida, en virtud de que es una forma de manifestar las inquietudes y tensiones que provoca la vida cotidiana.

En el pasado, el arte estaba dirigido a sólo una parcela de la sociedad, no toda la población tenía acceso a los libros, a los museos, etc.. En el presente el arte se manifiesta en la vida cotidiana de manera más patente, como sucede con: mobiliario, tejidos decorativos, grandes monumentos, la cerámica, la gráfica, las difusiones radiales, televisivas y de otros medios masivos de comunicación, y en general lo que la "modernidad" refleja de la cultura.

Pero, ¿cuál es el papel del arte en la vida del hombre?. En virtud de que el arte es una necesidad interna del individuo, va que es a través del mismo que crea su propio mundo, ese mundo de formas, de colores, de sonidos, de palabras, de experiencias, de sensaciones, de vivencias personales y colectivas. El arte es una realidad, ya que todo lo que ofrece es el reflejo de la vida misma, como es el caso de la música con sus temas, las historias

que ofrecen la literatura y el teatro, etc.; el arte lo crea el hombre y lo crea de sus propias vivencias.

El arte tiene la virtud de que el mismo hombre con su capacidad de creación puede transformar esa realidad, pues existe la libertad de reflejarla tal cual el artista la concibe, es la manifestación de su intimidad que le permite al mismo una estrecha relación con su obra.

El mundo del arte es puramente humano, en el sentido de que es la proyección de la vida interior del hombre, en donde el material de trabajo obedece a donde el instinto creativo lo lleva. Aquí reside la diferencia con el mundo de la máquina, con la cual el individuo mantiene una relación fría, es su prisión y su instrumento. La tecnología le permite a la humanidad el progreso, la civilización, la transformación de la naturaleza, etc.; el arte es el enriquecimiento de su vida interna.

El arte faculta al hombre para criticar y aceptar su destino, es por medio de éste que se cuestiona los valores de la sociedad y brinda respuestas a sí mismo: como sucedió en la época del humanismo, donde la religión tomó al arte como una forma de exponer sus necesidades espirituales y conceptuales, sin embargo, el arte se emancipó de la religión para manifestarse de manera autónoma.

En la actualidad, el arte con su independencia, es un elemento claro que satisface las necesidades humanas de sensaciones y emociones, ya que en todas sus formas y creaciones (música, teatro, danza, literatura, pintura, arquitectura, etc.) las cualifica, pues permite al individuo expresar sus esperanzas, desencantos, emociones, autorrealizaciones y contradicciones.

El arte brinda la oportunidad al hombre de expresarse más libremente de lo que cualquier otra actividad sobre el mundo objetivo le permite, pero esa expresión no se dirige al vacío ya que responde a hechos que la vida real plantea; y rompe con las fronteras, por lo cual los hombres del mundo se conocen sin conocerse.

La formación del hombre a través del arte ha sido un proceso concomitante y paralelo a la historia y evolución de la humanidad, toda vez que éste no se ha conformado con el puro contacto intelectual con la realidad sino que se fué abriendo brechas y creando situaciones para alejarse y explicarse la vida, es decir, en virtud de que el arte azudiza los sentidos y la mente, faculta al hombre para percibir la realidad más allá de ella, por lo que las voces, los murmullos, le sirven para crear los sonidos musicales, y con las sombras, los colores y la luminosidad, crea la escultura y la pintura; en conclusión, cuando entre el artista y la realidad objetiva se interpone el arte al primero se le revela la realidad y la plasma de acuerdo a sus percepciones.

El hombre vive su actividad creadora con la sensación de que la realidad obedece a su imaginación y voluntad; esto es más patente en la creatividad infantil, donde el niño expresa con mayor espontaneidad la visión que tiene del mundo material.

La creatividad que se da, en el decir, en el hacer, en el pensar y en el sentir, es una cualidad que depende de la espontaneidad y de la autenticidad de los procesos que la originan.

La creatividad es una capacidad global que puede llegar a especializarse. Para poder hablar de acción, de pensamiento y de sentimiento creativo, se puede considerar que un individuo es creativo cuando crea algo propio, o toma algo ajeno y lo traduce con fuerza y naturalidad, o manifiesta sensibilidad en el pensamiento o en el sentir.

Ser creativo admite la posibilidad de la libre expresión a través de las bellas artes, que incluyen al juego; sin embargo, la creatividad puede ser coartada por aquellos adultos que buscan obsesivamente la perfección en la copia y que desgraciadamente ocasionan la frustración en el niño y lo convierten en el repetidor constante de esquemas estereotipados.

Por lo anterior, en lo que se refiere a la acción educativa, la tarea de ésta no debe ser exclusivamente preparar a los individuos para cumplir con sus obligaciones, sino aprovechar todas las posibilidades que tienen los seres humanos y desde edades tempranas despertar en el niño sus capacidades (cognoscitivas, afectivas y motoras), con el apoyo, entre otras, de las manifestaciones de las bellas artes (música, teatro, danza, pintura, etc.).

En este sentido la labor del pedagogo será crear programas que contemplen las áreas mencionadas, así como formar maestros que cambien la actitud pasiva de la clase, para fomentar en el menor su desarrollo integral, estimulando todas sus potencialidades, sin que con ello se pretenda necesariamente formar artistas. El presente capítulo se enfocará a describir a las bellas artes, música, teatro, artes plásticas, danza y literatura, que pueden incluirse en los programas educativos primaria y que coadyuvan a la estimulación de los mecanismos psicológicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (atención, concentración, memoria, capacidad discriminativa, etc.).

3.1. LA MUSICA A TRAVES DE LA HISTORIA.

La música, es una de las bellas artes que ha creado su propio lenguaje, ha evolucionado de acuerdo a las formas de pensar y sentir de la vida humana: su estructura nace de la propia naturaleza, de las vibraciones y sistemas de sonido de la misma.

La música es una de las formas de expresión más antiguas, ya que se inicia con la voz y por lo tanto con las primeras formas de comunicación oral humana: se le vincula con la danza, envuelta en la magia que caracterizó a las primeras civilizaciones y es por medio de ellas que expresaban sus temores o sentimientos.

"En las sociedades primitivas la música ocupó casi siempre un lugar de privilegio ..... música y danza son los vehículos más importantes que el individuo y la comunidad poseen para

manifestar sus estados de ánimo (pesar, alegría, inquietud, duelo)". (GAINZA, V: 1964, P 17).

En un primer momento, la música y la danza son imitativas, va que reproducían los movimientos y sonidos de la naturaleza, pues de esa manera consideraban que dominaban el medio ambiente. Los ritos referidos al nacimiento, a la muerte, la cosecha, la fertilidad, etc., exigieron su propia música.

Con el desarrollo de las civilizaciones, la música se asoció con el trabajo y con el culto a las personalidades de las sociedades correspondientes.

En Grecia, por ejemplo, se le tuvo en gran estima a la música, dado que ella dominó su vida religiosa: la música y la poesía eran una sola, la declamación se acompañaba del canto y de la danza. La música que se impartía en la infancia era esencial en la formación de los futuros adultos, se estudiaba el canto, y los instrumentos más difundidos eran la lira y la flauta. La música estuvo a la altura de la filosofía y las matemáticas. Platón concedió a la música un papel muy importante, pues consideraba que tenía gran influencia sobre la formación del carácter, y le brindaba a cada uno de sus estilos un lugar especial, calmante o exitante y de acuerdo a esa cualidad la recomendaba o no, para sus aplicaciones educativas.

En otras civilizaciones el músico es valorado, en virtud de su intervención para transmitir valores, expresar sentimientos y defender a la patria.

En la edad media, la escasa enseñanza musical que se impartía estaba a cargo de los monjes en los monasterios; más adelante en las catedrales, la música junto con las lecciones de aritmética, geometría y astronomía (que formaron el cuadrivium) tué la forma por la cual se propagó el espíritu religioso de la época.

Durante el Renacimiento, se crearon escuelas públicas, lo que ocasionó la difusión de la cultura a un mayor número de

individuos. creciendo las propuestas de popularizar la enseñanza de la música.

En el siglo XVII, Comenio fué considerado el iniciador de los métodos sensoriales y activos, y brindó una especial atención al aspecto musical en la enseñanza. A Comenio pertenece la frase: "nada hay en la inteligencia que no haya pasado antes" por los sentidos". (GAINZA, V: 1964, p 19).

En el siglo XVIII, Rousseau manifestó inquietud hacia el aspecto de la pedagogía musical, compuso canciones infantiles y pretendía difundir y popularizar la música y su instrucción. Planteó que las canciones que se enseñaran a los niños fueran simples y no dramáticas para asegurar la flexibilidad, sonoridad, y uniformidad de la voz; la lectura y el solfeo debían enseñarse posterior a que se hubiera adquirido el gusto musical, de aquí nace el principio "primero la cosa luego el signo".

El educador suizo Pestalozzi, destacó la importancia de la enseñanza de canciones nacionales en las escuelas y reconoció que el cultivo musical tiene influencia armonizadora sobre el carácter.

Froebel, alemán, iniciador de los jardines de niños, abogó por el cultivo del canto (junto con la pintura y el modelado), no para que cada alumno se convirtiera en un artista, sino para asegurar el desarrollo integral de la naturaleza infantil y para lograr la capacidad de apreciar el verdadero arte.

En sus inicios, las ideas de la "escuela nueva" se difunden a través de la educación artística (pintura, literatura, etc.), y es hasta que la música se emancipa de la educación tradicionalista, que se incluye en estos nuevos sistemas educativos.

Entre algunos autores que abortaron sus ideas a la pedagogía musical, se encuentran :

- Emile Dalcroze, pedagogo suizo (1865-1950). En su método de rítmica musical "eurritmia", integra gimnasia y danza, tiempo y ritmo e incorpora instrumentos musicales, es el creador de las "canciones con gestos" para niños y de la introducción del movimiento corporal en la enseñanza musical.
- Carl Orff, músico alemán, cuyo método parte del ritmo (uso de palmadas, taconeo, etc.), paulatinamente se incorporan instrumentos musicales que permiten experiencias musicales.
- Zoltan Kodály (1882-1967), compositor húngaro, el método de iniciación musical que desarrolló recomienda la expresión corporal y la separación del ritmo con la entonación, para ello creó un sistema de verbalización del valor de las notas.
- Violeta H. de Gairza, compositora argentina, que adecúa sus trabajos de pedagogía musical a los intereses infantiles, cabe aclarar que la mayoría de sus aportes fueron retomados para el desarrollo del presente punto.

Igual que en otros países, en el nuestro, la música ha tenido un papel importante en la cultura mexicana, independientemente de que esté influenciada por otras civilizaciones, es decir, a la cultura prehispánicas se le sumó a partir del siglo XVI, la española, que a su vez estaba impregnada de varias culturas (andaluz, árabe, castellana, etc.); así mismo, la inmigración de esclavos negros traídos de África a América, y por último el efecto que tuvieron en nuestro país la llegada de franceses, chinos, etc., que produjeron una gran variedad de culturas regionales y étnicas.

La función de la música en las sociedades prehispánicas fue principalmente para acompañar sus ritos; los instrumentos musicales que utilizaban son conocidos en la actualidad por medio de códices, pinturas, vasijas y diversos relatos de algunos cronistas del siglo XVI. Este tipo de música se caracteriza por su sentido de creación colectiva y por la vinculación del hombre con la naturaleza y lo sobrenatural.

La música española tuvo como rasgo particular la tradición eclesiástica, apovándose para ello con el uso de órgano y por la influencia árabe prevalece el uso del laúd, la guitarra y vihuela de arco: es así como la música que traen los españoles al nuevo mundo, consiste en romances y villancicos, que los frailes utilizaron en sus misiones evangelizadoras.

La importancia que la música negra tuvo en la mexicana, se refleja, además de su aspecto ceremonial (que ya predominaba en las culturas indígenas), en sus cantos y en su riqueza rítmica, así como sus instrumentos de percusión.

De la mezcla de estas tres culturas, la que más dominó fué la música española, ya que logró imponer por la vía de la colonización, a las otras dos sus modelos ideológico-culturales, sin embargo, la fusión de la música negra e indígena dejaron la huella de su influencia en la música mexicana.

La música popular mexicana contiene una gran variedad de estilos y géneros, cuyas características se dan de acuerdo a la coyuntura cultural y social que la crea; esta música forma parte de nuestro patrimonio nacional, al que se puede recurrir fácilmente no sólo para recordarlo y disfrutarlo, sino para transmitirlo a las nuevas generaciones.

Un ejemplo de su carácter coyuntural es que en la época de la guerra de independencia, surge en el país una corriente con espíritu nacionalista que se oponía a las ideas extranjeras que regían en ese momento; y durante la Revolución nace el corrido como un medio de información que divierte al pueblo y lo ilustra.

Por lo tanto se concluye que la educación musical a lo largo de la historia ha sufrido de auge y crisis, ya que por lo general a un periodo de creación e investigación le sigue uno de decadencia y abandono.

3.1.1. EL NIÑO Y LA MÚSICA.

La enseñanza musical es fundamental dentro de los programas escolares y debe estar incluida en uno más amplio de actividades creativas, que adecuadamente impartida estimula todas las Áreas del aprendizaje infantil (afectivo, cognocitivo y psicomotor) y es un gran apoyo, además de necesaria, para una educación integral.

Su presencia en los programas educativos, permite el desarrollo de los elementos que van incluidos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, como lo son: atención, concentración, memoria, capacidad discriminativa, imaginación, creatividad, y la expresión espontánea; así mismo facilita la disciplina, la responsabilidad, la integración y cooperación del grupo. Específicamente, en el desarrollo psicomotor del niño, la educación musical, promueve las necesidades de movimiento, la ejercitación de la respiración, dicción, audición y visualización.

Por lo tanto se puede decir que el objetivo principal de este tipo de educación es "fomentar y estimular todas las modalidades de comunicación y desarrollar actitudes creativas, a través del ejercicio de las funciones psíquicas, sensoriomotrices, perceptuales y afectivas del niño" (SEP, 1989, p 526).

El juego, también es una actividad y apoyo que se emplea en la instrucción musical, pues como ya se ha mencionado, este permite desarrollar las capacidades motrices que facilita la integración de los movimientos con ritmos y música.

La educación musical, no debe tener como objetivo principal enseñarle al niño el cómo (se toca, se canta, etc.), sino guiarlo para que éste utilice todas sus posibilidades, ya que no se busca crear futuros artistas o imitadores de lo que se escucha, se pretende permitirle al niño expresar y crear sus propias emociones, así como estimular su sensibilidad, creatividad y libertad.

La enseñanza musical, ofrece las posibilidades para incluirse simultáneamente en la enseñanza de otras materias, por ejemplo: en la clase de geografía al estudiar un país, se puede escuchar su música tradicional y por medio de la misma organizar diferentes actividades, que al mismo tiempo que el niño adquiere el conocimiento que se desea impartir, amplía sus perspectivas: en la clase de historia, se puede hacer una relación entre la historia general del lugar a estudiar con su música.

A continuación se mencionarán algunas de las relaciones que puede tener la música con diversas materias que conforman los programas escolares, también se comprenden algunas otras que aunque no se imparten como tales, van incluidas en otras materias:

a) Lenguaje y literatura: la música permite hacer melodías con textos conocidos o creados por los alumnos, así como musicalizar refranes, adivinanzas, coplas, etc..

b) Dibujo y pintura: se pueden ilustrar melodías, o crear dibujos que sugiera la música.

c) Teatro: a partir de trozos musicales, se pueden hacer representaciones.

d) Actividades manuales: simultáneo con la actividad los alumnos pueden elaborar sus instrumentos musicales.

e) Idiomas: a través de canciones en otros idiomas se fija más su aprendizaje.

f) Danza: ésta le permite al cuerpo expresar la música y a su vez percibir los elementos musicales.

g) Gimnasia: con la música, la actividad física se vuelve rítmica.

h) Matemáticas: tiene una amplia aplicación en el estudio de las fracciones y proporciones rítmicas de la música (el dominio de la una facilita el de la otra).

i) Física: ésta brinda las nociones de acústica que se relacionan con la afinación, también se pueden elaborar instrumentos musicales.

j) Historia: la música la apoya por medio de canciones que narren hechos históricos, y su ubicación temporal.

k) Geografía: se pueden señalar diferencias entre las regiones y características de los países por medio de la música.

l) Sociología: su estudio ayuda a comprender la función social de la música en las diferentes culturas y razas que han creado su propia música.

m) Zoología: se pueden reproducir e identificar los sonidos de los animales, su tonalidad, su ritmo, etc..

Además de utilizarse la música como un medio didáctico, es un apoyo para el maestro, ya que a través de la misma se percata de aquellas deficiencias que presenta el niño y que pueden estar afectando su proceso de aprendizaje, por ejemplo, en el canto se manifiestan dificultades respiratorias, vocales o auditivas, pronunciación defectuosa, afonías, o incoordinaciones; incluso en aquellos alumnos que en las materias que requieren de mayor nivel intelectual muestran atrasos, la música suele ser un elemento para estimular sus deficiencias, o para diagnosticar que se tienen más habilidades por las cuestiones creativas.

Otra alternativa que ofrece la enseñanza musical, es la oportunidad que tiene el niño de conocer, escuchar e interpretar música de diversos géneros, desde la música tradicional de las comunidades, hasta grandes obras universales, que le permiten la ampliación de sus criterios estéticos y el discernimiento de sus intereses musicales.

Es importante mencionar que en este tipo de enseñanza, el maestro debe de tener ciertas características que garanticen su dominio en la materia y su preparación pedagógica, como lo son:

a) Una amplia cultura general y sobre todo musical que le facilite responder y ubicar a lo que sus alumnos le planteen.

b) Conocer la psicología infantil y sus etapas de desarrollo, de tal manera que pueda identificar aquellas condiciones que favorecen o sabotean la clase.

c) Valerse de métodos pedagógicos y materiales musicales adecuados, que le auxilien en su tarea.

d) Predicar con el ejemplo, es decir, el maestro de música, debe ser músico, ya que su sensibilidad y amor a la materia le facilita transmitirlos a sus alumnos.

e) Manejo de la voz y capacidad para distinguir los defectos de omisión vocal que presenten los alumnos.

f) Dominio de por lo menos un instrumento musical que lo apoye en la clase.

g) Conocimiento del manejo de percusiones de diversos sonidos.

h) Habilidad de la expresión corporal y la capacidad para desplazarse rítmicamente dentro del salón de clases.

i) Capacidad en la dirección de grupos.

j) Facilidad para improvisar vocal e instrumentalmente.

Respecto a la metodología de la enseñanza musical, existen diversos criterios para su aplicación. La escuela tradicional lleva a cabo su instrucción de tal modo que las materias se ordenan y agrupan en forma lógica y según su valor intelectual, es decir, cada materia se imparte de manera aislada, partiendo de conceptos generales situados más allá de la experiencia inmediata de los alumnos: los temas que se estudian son aislados, sin tener ninguna relación aparente.

La alternativa que propone la pedagogía musical moderna es la de evitar ordenar las materias en forma lógica, pues esto no permite una enseñanza acorde a las experiencias y necesidades del alumno; ya que el propósito es el de respetarlas y adecuar las materias a las capacidades de comprensión, sensibilidad y obviamente a las experiencias del mismo.

De acuerdo a este criterio, en primer lugar se enseñará a los niños situaciones que les resulten familiares, por ejemplo: a seguir el ritmo con el tic-tac del reloj, al relacionarlo con sus experiencias éstos lo introyectan en su aprendizaje sin necesidad de recurrir a situaciones fuera de su realidad.

El método en el que se basa la moderna pedagogía musical, es el global, es global porque a partir de un todo concreto, vinculado

a la experiencia infantil se procede a identificar las partes que representen aspectos de la realidad.

El creador del método global, fué Comenio, quien expresó: "debe permitirsele a los estudiantes en las escuelas, por consiguiente, que aprendan a escribir, escribiendo; a hablar, hablando; a cantar, cantando; y a razonar, razonando". (GAINZA, V: 1964, p 38).

El método global es sintético porque tiende a la integración del conocimiento, además estima dos cualidades fundamentales en el aprendizaje, que son la experiencia y la libertad; entendiéndose, en el área musical, la experiencia como una actividad física, espiritual y mental que se expresa en el canto, en los movimientos corporales y en la actividad rítmica, en la audición y apreciación musical, y la libertad se refiere al carácter creativo del educando.

La canción infantil es el punto de partida para aplicar el método global en la enseñanza musical, en virtud de que el niño recibe una secuencia de frases cortas, ayudado al principio por la separación natural que existe entre los versos de la letra; sólo después de que el niño aprende los rasgos rítmicos y melódicos de la canción se puede proceder al aprendizaje de las notas, cabe aclarar que es conveniente que antes de que el niño se inicie en el mundo abstracto de las notas, deberá contar con un gran repertorio de canciones, de tal manera que con ellas haya realizado un abundante trabajo musical.

La pedagogía musical es una disciplina en la cual la teoría y la práctica (conocimiento y experiencia) van íntimamente relacionadas y que lo provechoso de un método, sea cual sea, es que se aplique adecuadamente a los intereses particulares del grupo y permita la libertad de expresión (corporal, vocal y afectiva).

Los elementos de la educación musical son:

A) El Ritmo.

El ritmo, es un elemento de la educación musical moderna, su importancia reside en que se encuentra en la mayoría de las actividades musicales y cotidianas que lleva a cabo el niño; es el elemento físico activo de la música, ya que puede provocar respuestas espontáneas en los individuos libres de inhibiciones y de problemas motrices.

En aquellos casos en que la música que se escucha, manifiesta un ritmo acelerado, el cuerpo entra en un movimiento tal que para controlarlo es necesario alertar a los sentidos, la educación musical puede guiar esa actividad pues considera la necesidad del niño de expresarla, es por eso que el ritmo ocupa un lugar importante en este tipo de instrucción.

Desde edades muy tempranas, el niño se distrae golpeando diversos objetos, los ruidos que crea se repiten una y otra vez hasta que se tornan más rítmicos; así mismo cuando el niño logra controlar la parte superior de su cuerpo se balancea apenas oye música, principalmente cuando ésta muestra un gran ritmo y en lo que se refiere a las canciones favoritas de lo bebés, serán aquellas que su ritmo sea sencillo e insistente.

Con el inicio del lenguaje, el niño repite frases o palabras dentro de esquemas rítmicos muy sencillos, igual sucede cuando domina sus pasos, aprende a saltar, a galopar, a marchar, etc. con ritmo.

El niño vive el ritmo, sin embargo, éste depende de la capacidad para reaccionar físicamente frente a la música, por lo que es conveniente ejercitarlo desde la infancia, de lo contrario, cuando el niño crece se convierte en un adulto con poca flexibilidad y habilidad para relajarse, lo que ocasiona la pérdida de la espontaneidad. La música es un elemento excelente para estimular el sentido rítmico del niño y del hombre.

La expresión corporal permite al niño aprender el ritmo musical, ya que por medio de los movimientos tan comunes para todos, como lo son: caminar, correr, saltar, golpear, palmar, balancear, gatear y arrastrarse, existen innumerables combinaciones que el niño y el maestro pueden llevar a cabo para introyectar los

elementos del ritmo, que le permiten al primero acercarse más a la música y su lenguaje.

El lenguaje forma parte del sentido rítmico, pues la cantidad de rimas, refranes, adivinanzas que se encuentran en los libros infantiles, invitan al niño al movimiento y al aprendizaje de formas rítmicas, que permiten una manera espontánea y natural de expresarse oralmente.

Así como el ritmo de las palabras, se transmite al cuerpo se puede transmitir a los instrumentos de percusión que completan el ciclo rítmico: además que cuando el niño se enfrenta a un instrumento de percusión y conoce su ejecución, empieza a vivir la experiencia de hacer música para sí mismo.

B) La Melodía.

Toda melodía atractiva para el niño es percibida como una unidad sonora que afecta su sensibilidad y se introyecta en su vida. Cuando el niño escucha una canción que estimula su sensibilidad, experimenta la necesidad de aclarar su imagen interior, para lo cual solicita repetirla varias veces, de tal manera que al clarificar la imagen, logra el aprendizaje y la fijación de la melodía: es en esta situación donde se manifiesta el carácter global de la percepción infantil.

La canción infantil es el sustento musical más importante que recibe el niño, ya que las canciones le permiten establecer contacto con los elementos básicos de la música: ritmo y melodía.

En los casos en que la canción que se le presenta al niño, responde a sus necesidades internas, éste la apropia de tal manera que la hace suya y llega a formar parte de su vida cotidiana; cabe mencionar la importancia que tiene el seleccionar las canciones adecuadamente a las distintas etapas del desarrollo del niño, partiendo de rimas sencillas de dos o tres sonidos, hasta canciones complejas del canto popular.

El aspecto vocal incluye la emisión, a través del canto, de los sonidos que el oído percibe y que son comprendidos por la mente. Aprender a discriminar auditivamente los sonidos y cantar son

los objetivos más concretos de la educación musical, por lo que cuando esta enseñanza se recibe desde edades tempranas, dichas facultades se pueden ir desarrollando paralelamente, de lo contrario, en niños mayores se llegan a manifestar retrasos de una respecto a la otra.

El maestro de música debe procurar que el desarrollo auditivo y vocal se den en forma natural y simultánea, con la ventaja de que la espontaneidad de los niños les favorece para aprender lo que se les enseña sin problema, siempre y cuando se encuentren en posibilidades físicas y mentales para lograrlo.

C) Lectura y Escritura Musical.

La moderna pedagogía musical, recomienda que la enseñanza de la lecto-escritura musical se inicie a partir de los 8 años, toda vez de que es la edad en la que el niño, iniciado desde pequeño en la música, puede comenzar a afirmar y a ampliar sus vivencias musicales a través del conocimiento de las notas.

La lectura y la escritura musical, son procesos que se encuentran profundamente relacionados, así como vinculados al desarrollo de las capacidades auditivas y sensoriales del niño. Así mismo difícilmente éstos procesos anteceden a la lecto-escritura escolar, incluso pueden provocar problemas de aprovechamiento en el caso de que se den simultáneamente.

De acuerdo a lo anterior, es la edad de 8 años, aquella en la que por lo general el niño ya ha integrado el aprendizaje de la lecto-escritura en la escuela, lo que le permite encontrar el sentido a los signos musicales, que posiblemente antes de completar esa etapa, las notas que se le presenten le será complicado reconocerlas y reproducirlas.

En cuanto al aprendizaje de las notas musicales, es necesario que el niño entienda la relación entre melodía y ritmo con su representación gráfica, pues de no tener clara la correspondencia entre ambos, los resultados serán insatisfactorios ya que el niño no tendrá la habilidad para leer, entonando melodías por sencillas que estas se le presenten.

A pesar del vínculo que existe entre la lectura y escritura musical, por lo general la primera se anticipa a la segunda, pues no es lo mismo ver o reconocer que reproducir: la lectura requiere menos actividad y atención que la escritura, aunque esta última afirma y garantiza la lectura, en la misma línea del hacer y conocer.

Para finalizar este apartado, cabe mencionar que la enseñanza musical tiene dos fines: cultivar la habilidad para "hacer" y cultivar la capacidad para "gozar".

Desde un particular punto de vista el niño no debe aprender música por repetición sino por un acto de comprensión, es más, de revelación, por lo que habrá que dirigirse a su sensibilidad no a su memoria.

Vivir, hacer y comprender la música serán los objetivos fundamentales del aprendizaje musical; la meta es que el niño ame la música, cuanto más la comprenda, más cerca estará de ella, más la amará.

3.2. EL TEATRO A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

El teatro es una de las experiencias artísticas en las que se plantean ideas, problemas y situaciones que pueden hacer reflexionar o divertir a través de historias.

El teatro se refiere al acto que en griego significa "drama", que es la acción teatral de donde surge el movimiento.

El principal instrumento de expresión del teatro es el cuerpo humano en acción, el movimiento lo genera el actor con su cuerpo en el espacio, tiempo y ritmo que exige la interpretación de personajes.

Los orígenes del teatro se dan en la ciudad de Grecia, en donde celebraban fiestas en honor de Dionisio, dios de la fertilidad y del vino, en estas fiestas había coros de cantores que ofrecían sacrificios, estos coros se dividían y establecían diálogos en

los que se respondían unos a otros, el jefe del coro era el narrador, de esta situación nace el actor, al que los griegos llamaron "hipocritas" o sea el que contesta y dialoga.

Los géneros teatrales que creó el arte griego son: la tragedia, que es la lucha contra el destino, de ahí que sus personajes sean dioses y héroes movidos por la cruel fatalidad; y la comedia en donde los personajes son hombres comunes en quienes el medio ambiente influye determinando sus acciones y su acento es marcadamente satírico.

El primer teatro fué el de Tespis, autor y actor del siglo VI a.c., manejaba un escenario ambulante; después se fundaron los teatros de piedra en donde se hacían representaciones al aire libre.

Los actores griegos, todos hombres, aparecían como gigantes (usaban zapatos de enorme suela) y unas máscaras que tenían la función de caracterizar al personaje con un sólo gesto (de llanto o de risa). Entre los autores más sobresalientes de Grecia se encuentran: Esquilo, Sófocles, Eurípides, y Aristófanes.

El teatro romano se inspiró en el griego, los teatros eran lujosos y los espectáculos más divertidos y áviles, se acompañaban de la danza, éste es el rasgo que lo diferencia del teatro griego. Los autores romanos más concidos son: Plauto, Séneca y Terencio.

El espectáculo del mimo nace en las plazas con actores ambulantes que se dedican a imitar las situaciones que les rodeaban: mimar en griego significa imitar.

El teatro de la Edad Media refleja varias corrientes, como lo es la que pretende recuperar la antigua literatura (griega y romana); otra es la corriente de escritores religiosos que pretenden propagar por este medios sus ideas y conciliar el nuevo espíritu religioso con el vicio, al estilo clásico; y por último el teatro popular, por un lado el de los bufones que se

extingue entre lo plebeyos y el otro es el teatro religioso que nace de los ritos cristianos.

La improvisación es la característica principal de la llamada "comedia del arte", se le conoce con ese nombre porque era ejecutada por cómicos que vivían de este oficio y eran actores profesionales; por lo general los textos que se presentaban en estas obras eran espontáneos.

El teatro conocido como Isabelino, se dió en Inglaterra bajo el reinado de Isabel (1558-1603). Los autores que surgen en esta época se dirigen al público en general, exponiendo obras en las que velan reflejadas sus necesidades de información, sus problemas sociales y sus diversiones. El autor más conocido de esta época es Shakespeare de quien destacan las obras Romeo y Julieta; Otelo; Hamlet; Ricardo III; etc..

El teatro español se consolida en los siglos XVI y XVII, con la preocupación del Honor de los individuos esencialmente católicos, esta época teatral, relacionada con la literatura española, es conocida como el "Siglo de Oro". De esta época se distinguen autores como: Lope de Vega; Cervantes Saavedra; Tirso de Molina; y Calderón de la Barca.

En Francia, durante el siglo XVII, y mientras gobernaba el Rey Sol. Luis XIV, se origina un importante movimiento teatral dirigido a la aristocracia de la época, reflejando éste el sentido de orden, riqueza, placer y lujo que imperaba en esa sociedad; Moliere es uno de los autores franceses más conocidos de este movimiento, sin embargo, sus obras se dedicaron a la exageración de los vicios de la naturaleza humana (avaricia, vanidad, hipocresía, etc.).

El teatro del siglo XX, sufre serias modificaciones, en las que se implantan nuevas corrientes técnicas y teóricas, creándose así diversos estilos que se han impuesto en el mundo teatral, por ejemplo se tiene a Ibsen (noruego), considerado el padre del

teatro contemporáneo. quien en sus obras critica a la sociedad de su época, y los temas centrales son las relaciones matrimoniales. la situación de la mujer burguesa, etc.. También se puede mencionar a Máximo Gorki, autor dramático ruso que reproduce en sus obras la realidad de la vida rusa antes de la revolución.

El teatro mexicano se remonta a la época prehipánica, el teatro se situaba en el centro de los templos, totalmente adornado por los indígenas, las representaciones se acompañaban de música y danza: de acuerdo a las crónicas que existen acerca de la actividad teatral de esta época se dice que reflejaba la vida del hombre, su pensamiento y su visión del mundo.

El teatro fue un buen pretexto que tomaron los conquistadores españoles, para sus misiones evangelizadoras, en virtud de que al no manejar el lenguaje indígena buscaron en este arte la forma de representar por medios visuales sus ideas religiosas. La imposición de toda esta ideología y los medios (en este caso el teatro) para lograr penetrar en el pensamiento indígena fueron las causas de que el teatro Náhuatl perdiera en ese momento su valor.

En el siglo XVII (época colonial), el teatro era la búsqueda de una identidad de las letras mexicanas adaptando los modelos españoles, destacan de esta época las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, y Joaquín Fernández de Lizardi "el pensador mexicano".

Los espectáculos del siglo XIX se distinguieron por la riqueza de obras teatrales que se representaban y sobre todo porque se dirigieron a divertir a las clases populares. La madurez del teatro mexicano, escrito por mexicanos, se logra al final de esa centuria.

A principios del presente siglo, llegaron a México grandes compañías españolas, con obras líricas y dramáticas, que pronto acapararon los teatros, mismos que eran dirigidos por sus compatriotas, y a los que acudían las clases pudientes; mientras tanto los actores mexicanos buscaban sus asociados y su afán de seguir creando teatro para el público popular.

En la actualidad el teatro mexicano cuenta con un gran repertorio de obras así como de artistas, que al igual que en otros momentos históricos retratan la idiosincracia de nuestro país.

3.2.1. EL NIÑO Y EL TEATRO.

Desde edades tempranas el niño empieza a imitar los sonidos y movimientos de los animales, o conductas de la gente que le rodea, deja volar su imaginación y puede personificar un objeto con la naturalidad que le caracteriza y ésto se traduce en juego.

Estos juegos espontáneos y de imitación que se realizan a través del movimiento, el gesto y la palabra, en el teatro escolar tienen el objetivo de que el niño desarrolle su lenguaje y su expresión libremente, así como de que sienta su cuerpo para incorporarlo y utilizarlo en la aplicación de diversas situaciones reales o imaginarias.

El hombre, expresa a través de su cuerpo todo lo que le sucede (emociones, sensaciones, etc.) y los exterioriza por medio de gestos, movimientos físicos, muecas, etc., a ésto es a lo que se le dá el nombre de expresión corporal; el papel que tiene este tipo de expresión en el campo escolar (teatro) es el de favorecer a partir del movimiento corporal el desenvolvimiento de las habilidades psicomotoras y senso-perceptivas, así como afirmar las nociones espacio-temporales del alumno.

El teatro infantil por sus características incluye diversos ambitos, como lo son: voz, armonía, ritmo, forma, color, etc., es pensamiento e intercomunicación y principalmente es juego.

Es un juego que puede ser libre y espontáneo que adecuadamente canalizado lleva al niño al desarrollo completo de sus facultades individuales y al enriquecimiento de las áreas del aprendizaje escolar.

"El juego teatral ..... nacido en el seno de una clase integrada, con un mínimo de reglas determinadas por el grupo y su guía lleva al niño a un desarrollo completo de sus propias facultades individuales, al conocimiento del valor del trabajo colectivo y a un enriquecimiento que sea incluido en otras tareas del aprendizaje y maduración que se dictan dentro de la escuela". (PARULA.B: 1977, p 13).

El juego teatral no requiere de un escenario o vestuario especial, ni siquiera de una obra preparada, requiere de la naturalidad del niño que al compartir la experiencia con sus compañeros será espectador y actor en forma alternada, que lo guiará a activar el sentido crítico y analítico de la actuación propia y del otro.

En el juego teatral el niño tiene muchas opciones como lo es: el proponer sus propias obras, redactarlas: crear sus propios personajes y juzgar al mundo del adulto, puede "ser lo que no es"; inventar su vestuario y escenografías y hacerlas el mismo: imitar el movimiento y ruido animal e interiorizarse en ese mundo: puede improvisar; satisfacer la curiosidad de interpretar los personajes que ha visto en otros espectáculos, en la televisión, cine, etc.; de aprenderse las canciones, tocar los instrumentos: en fin vivir la magia y la fantasía que esta actividad le brinda.

Por lo tanto los objetivos que persigue esta tarea son varios, mismos que estimulan las tres esferas que comprende la personalidad (afectiva, motora, y cognoscitiva), son los siguientes:

- Desarrollo de la creatividad.

- Estructuración de símbolos e imágenes.
- Amplitud en la percepción del mundo que lo rodea, dado que el ámbito de conocimientos crece, toda vez que esta actividad invita a realizar visitas a museos, teatros, fábricas, etc..
- La diversidad de actividades permite el desarrollo de la capacidad lógica.
- El manejo de la expresión oral y corporal, en cuanto a que los juegos teatrales implican: diálogos y movimientos improvisados.
- Conocimiento del esquema corporal, ya que a través de los ejercicios físicos el niño descubre que el cuerpo tiene una gran capacidad de comunicación, así mismo aprende a reconocer la anatomía humana: sus movimientos, flexiones y posturas que se relacionan con actitudes y emociones. Esta actividad permite desde corregir posturas hasta aprender a manejar las manos.
- Como juego que es, el teatro tiene sus propias reglas, por lo tanto el niño aprende a seguirlas, aprende a criticar, a formarse y expresar opiniones, también conoce sus límites y el valor que tiene el grupo.
- En virtud de que esta actividad también se apoya en la literatura, la música, las artes plásticas, brinda la posibilidad al niño de aumentar su acervo cultural.
- Así mismo, el juego teatral se puede combinar con el aprendizaje de otras materias, toda vez que existe la posibilidad de escenificar hechos que interesen al grupo.

Los elementos del teatro educativo son:

A) Movimiento, Espacio y Tiempo.

Como ya se mencionó, en el teatro el principal instrumento de expresión es el cuerpo humano en acción, en movimiento; el movimiento interno que se reproduce en los personajes es el uso de una cualidad expresiva de las partes del cuerpo.

El espacio es el medio físico que ocupan las formas y es ahí mismo donde se relacionan y existen, por lo que esas formas son susceptibles de ser percibidas en sus diferentes posiciones: distancia, tamaño, movimiento y colores.

El tiempo, en una obra teatral es el que le dá la duración a la representación escénica (que es el tiempo real) y el tiempo representado en el tema es el tiempo irreal o subjetivo.

El tiempo subjetivo es cuando la representación se basa en un hecho histórico, una época, etc., en éste se manejan símbolos, siendo la imaginación un elemento destacado en este aspecto.

B) El Ritmo y el Color.

El ritmo es la organización de formas y sonidos con orden y proporción en un tiempo y espacio determinados; donde hay vida hay acción y movimiento donde están estos hay ritmo.

El ritmo en el teatro es un fluir de palabras y acciones organizadas y proporcionadas.

El color en el teatro enfatiza el carácter de los personajes por los efectos ópticos y sensaciones psicológicas que se producen en la personalidad; las propiedades del color sugieren características y significados, así como simbología de hechos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad:

La máscara es una pieza, que en los orígenes del teatro daba la idea de la representación de algún dios, su uso religioso se modificó a espectáculos de ritos, bélicos y en diversiones de fiestas de carnaval. por ejemplo, estas eran de diversas formas y representaban: animales, formas humanas, dioses y se dividían en trágicas y cómicas que representaban expresiones serias o rasgos de personas conocidas con expresión caricaturesca.

La máscara es un recurso en el teatro escolar pues permite al niño cubrir su rostro y así se puede liberar de inhibiciones y su representación puede ser más libre, espontánea y creativa.

C) El Sonido y la Forma.

El sonido en el teatro enfatiza el significado emotivo e ideológico que se pretende representar a través de la palabra.

La música se ha utilizado a lo largo de la historia del teatro, desde el uso de tambores hasta los efectos técnicos del teatro actual, que logran crear diversos estados de ánimo en el

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

espectador. El sonido sirve para dar el efecto del carácter y la acción.

La manera como se pueden utilizar los efectos sonoros y musicales en una obra teatral pueden ser:

a) percusiones corporales: consiste en utilizar el cuerpo como instrumento (palmadas, golpear el piso, etc.), así como emitir sonidos de fonación (murmuraciones, tronar los labios, etc.).

b) Percusiones instrumentales: utilizando objetos posibles de golpear (botes, palos, etc.), o instrumentos musicales (tambores, panderos, etc.).

c) Instrumentación musical: con la participación de grupos, orquestas, etc..

La voz es el sonido emitido por el ser humano, resulta de un conjunto coordinado de movimientos de algunos órganos que forman un sistema de fonación compuesto por tres elementos: respiratorio, laríngeo, y el así denominado de la fonación.

La función respiratoria es importante en la adopción de la voz ya que permite la regulación, controla el volumen y duración de la emisión fónica.

La expresión oral es toda manifestación que se produce a través del lenguaje fonético. en el teatro son las improvisaciones con los textos hablados; la dicción es el complemento del lenguaje que permite: la articulación de frases, la puntuación, la entonación y el volumen.

La forma en el teatro es la manera de realizar las acciones corporales y espaciales. Una obra de teatro se compone de partes sencillas y complejas, la acción es la parte sencilla que junto con otras acciones forman las escenas; la estructura formal es la manera de organizar las acciones de acuerdo a su intensidad.

En la escuela tradicional el teatro escolar por lo general se limita a la representación de fin de cursos, de días festivos (la madre, el niño, etc.), en tales ocasiones el niño declama sus parlamentos quizá con su mejor voluntad pero no con las mejores posibilidades. en virtud de que ha memorizado y recitado

en forma estereotipada que no resulta el mejor medio para que éste se exprese ni artística ni humanamente.

Con frecuencia en esta actividad el participante se manifiesta acartonado y ansioso, incapaz de improvisar, pero lo más importante que se denota es que le niño no proyecta su espontaneidad y su frescura, ya que su trabajo se ha dirigido sólo a repetir sin sentir, a imitar sin introyectar, lo que puede llegar a cultivar su inhibición.

Sin embargo, sucede que en estos ámbitos, existen excepciones de niños desinhibidos con grandes dotes de memorización que por lo general son los elegidos para los mejores papeles que los convierte en "las estrellas", que requieren siempre de los mejores lugares en escena y convierte esta actividad en el dar satisfacciones y recibir aplausos, lo cual puede llegar a deformar su sentido valorativo.

Por otro lado, de acuerdo a las concepciones aquí planteadas, para el niño tímido, opacado, silencioso, el juego teatral será una fuente de inagotables posibilidades que le apoyarán para expresarse ampliamente dentro de su medio.

El teatro escolar, es también una actividad de apoyo didáctico ya que es susceptible de relacionarse con otras materias por ejemplo: historia, geografía, lenguaje, y literatura; también es una actividad que en sí misma utiliza la exploración y las posibilidades creativas, además fortalece el proceso de socialización, el intercambio de experiencias y de comunicación de los niños.

Cabe aclarar que los ejercicios que implica el trabajo teatral son también un elemento útil para el maestro en el diagnóstico de problemas y dificultades: en el aprendizaje, en la lectura de textos, en la memorización, en la dicción, en la atención, en la comprensión, en las interrelaciones grupales, en la personalidad, de conducta, etc..

Incorporar las actividades teatrales en el ámbito escolar no indica que se desee convertir a los alumnos en actores profesionales, lo que se pretende es que cuenten con recursos que les permitan utilizar su imaginación, su expresión corporal, adquirir habilidades que los apoyen en el proceso de aprendizaje y los llene de experiencias que repercutan en el conocimiento de sí mismos, en la reflexión acerca del medio que les rodea, y enriquecer su cultura y lenguaje por medio de las obras literarias de otros autores o propias que se lleven a representar.

El binomio teatro escolar y literatura infantil, es un elemento fundamental en el proceso del aprendizaje de la lecto-escritura, ya que la actividad senso-motora y simbólica (de los signos alfabéticos) se convierte en asimilación de lo real; por lo que es importante que el maestro que se encuentra en este momento con sus alumnos, tome en cuenta el binomio como una alternativa para ayudar al niño a descubrir, conocer, reconocer, aprovechar y participar del mundo que lo rodea.

Por último, es importante aclarar que el juego teatral no debe convertirse en una actividad terapéutica, dado que el objetivo es en relación a cuestiones formativas, expresivas y recreativas, y aunque no se debe pasar por alto los momentos que le resulten conflictivos al niño, éstos deben canalizarse de tal manera que le permitan manifestarlos y en su caso tratarlos con el profesionista especializado.

3.3. LAS ARTES PLÁSTICAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

El término artes plásticas denomina un saber hacer sobre una materia blanda: formar, conformar y se refiere sobre todo a la arquitectura, a la pintura y a la escultura; sin embargo, el término de plástica indica todas aquellas actividades que requieren de material para transformarlo, entre las que se encuentran las artesanías y los diseños.

El hombre es creativo gracias a su potencial artístico y si en la actualidad se puede conocer lo que ha creado a lo largo de su existencia, es por los datos y testimonios, muchos de ellos artísticos, con que se cuenta y que manifiestan sus formas de pensar, creer, gobernar, sufrir, amar, morir, pelear, etc.

En las épocas primitivas el arte se desarrolló en función de las condiciones de existencia (clima, flora, fauna, etc.) y del progreso de los instrumentos que inventó el hombre para su sobrevivencia (hachas, vasijas de hueso, etc.); los monumentos más antiguos que se conocen son las esculturas que adornaban las cavernas, otra característica que se encuentra en esta época es la de las estatuillas de estilo animal que manifiestan movimientos, los materiales que al parecer eran los más usuales son: la arcilla, el marfil de mamul y el asta de reno.

Los grabados que se han encontrado son de una especie de acero, sobre piedras esculpidas en diversas dimensiones y otros sobre objetos de hueso, o marfil.

Otro aspecto que resalta de la época primitiva, es la pintura rudimentaria, misma que se ha descubierto en las paredes de las cuevas, decoradas no sólo con relieves y grabados coloreados, sino también con pinturas propiamente dichas, cuyo tema principal era la caza de animales, envueltas en una especie de magia.

Conforme evoluciona el hombre primitivo su pintura, que en un principio se manifestaba ruda y bárbara, se va refinando pues el sentido de observación, el modelado y el dibujo son diferentes, es decir, en un primer momento pintaban con los dedos, después utilizaban una especie de pinceles de plumas o de madera, los colores que utilizaban eran: negro, rojo, amarillo y pardo, que obtenían a través de la pulverización de arcillas y trozos de ocre mezclados con grasas o vegetales.

Cuando la vida del hombre primitivo se vuelve colectiva, la arquitectura empieza a tener su razón de ser (se construyen chozas, templos, etc.), también la pintura se expresa de otra

manera va que se crean los tatuajes en el cuerpo, aparecen las máscaras esculpidas y pintadas.

Estas expresiones artísticas en el pueblo griego se distinguieron por sus esculturas que se presentaban esbeltas, las líneas del cuerpo estaban bien marcadas bajo el ropaje, sin embargo los rostros eran inexpresivos.

Durante el gobierno de Pericles se construyó El Partenón, templo para honrar a Atenea, esta construcción cuenta con un sinnúmero de detalles que manifiestan todo el sentido estético y religioso de los griegos.

Otro rasgo del arte griego, es que a partir de las conquistas de Alejandro Magno la expresión indefinida en los rostros de las esculturas cambia de tal manera que éstas muestran sufrimientos, emociones y dan la impresión de encontrarse en movimiento.

En el arte romano predominó la arquitectura sobre las otras artes, en virtud de su afición a lo grandioso y a su sentido práctico; Roma se llenó de monumentos, inspirados en los modelos griegos.

En lo referente a la pintura romana, resaltan los frescos de Pompeya; en esta época aparecen los mosaicos que tuvieron gran importancia en el decorado de los monumentos, estos poseen cualidades geométricas, como son tener lados iguales y ángulos equidistantes, y es la forma de tapizar un espacio sin dejar huecos.

La religión cristiana no creó un arte nuevo, pero sí una forma de expresión, pues el arte cristiano se hace el oficial de los emperadores. en ese momento se crean las grandes catedrales e iglesias que incluyen varios estilos artísticos.

Durante el siglo XII aparece el arte conocido como gótico, que utiliza nuevas formas sin recurrir a los antiguos; resalta en ese momento la pintura en las vidrieras, con temas de la vida de los santos; la tapicería con motivos religiosos es otra

actividad artística de la época, así como la creación de mobiliarios bastante toscos adornados con esculturas religiosas.

En la época renacentista destacan: Miguel Ángel, escultor y pintor que en la cúpula de San Pedro integró por primera vez el desnudo a sus composiciones, pero siempre con espíritu religioso; Giotto que intenta acercar por medio de sus pinturas, el contenido bíblico al del ámbito humano; y por último Da Vinci quien se desarrolló en numerosos campos del conocimiento, que plasmó en sus obras, como es el caso del estudio de la óptica y la luz que lo llevaron a innovar en el tratamiento del claro-oscuro.

Durante los siglos XVII y XVIII, sigue dominando el pensamiento religioso en el arte, importantes pintores de la época son : Berruete, El Greco, Diego de Velázquez y Murillo.

En el siglo XIX, surge Paul Cézanne como un gran revolucionario de la plástica y es el puente hacia el arte moderno, va que expresa que el arte tiene realidad propia, por lo que las formas, colores, texturas y configuraciones aunque utilizan temas de la naturaleza no tienen que ver con ella pues son una realidad aparte.

Por último se mencionaran brevemente aspectos del arte mexicano, de las primeras civilizaciones se conocen vasijas decoradas con motivos geométricos y realistas, pintadas con la técnica del "batik"; en cuanto a las figuras humanas éstas eran de arcilla y modeladas a mano.

El arte del tejido se encontraba desarrollado de tal manera que los vestidos eran totalmente decorados.

La cultura Nava es reconocida como de grandes escultores, por los numerosos monumentos, edificios, pirámides y templos que se les conocen; estos mismos estaban decorados con bellas especies de ventanas, esculpidas en piedra, siendo las figuras que resaltaban los símbolos de la religión Nava. Los Navas fueron

excelentes alfareros, para la decoración usaban jeroglíficos. trabajaban también el jade y sus adornos por lo general los hacían de oro y cobre; la pintura se hallaba sujeta al simbolismo ritual.

Entre las esculturas Aztecas que se han encontrado, sobresalen: la piedra del calendario, la piedra de los sacrificios, la estatua de Coatlicue (diosa de la tierra), y la piedra nacional. También los códices, que son manuscritos decorados con figuras que ilustran los signos equivalentes a las culturas; el papel lo fabricaban con una especie de fieltro de fibras de pita, cubierto de pieles muy finas y capas de cal.

Lo más notable de las artes decorativas de los aztecas es la orfebrería, y las piedras preciosas que más utilizaron fueron la turquesa, el jade, el azabache, el oro y las conchas.

Otro momento del arte mexicano que vale la pena resaltar y que es más reciente, es el llamado Muralismo, su origen data del año 1923, cuando el ministro de Educación invita a varios pintores mexicanos, a que a través de su arte se construya un nacionalismo acorde a la nueva situación del país, de aquí surgen los llamados "tres grandes": Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. La importancia de este movimiento es la aportación de valores plásticos al arte universal, así como los rasgos sociológicos y políticos que contienen estas pinturas.

El muralismo tiene una gran influencia del arte indígena, incluso en ciertos momentos es una continuación de éste mismo, pero dentro de una sociedad distinta.

3.3.1. EL NIÑO Y LAS ARTES PLÁSTICAS.

La escuela tradicional, se inclina poco por las cuestiones creativas, por lo que ha restringido el concepto del dibujo a una mera representación de figuras; la pedagogía moderna lo considera como la expresión de la conducta estética que sobrepasa el realismo y la representación.

El dibujo desempeña un papel particular dentro de las artes plásticas, va que aunque es una actividad complementaria de la pintura, se puede practicar independientemente de ella; así mismo el dibujo utiliza facultades del niño diferentes a las que utiliza la pintura.

En la etapa del garabato no hay distinción para el niño, entre signo-imagen y signo-letra, sólo en la etapa posterior éste es capaz de dibujar por una parte y escribir por la otra.

El vocabulario-dibujo del niño es un repertorio de formas, va que cada una de ellas le brinda un significado especial que utiliza como lenguaje; cuando el niño dibuja espontáneamente, su dibujo suele ser una historia, le brinda una descripción singular a cada uno de los rasgos que comprende su dibujo.

El dibujo del niño no es un dibujo de un adulto inhábil, es una expresión particular que evoluciona con sus facultades sensoriales y sus conocimientos, tratar de enseñar al niño a dibujar es imponerle las percepciones del adulto.

"En el dibujo, el niño posee una superioridad envidiable sobre el adulto; tiene un poder expresivo que aún no ha sido asfixiado por el paso de los convencionalismos". (STERN, A: 1961, p 19).

El niño dibuja como canta, el dibujo se le convierte en un juego, es un medio a través del cual fija las ideas que percibe del medio, por lo que se le debe de dar la oportunidad de dibujar en cualquier circunstancia.

¿Pero es el dibujo un medio de expresión completo?, por un lado se puede decir que no es una actividad que permita por sí sola toda una manifestación plástica, no es tan espectacular como la pintura, pero ésta llama al dibujo por lo tanto la relación entre las dos es que se pueden dar en forma inmediata.

Todos los niños saben dibujar, se expresan de esta forma de manera natural y espontánea, no parten de regla alguna; de aprenderlo por medio de la enseñanza se corre el riesgo de anularles sus posibilidades naturales.

De acuerdo a su evolución, el niño, se enfrentará al realismo, lo que ocasiona que muchas de sus facultades primarias se vean

deterioradas; sin embargo sus creaciones pueden conservar su arte, pues mientras se le fomenta este gusto, aunque crezca, podrá seguir siendo un inventor de formas, igual que sigue jugando aunque sus juegos cambian.

Es importante reconocer las cualidades del dibujo en cada una de las etapas del mismo. Así un garabato puede tener la misma belleza interior que un dibujo más evolucionado, pues los mejores rasgos de este último no destruyen el valor de las primeras creaciones, igual que las de un artista en su madurez no anulan sus primeras obras.

Así, en una primera etapa de la expresión gráfica no hay distinción entre dibujo y escritura, después el dibujo evoluciona paralelo al aprendizaje de la escritura, es decir, primero fué dibujo de expresión, para dar paso al dibujo de observación.

Cuando el niño garabatea, satisface la necesidad de dejar la huella de su presencia, afirma su personalidad y la represión lo puede llevar a actos clandestinos pero que no pueden reprimirse. En dónde y con qué dibuja el niño pequeño, poco le importa, lo que interesa es la descarga, es un movimiento que forma parte de sus juegos.

Al descubrir el niño, en sus primeros contactos con el papel y el lápiz, que el movimiento de su mano dejó un trazo, le causa una sensación que no desaparece con la repetición, al contrario pretende más creaciones, llegando al momento en el que se le revelan las formas y de que esos mismos lo llevan a otros, hasta representar lo que él quiere.

Cada vez que el niño comprueba que ha creado un dibujo, tiene una sensación de éxito, descubre su poder creador y cuanto más dibuja enriquece su vocabulario y en esa medida más ricos serán sus dibujos.

El dibujo delinea las etapas del pensamiento infantil ya que a través de él se desarrollan mecanismos de razonamiento, por eso el dibujo es una actividad muy particular, comparada con la pintura; se dice que el mundo del color es el de la sensibilidad, y el del dibujo es un juego del intelecto.

La pintura es para muchos niños la base de su actividad creadora ya que le permite materializar sus experiencias; la obra pictórica es un todo donde predomina el color y la forma del mismo.

En la actividad pictórica el material es el contenido y el maestro, en tanto que frente al material el niño tiene la invitación a la experiencia, y el descubrimiento y las sorpresas que se le brindan lo conducen a la autodeterminación y afirmación de sus criterios.

El papel del maestro en esta actividad debe de ser de apoyo y de mantener un ambiente de desarrollo natural, así como de respeto y comprensión para la expresión y sensibilidad individual de los niños.

Los impulsos creadores son los que hacen educativa esta actividad, la motivación nace del mismo niño y no del educador ya que éste no conoce las necesidades íntimas de los niños y menos sus respuestas.

Dentro del ambiente de trabajo, el niño debe captar que el maestro no está midiendo su capacidad en medio de la competencia, sino que la comprende como una forma de expresión individual.

Para el niño su obra es la forma de expresar sus más inusitadas aventuras, todos sus impulsos los puede manifestar, registrar y redescubrir, y la calidad estética que puede llegar a lograr muestra la intensidad del proceso. Pretender adulterarlas es limitar sus posibilidades, basta con apreciar, comprender y animar.

"La sensibilidad infantil es delicada. La más mínima intervención del educador como maestro, ejerce autoridad y hace desaparecer el diálogo que el niño mantiene con sus materiales. La supuesta capacidad del maestro establece una dependencia que inhibe los esfuerzos del niño". (GORDILLO, J: 1978, p 137).

Cabe aclarar que las actividades de la expresión plástica deben estar ligadas unas a otras y compenetrarse mutuamente, así como situarse a las necesidades y etapas evolutivas del niño.

Las técnicas que se apliquen en esta actividad deben ser flexibles y dinámicas ya que de convertirse en rígidas perderían el valor que les da el niño y aunque lo enseñan a llevar a cabo tal o cual actividad (alfarería, grabado, etc.) pronto se desinteresarían por ella pues la experiencia sólo lo llevó al "conocimiento" y no al descubrimiento, por lo tanto la técnica es sólo un procedimiento que debe explotarse para llamar a la creatividad.

En las distintas técnicas prevalece siempre la personalidad del niño, así se tiene que en sus trabajos puede manifestar rigidez no sólo en el dibujo, sino en el grabado, o en el recorte: en otras técnicas se puede observar impresión en algunas creaciones; o predilección por ciertos colores, por ciertas imágenes, etc., así como torpezas e incapacidades para algunas actividades.

Los elementos de las artes plásticas son:

A) La Forma y el Color.

La forma es la configuración, apariencia y estructura de los objetos o seres de la naturaleza.

La representación de las formas en plástica se divide en: bidimensionales (planos) en la gráfica y en la pintura y tridimensionales (volumenes) en la escultura y arquitectura.

Las formas se delimitan por puntos, líneas, contornos y planos (superficies) o volúmenes.

La gama lumínica y cromática depende de la luz y de la sombra; también de acuerdo a la textura, el tono de las formas se puede percibir como brillante, opaco, claro, oscuro, cálido, frío, etc.. El color es la energía vibratoria lumínica que se refracta, se refleja y se percibe visualmente; este fenómeno permite diferenciar las formas a causa del contraste de luz.

Al plasmar plásticamente formas o al realizar simples manchas para expresar, representar e interpretar ideas, sentimientos, sensaciones se emplea el color con sus efectos psicológicos.

El color como fenómeno físico y químico tiene propiedades, estas son: a) las características propias del color, que son por su

obtención. matiz. pureza y brillantez y; b) las propiedades físico-químicas que los clasifican en primarios, secundarios e intermedios.

B) Espacio y Tiempo.

Los espacios representados en la plástica son cerrados, abiertos, pequeños, grandes, próximos, distantes, externos e internos; el espacio bidimensional se representa en la gráfica y la pintura a través de planos geométricos y de planos de color, por la técnica de perspectiva. Y el tridimensional se representa en la escultura y arquitectura por medio de volúmenes cóncavos (entrante), convexos (saliente), para dar la impresión de espacios abierto-cerrado.

El tiempo natural es el que transcurre independientemente de la intervención del hombre.

La plástica utiliza el tiempo creado, siendo las obras plásticas intemporales porque se mantienen en el espacio estático y sin movimiento, son perdurables y representativas de su momento; este tiempo se representa en la plástica utilizando secuencias de imágenes (formas) y registros de secuencias tonales y cromáticas; también los símbolos que le dan un significado absoluto o relativo al tiempo.

C) Sonido, Movimiento y Ritmo.

El sonido es una vibración que se produce por el movimiento, y el choque de los cuerpos y se perciben auditivamente; el sonido tiene cualidades físicas que se corresponden con las del color. Esta correspondencia es la que se usa en las artes plásticas para representar con imágenes el sonido por medio del color.

El movimiento que se representa en la plástica es subjetivo, ya que estas obras expresan esquemas físicamente estáticos, pero el hombre de acuerdo a sus percepciones de las acciones se forma un concepto dinámico dándosele a los elementos de la composición plástica.

El ritmo en las artes plásticas se manifiesta de dos formas: una con leyes compositivas y otra con diseño de expresión rítmica del movimiento plástico.

En lo referente a las leyes de composición, el hombre las ha creado de estudios matemáticos de la naturaleza, que le permiten organizar los elementos plásticos, brindándole un ritmo natural y propio a sus obras.

Los diseños rítmicos se representan con el fluir de los elementos plásticos, resultando composiciones con movimiento visual; así el ritmo es un elemento básico que interviene en las obras plásticas para estructurar y organizarlas armónicamente.

Un niño que se desenvuelve en un ambiente en el que se le permite expresar su creatividad, será aquel que ante el material plástico sacará el máximo provecho, de manera fresca y divertida; disfrutará todo el proceso en el que se relaciona con colores, formas y texturas, cuando dibuja lo hace libremente, no le preocupa el fracaso pues sabe que puede llegar a lograr lo que desea.

Lo que conoce y aprehende de los materiales lo utiliza prácticamente, este es un conocimiento constante y gradual, el niño pinta lo que sabe, no le importa si sus garabatos se parecen o no a los modelos, para él es claro el significado y encuentra la manera de expresarlo.

3.4. LA DANZA A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

La danza es el conjunto de movimientos de todo el cuerpo, o partes de él, ordenados rítmicamente y acordes con una motivación individual o grupal que expresa emociones, sensaciones, sentimientos, ideas o situaciones.

Así mismo es una expresión tradicional, organizada tanto en sus movimientos, como en su coreografía y música, que ha sido transmitida y cultivada de generación en generación. El impulso de expresar los propios sentimientos o recrearse en la danza es

instintiva y universal. Ésta puede ser ejecutada por una sola persona o en grupo, puede ser sólo un espectáculo o la expresión de una emoción.

Dentro del gran panorama de la danza que ha creado el hombre a lo largo de su historia, de manera espontánea, se destaca su participación dentro del culto y las ceremonias religiosas de toda índole cumpliendo una función popular.

La información que se tiene de la danza en las culturas primitivas se limita a las interpretaciones que se han hecho de las pinturas encontradas en las paredes de las cuevas.

En el antiguo Egipto, la danza estaba ligada al culto religioso en donde bailarines de ambos sexos eran mantenidos en los templos y se les consideraba de una clase especial.

En Grecia se ejecutaban danzas de ronda de carácter devoto y solemne que se bailaban en honor a los dioses: en algunas danzas dedicadas a Apolo los gestos y el ritmo representaban la acción mística del texto escrito para ello, se llevaban a cabo por jóvenes y la coreografía se derivaba de los movimientos expresados en las luchas.

La danza y la música eran compañeras aún cuando se tratara de formas sencillas, con instrumentos de percusión, panderos o tambores, etc.; ambos se encontraban al servicio de la comunidad, en los cuales se daba una participación activa de toda la población, ya fuera como creadores o espectadores.

En la etapa del Renacimiento, el hombre al descubrirse ante una realidad que lo separa del sentido místico y religioso de la Edad Media, genera su propio terreno en el cual surge la danza como expresión y necesidad de libertad del espíritu y del cuerpo y como una forma de relacionarse con sus semejantes, por lo que el baile toma un gran impulso.

La invención de la imprenta, el progreso de la caligrafía musical y el nacimiento de la escritura para danzar, difundió

entre los hombres la forma cortesana de la danza, lo que permite conocer el arte de esa época.

Hasta entonces los únicos lugares de estudio eran los monasterios por lo que difícilmente los monjes se ocupaban de un arte tan profano como la danza; por lo que las cortes italiana y francesa recurrieron a los maestros para conocer el gran número de bailes que aparecían en ese entonces.

Los músicos estaban al servicio de los bailes de moda, componiendo nuevas melodías que satisficieran la voracidad de la juventud por las danzas, aparece la música de baile impresa para instrumentos, laúdes, guitarra; y la danza cortesana se inspiró en los bailes campesinos.

El ballet clásico, nace de los bailes cortesanos de salón, pues el impulso que se le dió al baile en el Renacimiento provocó la nueva sistematización de los movimientos de una serie de danzas que cada vez se volvían más complicadas: además el lujo de las fiestas cortesanas, dió lugar al nacimiento de ostentosas producciones en las que la danza, la música, la literatura y la pintura se conjuzaban de manera espectacular.

El ballet cortesano además de una diversión era un instrumento de poder real, pues la utilizaban los reyes para hacer patente la ostentación en que vivían.

En el siglo XVIII se reformó el ballet al asignarle una nueva estética, el ballet de acción en el que la pantomima tomó un importante papel; también se suprimieron las máscaras y las grandes pelucas. Pero lo más importante en esta innovación fue que se pretendió que este arte expresara las ideas y las pasiones plásticamente.

En el siglo XIX el ballet atraviesa por una etapa romántica, en la que expresa un estado de ánimo soñador, para dar una sensación de inmaterialidad la bailarina utiliza las puntas que hacen que su danza parezca áerea y una muselina blanca que asemeja a un espíritu, a partir de esta situación el ballet

clásico busca crear una técnica que le permita vencer la ley de gravedad.

Los fundamentos de la danza moderna fueron establecidos en lo que respecta a inspiración y teoría por Isadora Duncan, que volvió a los movimientos y ritmos naturales y rechazó el rigor de la técnica del ballet clásico.

Según testimonios de los cronistas del siglo XVI, en los pueblos indígenas mexicanos, había junto a los templos unas casas que se llamaban Chacacalli, en donde los jóvenes aprendían a bailar a cantar y a tocar un instrumento: la danza era utilizada en las fiestas y ceremonias dedicadas a los dioses, el acto de bailar estaba ligado al sentido de penitencia, mismo que se sigue practicando en la actualidad entre algunos grupos campesinos y artesanos.

La mayoría de las danzas que se bailan actualmente y que se encuentran unidas al ceremonial cristiano por ser bailadas en las fiestas patronales, se crean durante la época de la colonia, ya que al igual que otras expresiones de las bellas artes (teatro), la danza jugó un importante papel en la misión evangelizadora.

En el México independiente y con la influencia de las costumbres europeas surgen los bailes de salón, como lo son: cuadrillas, valeses, boleros y polkas, la gente del pueblo hizo suyos los sones, los jarabes picantes (que incluso fueron perseguidos por la inquisición).

Dentro de la danza contemporánea mexicana, resalta un espíritu nacionalista principalmente impregnada por razones de orden emotivo, tradicional, temático, dinámico y aún técnico.

La palabra folklórico se deriva de los vocablos anglosajones folk-pueblo y lore-saber, con este término se designó a la cultura tradicional de un pueblo, es decir, lo que se transmite

de generación en generación a través de la expresión oral y la imitación.

El aprendizaje espontáneo, el anonimato, la funcionalidad y cierta antigüedad son características del hecho folklórico. Bajo el nombre de ballet folklórico se representan en nuestro país danzas originarias de las tradiciones mexicanas.

3.4.1. EL NIÑO Y LA DANZA.

¿Porqué se considera importante esta actividad dentro del proceso educativo?

Porque la danza o expresión corporal se basa en el desarrollo de los sentidos, de la percepción, de la motricidad, así como de la interacción de las áreas: físicas, psíquicas y sociales del individuo, y porque persigue objetivos para estimular la comunicación y creatividad del niño.

Cuando el menor ha tenido oportunidad de desarrollar sus sentidos, repercutirá en sus percepciones, en la estructuración del lenguaje y en la formación de su personalidad, será un niño seguro, capaz de investigar, sentir y expresarse y mantendrá una buena relación con sí mismo y con el mundo que le rodea.

Durante las etapas de maduración, el niño se encuentra en mejores condiciones para completar la noción de su cuerpo y la diferencia de éste con el de los demás miembros de su grupo social; este proceso de maduración, requiere de la afirmación del esquema corporal y un mayor control de su motricidad, va que todas sus actividades le demandan respuestas en este sentido, por ejemplo, en la escritura, en el dibujo, etc., precisa del control ojo-mano.

"El ser humano consciente de sí mismo, inserto en la naturaleza, dependiente de ella, de sus semejantes y de la organización social en la que vive, necesita integrar su propia expresividad corporal juntamente con las demás formas de expresión propias de él". (SFOKOE, P: 1978, p 10).

La expresión corporal como actividad organizada participa en el proceso de concientización del propio cuerpo en forma global y

segmentada. así como en la libertad del movimiento psicomotor: en esta misma práctica se refuerza la noción del espacio personal y del externo.

Esta actividad se envuelve principalmente en el movimiento, el gesto, el ademán y se transmite como mensaje en silencio o acompañado de música. Nace de sensaciones, sentimientos, imágenes e ideas individuales y puede establecer mensajes de individuo a individuo.

La expresión corporal moderna es una práctica para la formación del ser integral (corporal, mental y afectivamente), que además es un ser social, por lo que contempla objetivos que están relacionados con objetivos educativos, estos son:

- Desarrollar: la sensopercepción y la sensibilidad; la creatividad; el instinto investigador; la capacidad de aprendizaje; la capacidad de proyección y comunicación; una actitud abierta, reflexiva, crítica y transformadora.
- Enriquecer la imaginación.
- Adquirir confianza en sí mismo por medio de la afirmación del cuerpo.
- Cultivar el juego por el juego.
- Evitar la división mente-cuerpo.

Aspectos que integran la expresión corporal:

A) Técnicas del movimiento:

- Sensopercepción y motricidad. Contempla tres momentos: i) el despertar que es una etapa de reconocimiento de sí mismo; ii) la formación de hábitos, que es la instrumentación del despertar, es decir, se empiezan a modificar las posturas; iii) la adquisición de habilidades, en esta etapa se amplía la integración de los hábitos hacia posturas más extensas y creativas.
- Espacio. Se refiere a la integración creativa del espacio.
- Cualidades del movimiento. Es en donde se adquieren las nociones de los factores temporales, espaciales y energéticos.

B) Comunicación:

La expresión corporal permite aprender técnicas para interactuar, para comunicar y participar en un aprendizaje mutuo: acentar, adecuar, sintonizar y transformar el lenguaje personal con el de otros, para encontrar la regulación que permita el diálogo corporal.

C) Creatividad:

La expresión corporal también se apoya en el aspecto lúdico del ser humano, en su necesidad de jugar y crear, en la energía y la curiosidad hacia la investigación, hacia la transformación de lo investigado en imágenes sensorio-perceptivas con un contenido simbólico-emocional de cada persona.

D) Estímulos:

- La música enriquece y profundiza el lenguaje corporal, así mismo desarrolla la percepción y la discriminación de los sonidos, así como integrarlos en el juego corporal.
  - La literatura brinda una serie de posibilidades que la expresión corporal puede retomar para representar desde una simple frase hasta un papel específico.
  - La plástica agudiza la percepción de formas y colores y los integra creativamente en la práctica de la expresión corporal.
- Para finalizar, se puede decir que la danza o expresión corporal es un lenguaje, entre los varios que forman la expresión humana, por lo que de realizarse dentro de un clima de seguridad y afecto que permita manifestar lo que cada niño tiene dentro de sí, formará actitudes de cooperación en cualquier situación sea de aprendizaje o no, y en donde descubrirá que siempre hay algo que aprender y lo que se aprende pertenece a todos.

3.5. LA LITERATURA A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

La literatura es la manifestación artística que se expresa por medio de la palabra y se dirige no sólo a los otros hombres sino

que invita a la interioridad; cabe aclarar que aunque utiliza el lenguaje cotidiano, sus modos de expresión no son directos y se organizan de acuerdo a imágenes, símbolos y otros elementos que le permiten remitir al lector a lugares y hechos reales e imaginarios.

La religiosidad, el simbolismo y la imaginación son las cualidades de las obras literarias que fueron creadas por las primeras civilizaciones: ya que cuando el hombre sació sus necesidades primarias sintió inclinación por expresar lo que le acontecía, así fué que decoró las paredes de sus cavernas, sus utensilios, su ropa y hasta su propia persona.

Al enfrentarse con los fenómenos naturales que le eran inexplicables, construyó un mundo de dioses y héroes combinando lo real con lo mágico, y para comunicar lo que sucedía a su alrededor, expresar su interioridad y su visión de la realidad, creó la literatura.

La literatura griega, al igual que las otras manifestaciones artísticas, se considera de una gran belleza que expresa el sentir del pueblo así como su valor y espíritu.

Los poemas griegos manifiestan una gran armonía que son el resultado entre fondo y forma.

Los que sobresalen son: la poesía épica (epopeya), género que se divide en cantos, ejemplo de ellos son los poemas homéricos, La Ilíada y La Odisea; los poemas líricos, son aquellos en donde el individuo analiza sus emociones, sus sentimientos y dice sus poemas acompañado de la lira y la danza, representado por las odas, canciones, elegías e himnos.

La tragedia griega tuvo su origen en los coros que se formaban para honrar a los dioses: los argumentos se tomaban principalmente de los poemas homéricos, el fin de la tragedia era causar horror y espanto para lograr la "cathársis", o sea el temple del alma contra la adversidad.

Los géneros literarios creados por los griegos se encuentran bien definidos por lo que su vigencia no ha decaído.

El pueblo romano compuesto por agricultores y soldados, se orientaba principalmente al aspecto práctico de la vida por lo que la poesía y sus creadores se encontraban relegados; la aportación al campo literario es mínima, sin embargo, por sus características los géneros que cultivaron fueron: la historia, la oratoria y el derecho. Destaca de la poesía épica romana Virgilio con su obra La Eneida, basada en los temas de La Ilíada y La Odisea.

Como otra forma de expresión, la literatura, también estuvo permeada de los valores religiosos, morales y sociales de la época cristiana, que exaltaba, por medio de la lectura, a fomentar las "buenas costumbres" de la sociedad.

En la Edad Media aparece la poesía épica que expone primordialmente el sentido nacionalista y guerrero del "caballero". Se distingue en este momento histórico el poema épico La Divina Comedia, que persigue alejar al hombre de un estado de miseria y encaminarlo hacia la felicidad.

La literatura en el Renacimiento tuvo grandes influencias como lo fue la invención de la imprenta, un gran auge de la ciencia y sobretodo la búsqueda por rescatar el antiguo saber de los clásicos, el hombre busca objetivos en lo concreto y no en el más allá.

El género de la novela adquiere en esa época una gran importancia pues a través de ésta cualquier hecho real o imaginario se puede combinar de muchas maneras, además se incluyen otros géneros como la épica, la tragedia, la comedia, etc.: es en esta forma literaria que nacen novelistas como Cervantes de Saavedra y Shakespeare.

El Renacimiento es considerado como uno de los momentos más sobresalientes de la literatura universal, pues manifiesta una visión más completa del mundo, ya que revaloriza los aspectos formales de la vida, el arte, la filosofía, las ciencias, etc..

En el siglo XVIII, aparece la llamada corriente neoclásica, cuya filosofía postulaba que todos los aspectos de la vida, incluyendo el artístico, debían ser razonables, por lo que el sentimiento, la imaginación y la fantasía quedaron en un plano secundario, e imperó en la literatura la lógica, el equilibrio y la sujeción a reglas, había que seguir el modelo de la inteligencia pues ésta era la que debía de regir, la naturaleza nada tenía que ver con las emociones del artista.

Los cortesanos hacen suya la literatura como muestra de elegancia y nobleza, el Estado protege a la literatura de las clases privilegiadas, en virtud de ser director principal de la cultura.

El romanticismo surge a principios del siglo XIX, como una renovación de la literatura en donde prevalece la libertad de la imaginación y el sentimiento que tan reclamado tuvo el neoclasicismo. El literato romántico resalta su yo y su individualidad, convierte al arte en la expresión de su vida; en la poesía se puede decir que hace su biografía interior y exterior.

El amor y la religión son los temas fundamentales de sus escritos, va que el amor del alma incluye el del infinito; los románticos cantan a la patria y a la libertad y consideran que es preferible morir libres a vivir esclavos.

El arte romántico es profundamente humano porque logró expresar los fenómenos más hondos y las preocupaciones de la naturaleza universal del hombre, pero determinado por la cultura y la vida de ese momento.

Sobresalen en este género: Goethe, Poe, Victor Hugo, y Scott; y en la poesía: Heine, Lord Byron, y Musset.

La literatura moderna tiene una gran relación con la historia, la psicología y la ciencia en general; plantea, discute o soluciona problemas sociales o morales.

El realismo es la corriente que reacciona contra el romanticismo va que el escritor moderno no quiere vivir en el mundo de

ensueños y fantasías, considera al hombre como el eje de lo que sucede en el mundo porque él forma y conforma la vida.

El escritor moderno tiende a liberarse de limitaciones y prejuicios, ya sea de técnica, de política, de religión y de moral; entre los autores que representan este momento se encuentran Dostoyevski y Tolstoi. Así como, Dickens para quien los niños ocupan un lugar fundamental en sus obras, criticando violentamente a los que confunden la educación con la tiranía, los niños de Dickens poseen una gran sensibilidad, sed de afecto al que corresponden con entusiasmo, una figura grácil y delicada y con una mirada que refleja la fuerza de su alma.

La literatura contemporánea muestra una serie de estados de ánimo que oscilan entre la inquietud y la angustia, sentimientos que reflejan los estragos de las dos guerras mundiales; aparecen diversas tendencias literarias, por ejemplo el existencialismo, que luchan por su libertad de expresión, buscan la originalidad y tratan de decir su verdad, por lo que se rechazan casi todas las reglas que se seguían para la creación de esta bella arte.

La literatura indígena mexicana se conoce a través de los procedimientos que éstos utilizaron para guardar sus memorias, como lo son la pintura de códices, redactados por medio de signos así como por la tradición oral.

La cultura náhuatl aportó una abundante producción de poesía, ésta se encuentra en los "himnos de alabanza", con un gran sentido religioso: música, danza y poesía formaban un solo arte, la estructura de estos escritos manifiesta ritmo en las palabras, combinaciones, y procedimientos estilísticos.

Los temas que más resaltan son: la grandeza de los dioses, las victorias de los señores, así como su riqueza y linaje.

El espíritu religioso de los aztecas interviene en todos los momentos que vive el hombre, así lo demuestran en sus cantos a los dioses de: la fertilidad, la lluvia, el maíz, etc.. Los poemas aztecas expresan los sentimientos más íntimos de los hombres y la misión que éstos tienen sobre la tierra.

Las imágenes que plasman son de naturaleza plástica, ya que le brindan un valor simbólico al color y a la forma en que crean sus figuras. además resalta su sentido realista e interioridad. Dentro de la literatura maya, el documento que contiene los datos históricos, tradiciones mitológicas, fábulas y desarrollo de las tribus, es el Popol-Vuh, mismo que fué escrito por un indio Quiché.

El Chilam Balam fué redactado después de la conquista española y es en donde se recogen textos de carácter religioso, histórico, médico, cronológico, astrológico y ritual de los indígenas americanos.

En fin, existen un sinnúmero de escritos que se refieren a la vida cultural y económica de las primeras civilizaciones americanas, en donde se describe la simbolología de sus rituales y de la función que la danza, la música y la poesía tenían.

La literatura en el periodo de la Conquista, en su mayoría se refiere a la visión de los colonizadores, en cuanto a las costumbres de los indígenas y del proceso de evangelización que se llevó a cabo en el país; de este momento histórico resaltan los escritos de Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas y Sahagún. También destacan los que realizaron los nativos mexicanos, en donde narran la conquista desde el punto de vista de los vencidos.

En 1533 se introduce la primera imprenta en el país, por lo que se empiezan a difundir libros que propagaban el pensamiento de los conquistadores, mismos a los que sólo tenían acceso las clases privilegiadas.

Juan Luis de Alarcón es un representante de la literatura del siglo XVI, planteó principalmente temas de la vida cotidiana, en donde triunfan las virtudes del alma sobre las apariencias exteriores. Sor Juana Inés de la Cruz, es otra exponente de este arte, se distingue por su poesía y por sus ideas en cuanto a la defensa de los derechos y de la libertad de las mujeres.

Las novelas de Fernández de Lizardi, son un ejemplo de la literatura del siglo XIX en donde describe las costumbres de la época y del descontento en el que vivía la sociedad en transición (época independiente). así mismo manifiesta una azuda crítica a la situación política que prevalecía en el país en relación al abuso de autoridad, los privilegios de que gozaba sólo una parcela de la sociedad, y de la pobreza en la que se encontraba el sistema educativo.

Durante la época revolucionaria, nace una literatura que refleja la amarga realidad que rodeaba a las masas, la novela revolucionaria presenta temas de preocupación social, indigenista, rural, cristera, del petróleo. Los autores de este género buscan manifestar la realidad que los ha impresionado, cuyo principal carácter es la afirmación del nacionalismo.

3.5.1. EL NIÑO Y LA LITERATURA.

El elemento principal de esta manifestación de las bellas artes es el lenguaje, mismo que es la expresión del ser que se proyecta, es decir, todos los elementos biológicos, motores, etc. de la personalidad, más la influencia del medio ambiente anovan a la expresión y el lenguaje es expresión y comunicación.

La literatura infantil se puede dividir en dos rubros, la que se escribe específicamente para niños y la que éstos escriben en forma espontánea y cotidiana; cabe aclarar que este último será el de interés para los fines de este trabajo, aunque no por ello se descarta la importancia que tiene para el desarrollo del niño el contacto con los libros de imágenes y más adelante para el manejo de la lecto-escritura; y un punto esencial que cabe mencionar es el de inculcar desde edades tempranas el amor a la lectura.

La literatura o expresión escrita que hacen los niños, la hacen con el fin de comunicar y traducir lo que sus percepciones

captan del medio: es por eso que esta manera de expresión del niño no debe de ser explotada sino explorada, permitiéndoles la libertad, la imaginación y la creatividad de decir.

Cuando el niño se encuentra en los inicios del aprendizaje de la lecto-escritura, generalmente el maestro se inclina - por el dictado, pues dá por un hecho que éste no está en posibilidades de escribir en forma autónoma; sin embargo, si la actividad de la expresión libre se realiza paralela al aprendizaje de la lecto-escritura, ambas se conjugan en una unidad, cuyo objetivo será el de servir como instrumento de comunicación.

Lo que los niños escriben espontáneamente se debe apreciar según sus propios valores ya que en ellos se encuentran significativas manifestaciones de su vida en general; sus conceptos, azudos o ingenuos; su sinceridad, incluso sus ocurrencias, son verdaderas obras literarias que pueden llegar a pasar inadvertidas para quienes no tienen la sensibilidad de entender el momento que está viviendo el niño y cómo percibe su realidad.

Los objetivos que persigue la expresión libre del lenguaje oral o literatura infantil, son los de:

- Desarrollar el aspecto motriz, la percepción y la coordinación visomotora.
- Estimular sus funciones mentales, fortalecer su atención y memoria, orientarlos en: el análisis, la síntesis, las generalizaciones, las abstracciones y la asociación lógica que existe entre los elementos.
- Guiar al niño para que exprese a través de sus escritos su mundo interno y externo.
- Despertar la inquietud en el niño de que tiene algo que decir, que expresar y que contar a los demás.
- Darle fluidez al binomio palabra-pensamiento.

La expresión oral y escrita, en la escuela tradicional, se corrige en las formas y de acuerdo a los criterios de los adultos y de la gramática; sin embargo, es importante que el

niño diga lo que quiere decir libremente fuera de reglas innuestras.

Quando el niño realiza sus composiciones, utiliza la riqueza de su vocabulario, incluso no falta la ocasión en que sorprenda al adulto con el uso de tal o cual palabra, lo que demuestra su habilidad para asimilar el lenguaje adulto y su necesidad de expresión.

En las primeras etapas utiliza vocablos de significado concreto, poco a poco va incorporando otros con contenido abstracto, emocional, que le permiten imprimir en sus mensajes sus experiencias y su sensibilidad.

"Desde edades tempranas el niño adquiere una capacidad de expresión oral que le es suficiente para tratar con las personas que le rodean, pero su ingreso a la escuela significa para él un medio más amplio, que reclama y determina el que adquiera más recursos para resolver sus necesidades de comunicación". (MINJARES, J.: 1974, p 27).

Quando esta actividad se realiza en forma colectiva, el educador registra las respuestas creativas de cada niño y de ahí puede lograr una auténtica literatura infantil, aquí el papel del maestro será el de ordenar gramáticamente la información, sin pretender desenlaces ni moralejas.

El niño en su expresión libre no pierde el sentido de la realidad, es consciente del juego y construye imágenes que enriquecen sus experiencias, crea sus propios objetivos pues a través de este arte descubre sus posibilidades y las manifiesta.

"Si el educador trabaja con niños no acostumbrados a la libertad creadora, hace psicoterapia. Si se trata de niños experimentados en las actitudes constructivas, hace arte oral, actividad que se convierte en literatura no condicionada por las limitaciones del lenguaje, puesto que siempre hay recursos para superar las dificultades". (GORDILLO, J.: 1978, p 145).

Es importante que para que el niño genere con placer esta actividad, lo haga por medio del juego, pues como ya se ha justificado y mencionado, es la actividad lúdica una compañera

inseparable del niño y lo que aprende y expresa por este medio le causa placer y lo introyecta a su personalidad.

3.6. EDUCACION ARTISTICA INTEGRAL.

Después de haber recorrido en los puntos anteriores, no sólo las condiciones en las que se fueron generando cada una de las artes revisadas, sino las posibilidades que ofrecen para apoyar el desarrollo integral del infante, se concluye que su inclusión dentro del campo escolar o como una actividad paralela a la educación institucionalizada, garantiza el logro de los objetivos generales que se plantea el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa que se enfocan a elevar la calidad de la educación del país.

Cabe aclarar que aunque la música, la expresión corporal o danza, el juego teatral, la expresión plástica y la literatura infantil, se dividieron para su análisis, como recurso metodológico, es claro que cada una de ellas se complementa e incluso se requieren.

No obstante la división llevada a cabo a lo largo del escrito, se hace patente la interrelación que existe entre las bellas artes, desde sus orígenes históricos, sus fines (de lo que representan para el hombre) y los usos que se le han dado: pero para los fines de este trabajo primordialmente resalta la enorme coincidencia entre los objetivos educativos que se proponen y como en su aplicación adecuada dentro del ámbito escolar se necesitan unas a las otras. Por tal motivo en adelante se conceptualizarán como una unidad.

Así mismo, se ha señalado que entre las artes aquí mencionadas y las áreas afectivo-motoras, cognitivas y sociales que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje, existe una estrecha relación en cuanto a lo que se brindan unas a las otras en el aspecto educativo, condición que garantiza la formación integral de los educandos, de aplicarse en los programas escolares.

Desafortunadamente la práctica escolar ha fragmentado el conocimiento a impartir en las materias "científico-sociales", como el de las áreas artísticas de los programas de estudio, ya

que se imparten cada una de ellas como temas separados, que si bien logran desarrollar las capacidades del menor, no lo hacen de manera integral.

A pesar de ello se ha intentado crear Áreas comunes de aprendizaje, que al parecer no han funcionado, desde el momento en que se vuelve a retomar la enseñanza por materias, como lo plantea el nuevo Acuerdo Educativo.

Otra situación que coloca a las disciplinas artísticas en desventaja, es que tradicional y culturalmente se les ha devaluado, por lo que al menor contratiempo se excluyen y se sacrifican sus espacios: lo que a su vez influye psicológicamente en el niño ya que incrementa el desinterés en este sentido.

Considerando lo anterior, se desprende la propuesta del capítulo siguiente que se orienta a la Educación Artística Integral, entendiéndose por la misma, la manera de estimular a través de la vivencia con las bellas artes, el desarrollo de las capacidades creativas, intelectuales, afectivas y sociales del niño que coadyuvan a la formación de una personalidad bien integrada.

La propuesta que se planteará en el capítulo siguiente, por limitaciones comentadas en la Introducción, es una alternativa extrainstitucional y complementaria a las actividades escolares, que requiere de espacios, programas y maestros con características específicas, en tanto que la esencia de dicha propuesta es la clase y el maestro interdisciplinarios.

Por otra parte, y a riesgo de ser reiterativo, se desea enfatizar, la importancia de que el niño tenga contacto con las artes, en la forma en que se plantea en el presente capítulo, para que pueda manifestarse libremente a través de ellas, fuera de convencionalismos y reglas que aún no interioriza; en virtud de que, como ha quedado asentado, el arte es un medio de expresión accesible a las diferentes etapas de su desarrollo.

CAPITULO IV

La educación artística integrada, es decir, la música, el juego teatral, la expresión gráfica, la danza y la literatura infantil como unidad; tendrá su expresión en la clase interdisciplinaria.

La educación artística integrada tiene como fin principal el fomentar el crecimiento integral del niño, mediante el contacto intenso con las artes en sus diversas manifestaciones, de tal manera que aquel que se incline por ser artista profesional, sea un hombre integrado, sensible, emotivo y culto; pero para aquel que decida no serlo, que las artes sean parte íntima de su vida cotidiana y lo enriquezca ampliamente.

Por lo tanto, la clase interdisciplinaria será aquella en la que dentro de un sólo espacio el niño juegue simultáneamente a hacer música, a ser actor, a crear y transformar los diferentes materiales de la plástica, a expresarse, a conocer y reconocer su cuerpo, a inventar, a improvisar, a aumentar su capacidad de asombro, en fin a manifestar todo lo que trae dentro de sí y crear todo un espectáculo con ello, participando como el ser biopsicosocial que es.

La clase interdisciplinaria implica una interacción constante entre el maestro y el alumno y de este último con sus compañeros, y consecuentemente un aprendizaje estimulado: en virtud de que el aprendizaje es inherente a toda persona, la tarea del maestro será la de estimular y garantizar la calidad y profundidad de los contenidos de enseñanza.

Es importante que el maestro delimite los contenidos, acordes a la etapa de desarrollo del niño; y planear objetivos que inviten al niño a expresarse en todas sus capacidades libremente.

La clase interdisciplinaria es una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es una acción en la que participa activamente todo el grupo, se debe caracterizar por ser: amena, placentera, capaz de captar la atención y concentración (vía la involucración real (no forzada) del grupo, estructurada y ordenada de tal manera que las reglas del juego y su contenido sean accesibles para todos, lo que coadyuvará al manejo de la motivación y la disciplina.

Cada clase tiene su propio ritmo, debe ser planeada, ser flexible, debe tener su apertura, su desarrollo, su climax y su cierre.

La clase se modela partiendo de una base material concreta; el salón como escenario (cualquiera que sea el espacio en el que se está trabajando), los miembros como artistas, los instrumentos de utilería y sobretodo la libertad creadora y la imaginación de todos los que participan.

Esta actividad conduce al grupo a la comunicación, validez del ser del arte y del artista; prepara al maestro y los alumnos para una mejor proyección al exterior (presentación de fin de cursos, clases abiertas, temporales, etc.), así mismo se deduce que la clase interdisciplinaria es un contenido del proceso enseñanza-aprendizaje, indispensable para el grupo.

Su planeación se basa en cuatro pasos principalmente: objetivos; estructura, misma que debe contemplar un margen de flexibilidad en tiempo y espacio, en virtud de los imprevistos en la reacción de los niños; recursos materiales (instrumentos musicales, de utilería, de plástica, vestuario, papelería, mobiliario, etc.); y finalmente un repertorio amplio de clases que contengan actividades atractivas y coherentes a las edades e intereses del grupo.

El maestro debe planear sus objetivos generales de acuerdo a la duración del curso (anual, semestral, etc.) y sus objetivos específicos para cada clase, teniendo claro que la misma energía del grupo puede cambiar la dinámica, es el momento en que la capacidad para improvisar del maestro se pone en práctica, manteniendo siempre el liderazgo.

Dentro de la clase interdisciplinaria, hay que tomar en cuenta que cada disciplina artística tiene sus propios objetivos, por lo que se pueden buscar los afines y agruparlos, tratando de manejar el contraste entre cada actividad y cuidar siempre de provocar la sorpresa en el niño.

Cada clase debe ser autónoma, debe tener todas las funciones, no obstante que se busca que al relacionarse con las otras clases, se potencialicen las capacidades del niño.

Las actividades deben estar acordes a la etapa de desarrollo del niño, y aunque las mismas se puedan repetir en diversos niveles, cada una definirá su grado de complejidad de tal manera que el niño responda según su edad, sus intereses y posibilidades.

En el desarrollo de la clase, se debe evitar lo más posible, el dar indicaciones e instrucciones, al menos que el niño las pida o la actividad se preste para ello, esto en virtud de que imitar al maestro que le sorprende, se convierte en juego y por lo tanto finalmente se contagian de lo que hace.

Obviamente, el maestro interdisciplinario deberá contar con ciertas características que lo faculten para conducirse dentro del grupo.

¿Cuáles son estas características?, pues una gran capacidad de liderazgo, de creatividad, de desinhibición, que inyecte en el menor energía y entusiasmo, habilidad para improvisar situaciones nuevas dentro de la clase y sorprender al grupo, un adecuado manejo corporal que le permita desplazarse libremente frente al grupo, sensibilidad artística y para entender los intereses infantiles generales y del momento de la clase, un acervo cultural favorable que le permita resolver las preguntas de los niños y que sea capaz de hablar en el lenguaje de éstos, especialidad en por lo menos una de las ramas del arte, capacidad para sentirse niño y jugar como tal, sin que ello le produzca conflicto, manejo de por lo menos instrumentos de percusión y nociones musicales, un gran conocimiento de las etapas de desarrollo del niño, e interés de integrar las bellas artes en una unidad, con los fines que aquí se exponen.

Esta propuesta va dirigida a toda la población de niños en edad preescolar y escolar, que se encuentren en condiciones de asistir a los espacios que se abran para este fin y principalmente que los padres y maestros se encuentren sensibilizados para comprender en cómo repercute esta alternativa de aprendizaje, no sólo en el aspecto escolar sino en el personal del niño.

Es claro que no existen muchos espacios para estas actividades extracurriculares; sin embargo, en varios centros culturales de las delegaciones políticas que componen el Distrito Federal, se ofrecen espacios para talleres dirigidos a niños y que se usan para brindar clases por lo general de artes plásticas. ¿y porqué no de la clase interdisciplinaria?

No es necesario un lugar especialmente diseñado para la clase, ni requiere recursos económicos excesivos. Es necesario un lugar amplio en donde se puedan desplazar libremente los niños y puedan contar con el material adecuado y accesible, ya que lo que más cuenta es la creatividad y entusiasmo que lleven tanto el maestro como los alumnos.

Como ya se mencionó, el tiempo de la clase debe ser flexible, aquí se sugiere sea de 4 a 6 horas a la semana y que sea la misma dinámica de la clase quien dicte su duración, es esta una de las razones por las que se propone sea una actividad extraescolar, pero igual, si se incluye dentro del horario escolar, el tiempo que se destine a esta clase, debe ser tan respetable como el que tienen las otras disciplinas.

La evaluación que se lleva a cabo de la clase interdisciplinaria, definitivamente es de manera integral, aunque se evalúen diferentes conductas es importante que todas se relacionen y se consideren los cambios de actitudes de los niños de manera global, siempre teniendo en cuenta su etapa de desarrollo.

A continuación se sugieren una serie de elementos a evaluar:

= Conductas: atención, actividad, inquietud, entusiasmo, participación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de escuchar y seguir indicaciones, inhibiciones, agresividad, pasividad, temores, aislamiento, distracción.

= Psicomotricidad: coordinación gruesa y fina.

= Aspectos sensitivo - expresivos: ritmo; apreciación, y expresión corporal, gráfica, plástica, oral y escrita; afinación; creatividad; etc.

= Memoria auditiva: reconocimiento de melodías y ritmos.

= Aspectos sociales: cooperación, comunicación, autocontrol, disciplina, rechazo, integración grupal, agresiones, solidaridad, espontaneidad, formación de valores.

4.1. LINEAMIENTOS PARA ELABORAR CLASES INTERDISCIPLINARIAS.

Con el fin de aportar los lineamientos para elaborar programas de la clase interdisciplinaria, se procedió, de acuerdo al marco teórico que comprenden los dos capítulos anteriores, a identificar la relación que existe entre ellos a través de las características propias de cada etapa de desarrollo propuestas por Piaget y Erickson, con los elementos que componen las áreas del proceso enseñanza-aprendizaje y de la forma en que estas se afectan con el contacto vivencial con las bellas artes. Los cuadros que se incluyen al final de este capítulo representan la labor esquemática de la identificación de relaciones descritas en el párrafo anterior.

El cuadro # 1, se refiere a las áreas de desarrollo (operaciones mentales, psicomotricidad, comunicación, de los sentidos, afectiva, y social), que se estimulan al contacto con las bellas artes, estructurándose de acuerdo a las particularidades de cada una de dichas áreas.

El cuadro en sí representa una herramienta de consulta para elaborar programas de educación artística, de tal forma que las actividades que se propongan contemplen estos elementos y así se cumpla con el propósito de la clase interdisciplinaria.

Los cuadros números 2, 3, 4, 5 y 6, detallan cuáles áreas del desarrollo estimula en mayor medida cada una de las disciplinas artísticas; sin embargo, es importante resaltar que dichas disciplinas aun cuando comparten elementos comunes, mantienen al mismo tiempo características particulares, es por esa razón que se desglosan estos cuadros.

En relación a los cuadros 7, 8 y 9, cada uno de ellos se enfoca a las diferentes etapas de desarrollo que proponen Piaget y Erickson: 7, (período sensoriomotriz; confianza vs.

desconfianza); 8, (periodo preoperacional; autonomía vs. vergüenza; iniciativa vs. culpa); 9, (periodo operacional: industria vs. inferioridad).

En estos últimos cuadros se elaboraron dos columnas: la que corresponde a las características que componen cada periodo evolutivo y la segunda se enfoca al vínculo que existe con las Áreas de desarrollo; también se exponen las observaciones pertinentes para la elaboración de la clase interdisciplinaria.

Cabe destacar, que además, estos cuadros van acompañados de ejemplos que ilustran las clases interdisciplinarias. Estos ejemplos por supuesto, se ubican de acuerdo a la etapa de desarrollo y contemplan la integración de las disciplinas artísticas dentro de una sola clase y un sólo espacio.

Objetivo general para los ejemplos # 1 y # 2:

Favorecer a través de la música, del movimiento corporal, de ritmos, de cantos, juegos y rimas, la formación integral del bebé.

Objetivo específico, ejemplo = 1:

Involucrar a la madre y al bebé dentro de una dinámica musical y corporal para favorecer el contacto en ambos.

Objetivo específicos, ejemplo # 2:

Estimular el movimiento corporal, la sensibilidad musical, el ritmo y el lenguaje del niño.

Objetivo general para los ejemplos # 3, # 4, # 5, # 6.

Desarrollar la sensibilidad de los niños hacia el arte, expresando a través del cuerpo, mente y objetos su creatividad y espontaneidad.

Objetivo específico para el ejemplo # 3.

Estimular aspectos de creatividad, de expresión corporal, de expresión de sentimientos y de integración grupal, a través de juegos, música y rimas.

Objetivo específico para el ejemplo # 4.

Desarrollar aspectos de lateralidad, coordinación psicomotriz gruesa y conciencia del tiempo y espacio e imaginación, por medio de juegos, de sorpresas y de la música.

Objetivo específico del ejemplo # 5.

Estimular la concentración, la integración grupal, percepción auditiva, la atención y la simbolización corporal, así como la identificación de los diversos instrumentos que componen una orquesta.

Objetivo específico del ejemplo # 6.

Desarrollar la coordinación fina y gruesa, el manejo de la voz en diferentes matices e interpretaciones, la imaginación y la expresión plástica.

NOTA: Los ejemplos expuestos en este punto, fueron proporcionados por la maestra Gabriela Huesca, especialista en pedagogía musical y compositora de música infantil.

CUADRO # 1
AREAS DE DESARROLLO QUE ESTIMULA
LA EDUCACION ARTISTICA.

	Percepción
	Memoria
	Atención
	Capacidad de discriminación
	Concentración
Operaciones	Asociación lógica
Mentales	Juicio lógico
	Estructuración simbólica
	Análisis
	Síntesis
	Abstracción
	Movimiento corporal
	Motricidad
	Sensopercepción
	Coordinación visomotora
	Coordinación sensoriomotriz
	Ritmo
	Esquema corporal
Psicomotricidad	Ubicación espacio-temporal
	Equilibrio
	Lateralidad
	Coordinación fina y gruesa
	Flexibilidad corporal
	Control espacio gráfico
	Lenguaje: corporal y oral
Comunicación	Vocabulario
	Dicción

(continúa)

Desarrollo de los sentidos	Visualización
	Audición
	Respiración y olfato
	Tacto
	Gusto
Afectiva	Confianza
	Expresión libre
	Proyección de sentimientos
	Elaboración de conflictos
	Imaginación
	Fantasia
	Desinhibiciones
	Autocrítica
	Auto-determinación
	Autovaloración
Social	Comunicación
	Socialización
	Autonomía
	Iniciativa
	Motivación
	Creatividad
	Espontaneidad
	Conocimiento de límites
	Sensibilidad
	Integración grupal
	Responsabilidad
	Rol sexual
	Capacidad de crítica
Emisión de opiniones	
Formación de valores	
Espíritu de investigación	
Solidaridad	
Sentido estético	

CUADRO = 2

LA MUSICA Y LAS CARACTERISTICAS DE
LAS AREAS DE DESARROLLO

- Movimiento corporal
- Coordinación visomotora
- Coordinación sensoriomotriz
- Ritmo
- Atención
- Concentración
- Memoria
- Capacidad discriminativa
- Expresión espontánea
- Esquema corporal
- Ubicación espacio-temporal
- Flexibilidad corporal
- Coordinación gruesa y fina
- Audición
- Lenguaje
- Vocabulario
- Respiración
- Dicción
- Visualización
- Proyección de sentimientos
- Integración y cooperación grupal
- Comunicación
- Confianza
- Imaginación
- Sensibilidad
- Expresión libre
- Creatividad

(continúa)

(continuación cuadro = 2)

- Desinhibición
- Iniciativa
- Socialización
- Autonomía
- Manejo de símbolos
- Solidaridad
- Capacidad de crítica
- Abstracción
- Autodeterminación
- Sentido estético

CUADRO = 3

EL TEATRO Y LAS CARACTERISTICAS DE
LAS AREAS DE DESARROLLO

- Movimiento corporal
- Habilidades psicomotoras
- Ritmo
- Coordinación sensoriomotriz
- Ubicación espacio-temporal
- Percepción
- Atención
- Memoria
- Concentración
- Expresión corporal y oral
- Equilibrio
- Esquema corporal
- Sensorpercepción
- Lateralidad
- Proyección de sentimientos
- Espontaneidad
- Socialización
- Imaginación
- Expresión libre
- Creatividad
- Sensibilidad
- Lenguaje
- Vocabulario
- Respiración
- Dicción
- Comunicación
- Flexibilidad corporal
- Conocimiento de límites
- Confianza

(continúa)

(continuación del cuadro # 3)

- Formación de valores
- Elaboración de conflictos
- Fantasía
- Desinhibiciones
- Autocrítica
- Capacidad de crítica
- Expresión de opiniones
- Autonomía
- Iniciativa
- Integración grupal
- Solidaridad
- Roles sexuales
- Capacidad lófica
- Análisis
- Síntesis
- Estructuración simbólica
- Abstracción
- Sentido estético

CUADRO # 4

LA EXPRESION CORPORAL (DANZA) Y LAS CARACTERISTICAS
DE LAS AREAS DE DESARROLLO

- Motricidad
- Ritmo
- Percepción
- Movimiento psicomotor
- Habilidad visomotora
- Sensopercepción
- Concentración
- Desarrollo de los sentidos
- Coordinación sensoriomotriz
- Comunicación
- Integración física psíquica y social
- Expresión libre
- Creatividad
- Equilibrio
- Lenguaje corporal y oral
- Seguridad
- Proyección de sentimientos
- Lateralidad
- Ubicación espacio-temporal
- Esquema corporal
- Flexibilidad corporal
- Confianza
- Desinhibiciones
- Coordinación fina y gruesa
- Espontaneidad
- Imaginación
- Fantasía
- Conocimiento de límites

(continúa)

(continuación del cuadro = 4)

- Espíritu de investigación
- Comunicación
- Sensibilidad
- Socialización
- Capacidad de crítica
- Autonomía
- Solidaridad
- Iniciativa
- Integración grupal
- Sentido estético

CUADRO # 5

LA EXPRESION GRAFICA Y LAS CARACTERISTICAS
DE LAS AREAS DE DESARROLLO

- Percepción
- Espontaneidad
- Coordinación visomotora
- Ritmo
- Sensomotricidad
- Ubicación espacio-temporal
- Movimiento
- Esquema corporal
- Coordinación fina y gruesa
- Lateralidad
- Proyección de sentimientos
- Razonamiento
- Atención
- Concentración
- Visualización
- Tacto
- Lenguaje
- Vocabulario
- Elaboración de conflictos
- Expresión libre
- Comunicación
- Creatividad
- Confianza
- Autodeterminación
- Socialización
- Integración grupal
- Afirmación de criterios
- Imaginación
- Motivación

(continúa)

- Fantasía
- Sensibilidad
- Control espacio gráfico
- Asociación lógica
- Simbolización
- Abstracción
- Solidaridad
- Capacidad crítica
- Sentido estético

CUADRO # 6

LA LITERATURA INFANTIL Y LAS CARACTERISTICAS
DE LAS AREAS DE DESARROLLO

- Motricidad
- Percepción
- Coordinación visomotora
- Coordinación sensoriomotriz
- Atención
- Memoria
- Concentración
- Coordinación fina
- Razonamiento
- Lenguaje
- Vocabulario
- Ubicación espacio-temporal
- Expresión libre
- Visualización
- Audición
- Espontaneidad
- Imaginación
- Fantasía
- Creatividad
- Sensibilidad
- Confianza
- Desinhibiciones
- Reafirmación de la lecto-escritura
- Proyección de sentimientos
- Autocrítica
- Comunicación
- Socialización
- Autonomía
- Iniciativa

(continúa)

- Análisis
- Síntesis
- Integración grupal
- Capacidad de crítica
- Asociación lógica
- Estructuración simbólica
- Abstracción
- Sentido estético

CUADRO # 7
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
EDAD: 0 - 2 AÑOS

	PIAGET:	ERICKSON
- M U S I C A	Periodo	Confianza vs.
- EXPRESION CORPORAL	sensoriomotriz	desconfianza

PROCESO DE DESARROLLO	AREAS QUE ESTIMULA LA EDUCACION ARTISTICA
- Reflejos	- Movimiento corporal
- Coordinación de esquemas	- Percepción
- Intención	- Coordinación visomotora
- Permanencia del objeto	- Coordinación sensoriomotriz
- Tiempo y espacio	- Coordinación psicomotora
- Significante (imagen)	- Ritmo
- Significado (palabra)	- Comunicación
- Significado simbólico	- Memoria (visual y auditiva)
- Exploración	- Atención
- Combinación de esquemas	- Concentración
- Lógica rudimentaria	- Capacidad discriminativa
- Lenguaje	- Nociones esquema corporal
	- Nociones espacio-temporal
	- Coordinación fina
	- Lenguaje (egocéntrico)
	- Expresión (corporal y oral)
	- Imaginación
	- Confianza en sí mismo y en los demás
	- Proyección de sentimientos

OBSERVACIONES AL CUADRO = 7

- La integración de: la música y la expresión corporal como una unidad, permitirán que el niño en esta etapa estimule las áreas de la segunda columna y refuerce su proceso de desarrollo sensoriomotriz.
- Tomando en consideración las características de esta etapa es conveniente llevar a cabo actividades de juegos de imitación, conjugados con la música y la expresión corporal, así como el manejo de juguetes y materiales que permitan la ejercitación del área motora del bebé.
- La audición es uno de los principios de sensaciones del bebé, aun antes de sus relaciones con el ambiente a través de la vista y el tacto, y dado que llegan a él diversos sonidos que van desde voces hasta ruido de objetos, es esencial despertar el interés musical por este conducto.
- El niño al escuchar canciones y melodías, le producen tal entusiasmo que lo invitan al movimiento y a expresar las emociones que ello le causan.
- El oído musical, el ritmo y el interés por la música que los niños mayores manifiestan es el reflejo de haber recibido en sus primeras etapas, de manera natural, estimulación en este sentido.
- Si el niño desde pequeño se habitúa a la actividad musical podrá mantener la atención por largos periodos de tiempo.
- Es importante recalcar lo estimulante que resulta para el bebé el canto de arrullo que le proporcionan los adultos que le rodean, sobretodo cuando lo que escucha, conforme evoluciona puede ser imitado por él, es decir, las canciones que escucha le producen placer y le es fácil asimilarlas de tal manera que las puede reproducir.
- Para sensibilizar al niño en cuanto a su desarrollo musical, corporal y táctil, se sugiere, dirigirse a él con voz suave, procurarle la mayor variedad de timbres (sonidos onomatopéyicos, silbidos, etc.), repetirle sus mismos sonidos, enseñarle

canciones y juegos que contengan ritmo y proporcionarle instrumentos que manipule y produzcan sonidos agradables.

- Las canciones preferentemente deben ser sencillas y compuestas de dos a tres sonidos, que los motive al movimiento del cuerpo. por ejemplo: canciones para mover las manos, para contar con los dedos, para caballear sobre las rodillas de los adultos, para balancearse, para bailar, para recibir y dar sorpresas, etc..

- Cuando el niño aun no maneja el lenguaje, puede reconocer las melodías que le producen placer y conforme las asimila responderá con movimientos corporales a nuevas canciones: así mismo es conveniente enseñarle canciones que se acompañen de mímica que el niño vivencia con sólo escucharlas.

- Con la adquisición del lenguaje se manifestará su habilidad para evocar lo ya aprendido, así como para relacionar los sonidos y combinarlos con movimientos, lo que también manifiesta el inicio en el manejo de símbolos.

- Es importante cuidar la espontaneidad con la que el niño expresa su musicalidad y movimientos corporales, pues la falta de sensibilidad para comprenderlos por parte de los adultos, provocará inseguridad y desconfianza.

- De mantener un contacto natural y espontáneo, que permita vivir la imaginación a través de la música y el movimiento corporal, el niño pasará gradualmente, si su madurez se lo permite, a actividades complejas y colectivas.

EJEMPLO # 1
EDAD 1 - 2 AÑOS

La clase interdisciplinaria (música y expresión corporal) para grupos de uno a dos años, en donde participa la madre con su bebé, tiene como fin el que ésta viva la dinámica de la clase como si fuera niña, que se involucre en el placer de jugar y deje al niño participar pasiva o activamente en los juegos; el niño observa a su madre y se sorprende e impresiona de verla jugar, motivo por el cual empieza a imitarla.

En primer término se debe buscar la integración del grupo, que las actividades sean muy divertidas, que una dinámica motive a la que sigue y que el niño se sienta cómodo para despertar su amor a la música.

De preferencia el salón debe ser sin mobiliario para que exista la libertad del espacio.

- Canción para conocerse: Yo me llamo ..... y tú cómo te llamas..... (y se señala al niño o a la mamá).

- En un principio, por lo general el niño no responde, poco a poco, con constancia, el niño responde a la mímica y empieza a participar.

- Dinámica de mímica para integración.

(Recitado)

Tengo manita no tengo manita,

porque la tengo desconchabadita.

Tengo piecito no tengo piecito.

porque lo tengo desconchabadito.

se mueven las manos y los pies, etc. al terminar cada verso se aplaude al niño. El darle el reconocimiento del aplauso y el bravo al niño, le invitan a seguir participando.

(Cantado)

Tengo manita .....

Tengo piecito .....

En estas actividades se estimula a nivel sensitivo, por lo que debe haber mucho contacto con el niño y mucho amor hacia él, de

igual forma no importa la técnica, sino la motivación y que descubra más allá de él, porque cada niño recibe los estímulos con sus variantes individuales.

- Ejercicio de motivación.

Juego de los caballos. Realizar actividades de música y ritmo con el caballo imaginario (correr, trotar, despacio, rápido, etc.), ir jugando a ser caballo por todo el espacio.

- Rima.

Sentarse sin decir nada, e iniciar la rima.

Caballito blanco sácame de aquí

llévame a mi pueblo donde yo nací

caballito negro vámonos de aquí

llévame a mi pueblo donde yo nací.

Se le dice la rima con música, con diversos movimientos corporales, en cada frase se cambia de movimiento, después los niños lo imitan, se les dan instrumentos tanto a la madre como al niño (claves, cascabeles, crótalos, campanas) en este ejercicio se maneja el pulso, y se empieza a manejar el ritmo por imitación.

- Rueda.

Al formarla, si el niño no quiere no se le obliga, no hay indicaciones de disciplina más que el esfuerzo que él quiera hacer.

Una rueda muy bien hecha

vamos todos a formar

y si sale muy bonita

cantaremos tralalá.

Se suelta la rueda y se marcha con el tralalá.

- Rueda (con las manos sueltas).

La maestra con voz baja y despacio:

Arriba, abajo, adelante, atrás (se hace cada movimiento)

con unos pasitos cambiamos de lugar (se repite).

- Expresión corporal.

La indicación es: todos me copian.

2 X 10 (brincar al ritmo de los números)

bizcochitos calientitos (todos de puntitas, rápido)

2 X 10 (se repite).

- Canción con instrumentos (sentados).

Con claves: 2 X 10

maracas: bizcochitos calientitos.

Se hace el ejercicio, rápido, lento, combinando tiempos fuertes y débiles. también la voz puede ir cambiando. grave, aguda, fuerte, en secreto, etc.. Este ejercicio maneja: matices, música y actuación corporal.

La maestra recoge los instrumentos y sin decir nada los pone en su lugar.

- Sentados.

Sin decir nada la maestra empieza a jugar con los dedos y moverlos en diferentes formas, y a hablar de ellos, después canta "los deditos". primero la maestra y después el niño improvisa corporalmente. este juego permite la relación con imágenes.

- Despedida.

El telón. taparse los ojos con las manos y jugar a expresar diferentes gestos.

Se paran los niños, hacen una fila y cantan "el caracolito".

Nota: El tiempo aproximado para estas clases es de 30 minutos, ampliarlo implica agotar al bebé y perder su motivación.

EJEMPLO # 2

EDAD: 1 - 2 AÑOS.

- Saludo.

Yo me llamo .....

y tú cómo te llamas .....

- Expresión corporal.

Con música grabada, escogida por el maestro se empieza a mover el cuerpo por secciones y los niños lo imitan.

- Rueda (ejercicio de desinhibición).

El maestro de cojito. brinca alrededor de la rueda y luego cambia con otra mamá o niño (si así lo desea él). diciendo dentro de la rueda:

Cinco lobitos tiene la loba
cinco lobitos tras de la escoba.

Se termina cuando todos pasan al centro.

- Sentados.

Con una canción. el maestro manda un objeto a otra mamá (pelota, juguete, etc.) y lo recibe, hasta que el niño hace lo mismo.

- Parados en fila.

Voy, corro (marcha y palmas)

liverito (trotar).

- Sentados.

El maestro empieza a zumbar como abeja y canta la canción "las abejitas".

Abejitas del vergel

van y vienen por doquier

buscan flores

buscan miel

que el niño va a comer.

Se canta la canción, se realiza la mímica y con cascabeles, crócalos, claves, maracas se instrumenta.

-El maestro guarda los instrumentos y donde esté, empieza a saltar: 1,2,3, y brinco, los niños y las mamás lo imitan.

-Fantasía guiada.

Se inicia la actividad, mencionando que es de noche, que es hora de dormir, etc. y los niños se recuestan y cierran los ojos, se pone música grabada, de preferencia jazz, new age, o alguna que invite a la tranquilidad y la mamá empieza a masajear al bebé, en los pies, las manos, la cabeza, lo besa, etc. poco a poco se apaga la música y se le dice al niño que hay que despertar los pies, las manos, los ojos, etc.

Cuando se levantan se saca un libro de puras imágenes y se narra (ejemplo: la manzana y se hace un conentario; la luna, animales, etc).

- Despedida.

En fila se canta " el caracolito ".

CUADRO # 8
 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
 EDAD: 3 - 7 AÑOS

- M U S I C A	PIAGET	ERICKSON
- T E A T R O	Etapas:	Autonomía vs.
- EXPRESION PLASTICA	preoperacional.	Verbalización.
Y		Iniciativa vs.
- EXPRESION CORPORAL		Culpa.

PROCESO DE DESARROLLO

- Funciones simbólicas
- Lenguaje
- Caminar
- Control de esfínteres
- Manejo de conceptos
- Pensamiento concreto (particular a particular)
- Fantasía e imaginación
- Irreversibilidad
- Inicio en el aprendizaje de la lecto-escritura y el cálculo
- En una primera etapa no sigue reglas
- Socializa (empieza a seguir reglas. 7 años)
- Egocéntrico
- Autonomía
- Cooperación

AREAS QUE ESTIMULA LA EDUCACION ARTISTICA

- Motricidad
- Coordinación visomotora
- Sensori-percepción
- Percepción
- habilidades psicomotoras
- Ritmo
- Ubicación corporal
- Ubicación espacio-temporal
- Desarrollo de los sentidos
- Equilibrio
- Lateralidad
- Coordinación fina y gruesa
- Flexibilidad corporal
- Memoria
- Atención
- Concentración
- Control del espacio gráfico
- Asociación y juicio lógico
- Estructuración simbólica
- Mayor manejo del lenguaje oral

(continúa)

PROCESO DE DESARROLLO

AREAS QUE ESTIMULA LA
EDUCACION ARTISTICA

- Vocabulario
- Dicción
- Confianza
- Expresión libre
- Proyección de sentimientos
- Elaboración de conflictos
- Imaginación
- Fantasía
- Desinhibiciones
- Seguridad
- Sensibilidad
- Integración grupal
- Comunicación
- Iniciativa
- Socialización
- Autonomía
- Creatividad
- Espontaneidad
- Solidaridad
- Nociones del sentido estético

OBSERVACIONES AL CUADRO # 8

- En esta etapa el niño va adquiriendo dominio de su motricidad: por lo que los juegos y las actividades que se incluyen dentro del Área musical, corporal, plástica, teatral y literaria, pueden elegirse con un mayor grado de complejidad y de manera progresiva siempre acordes a la edad del niño.
- Es importante mantener siempre al grupo en actividad y sobretodo mantener un ambiente de juego, de sorpresa, de improvisación.
- Tratar de mantener siempre al grupo motivado en las actividades. ser flexible con el tiempo, es decir, que éste se utilice de acuerdo a las necesidades e intereses infantiles.
- En el aspecto musical, cuidar de la sensibilidad auditiva del niño, para que pueda llegar a diferenciar las cualidades del sonido, lo que se puede realizar a través del juego.
- Entre la diversidad de elementos que componen las actividades artísticas, está la canción infantil, pues a través de ella el niño realizará diversas acciones, como: aprenderla y entonarla; le permite entrenar sus facultades sensoriales; puede moverse rítmicamente; hacerse acompañar de instrumentos de percusión; de actuarla: de dibujar o pintar lo que le sugiere; de transcribirla, en fin de desarrollar con ella su capacidad creadora e imaginativa.
- La velocidad de las canciones debe ser moderada, ni lenta ni rápida, la intensidad puede ser fuerte, misma que permite a los niños expresarse con alegría.
- Las canciones se le pueden presentar al niño como si se les estuviera contando un cuento.
- es importante que la integración de varias actividades en una sola clase, se vayan dando de manera espontánea sin caer en excesos, lo que vale es el aspecto creativo, tanto del maestro como del niño y la vivencia que se tenga con la actividad.
- En virtud de que en este momento, por lo general, aun no manejan la lecto-escritura, sino hasta los siete años, el

recurso del cuento infantil, va sea contado por el maestro o inventado por los niños, contiene un sinnúmero de actividades que van desde la musicalización, representación, preparación de la escenografía, etc..

- El niño en este período atraviesa por una ilimitada curiosidad, por lo que es conveniente que a través de su fantasía e imaginación, se le invite a expresar toda su curiosidad.

- Los intereses de este nivel son:

a) Concretos, es decir, la realidad y la fantasía se hallan fuertemente interrelacionadas.

b) Lúdicos, para que la actividad se torne interesante debe ir acompañada del juego.

c) Activa, el niño posee una gran energía por lo que requiere de actividades que le permitan expresarla.

- Dado que su pensamiento se encuentra en la etapa concreta y aun no llega a la síntesis y el análisis, la narración del niño, por lo general, carece de coordinación y no ha sido planeada, por lo que hay que respetar su construcción sin tratar de imponer reglas gramaticales, pues perderían su espontaneidad.

- Quizá una de las características más peculiares de este período, es el pensamiento fantástico en que vive el niño y su falta de distinción entre lo fantástico y lo real. tener conciencia de ello permite al adulto entenderlo y dejar que lo aflore en toda su potencialidad.

- A través de estas actividades se debe buscar que el niño: fomente sus actividades rítmicas: controle la voz y la respiración; juegue de manera vivencial con los elementos que componen estas disciplinas.

EJEMPLO # 3
EDAD: 3 - 5 AÑOS

- Saludo.

Yo me llamo .....

y tú cómo te llamas .....

- Motivación con objeto (sentados en rueda).

Puede ser un muñeco. se canta una rima de arrullo y se va pasando a cada niño. lo arrulla y se repite la rima.

- La misma rima se instrumenta con percusiones, incluso se puede usar arpa y teclados.

- Ejercicio de creatividad (fantasía guiada).

Los niños parados simulan dormir y roncar. cuando llegue la música (grabada). nos convertimos en: gotas de lluvia, pulgas, brujas, piedras, piratas, agua, algodón, etc., en fin los elementos que la creatividad del maestro sugiera, o los mismos niños: entre cada uno de los elementos se dice: cuando se vaya la música nos convertimos en estatuas y se esperan a que llegue la música.

No se vale copiar al otro y cada quien interpreta como quiere.

- Sentados.

Canción con instrumentos.

- Parados.

Baile en fila.

Quitate de la acera

y mira que te tumbo.

Cada quien pone un baile y los demás lo copian.

- Sentados.

Sin ninguna indicación el maestro dice:

A mí lo que más me gusta es ..... (la luna, las estrellas, etc.)
y así se va preguntando a cada niño.

A mí lo que no me gusta es ..... y se procede de igual forma.

Este ejercicio permite al niño expresar lo que siente, se estimula su memoria y hacer síntesis de ideas, además invita a la integración grupal.

- Sentados.

Todos los pies juntos al centro, e imaginar una locata y cantar una rima hacia la misma, con diferentes intenciones teatrales, por ejemplo: Aserrin aserran, etc.. Cada niño le da una intención y el grupo lo sigue.

Esta actividad a través de la rima, entre otras, permite la expresión, la interpretación y la dirección del grupo.

- Despedida.

"El caracolito".

EJEMPLO = 4

EDAD: 6 - 7 AÑOS.

- Saludo.

El maestro inicia la clase diciendo su nombre, por ejemplo: María y con un chasquido señala a otro niño para que diga su nombre; después se va cambiando el tono de voz: agudo, grave, en secreto, muy fuerte.

- Cápsula rítmica, (sentados o parados).

El maestro solamente dice "me copian", y palmas, después va complicando los ejercicios y combinándolos con sonidos, voces, gestos y movimientos corporales; después los niños lo hacen y los demás lo copian.

- Con música grabada se hace una coreografía, primero copian al maestro y luego a cada niño, esa música bailada se usa de banda rítmica y se instrumenta.

- Ejercicio corporal.

Juego de las estatuas. la indicación es "tocar lo que yo les diga y no se vale chocar", ejemplo: ventana, puerta, etc..

Este ejercicio permite el manejo del espacio.

- Rueda.

Con pandero: brincan

con maracas: corren.

Cada quien lo hace en su lugar.

- Relajación conducida (acostados).

Apretar y aflojar cada parte del cuerpo; con voz suave el maestro va platicando acerca de un camino, en el que cada quien va viendo lo que quiere: tierra, agua, piedras. ¿qué habrá en ese camino?, cada quien lo escote como quiere y cada quien piensa a dónde lo lleva ese camino. Después se va despertando cada parte del cuerpo. se dice a los niños que se levanten y se les proporciona pintura, pinceles y papel y cada quien dibuja su sueño.

CUADRO = 9
 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
 EDAD: 8 - 11 AÑOS

<ul style="list-style-type: none"> - M U S I C A - T E A T R O - EXPRESION PLASTICA - EXPRESION CORPORAL - LITERATURA INFANTIL 	<p>PIAGET</p> <p>Etapas:</p> <p>operacional.</p>	<p>ERICKSON</p> <p>Industria vs.</p> <p>Inferioridad.</p>
---	--	---

PROCESO DE DESARROLLO	AREAS QUE ESTIMULA LA EDUCACION ARTISTICA
- Organización de ideas	- Motricidad
- Menos egocéntrico	- Sensopercepción
- Pensamiento reversible	- Coordinación visomotora
- Pensamiento sistemático	- Coordinación sensoriomotriz
- Lógica simbólica	- Memoria
- Agrupaciones	- Atención
- Clasificaciones	- Capacidad discriminativa
- Conservación	- Concentración
- Asociación	- Asociación lógica
- Intencionalidad	- Juicio lógico
- Tiempo espacio y distancia	- Ritmo
- Juicio lógico	- Ubicación esquema corporal
- Abstracciones	- Ubicación espacio-temporal
- Manejo de herramientas	- Lenguaje
- Inicio escolar	- Vocabulario
- Inseguridad	- Dicción
- Roles sexuales	- Desarrollo de los sentidos
	- Coordinación fina y gruesa

(continua)

PROCESO DE DESARROLLO

AREAS QUE ESTIMULA LA
EDUCACION ARTISTICA

- Flexibilidad corporal
- Control espacio gráfico
- Confianza
- Elaboración de conflictos
- Imaginación
- Desinhibiciones
- Autocrítica
- Auto-determinación
- Comunicación
- Socialización
- Autonomía
- Iniciativa
- Motivación
- Creatividad
- Espontaneidad
- Conocimiento de límites
- Sensibilidad
- Integración grupal
- Responsabilidad
- Roles sexuales
- Capacidad de crítica
- Emisión de opiniones
- Formación de valores
- Espíritu de investigación
- Solidaridad
- Análisis
- Síntesis
- Inicio manejo de abstracciones
- Sentido estético

OBSERVACIONES AL CUADRO = 9

- Por lo general en esta etapa va existe un control completo del sistema motor.
- Dado su proceso evolutivo, el niño puede asumir tantos de vista más objetivos por lo que va dejando atrás su egocéntrismo.
- Adquiere la conciencia de grupo, por lo general es la etapa de la "primera pandilla", la que influye especialmente en su actuación.
- Crece su vocabulario, empieza aceptablemente la gramática en su expresión oral.
- Aumenta su capacidad de reflexión, lo que le permite iniciarse en la asociación lógica.
- Muestra mayor posibilidad de asimilación, su atención es más intensa, así como su perseverancia y resistencia al trabajo.
- Si el niño en esta etapa ya ha sido estimulado en el área musical y cuenta con educación vocal, auditiva y rítmica, se puede emprender la enseñanza de la lecto-escritura musical, cabe hacer mención de que este aprendizaje no se recomienda antes de que el niño maneje la lecto-escritura escolar.
- La música con su ritmo, la expresión corporal con su movimiento, las artes plásticas con el manejo de los materiales, el teatro con su mímica y la literatura con el manejo del lenguaje, son un importante elemento en la manifestación de los sentimientos e ideas del niño.
- Incorporar estas disciplinas en la enseñanza de las lecciones escolares contribuyen a la motivación del aprendizaje.
- Es importante que el niño se acostumbre a oír música apropiada a su edad, por ejemplo a través de historias, cuentos, etc., ambientados con fondo musical, en el que el niño proyecte de alguna manera sus gestos, movimientos, expresión corporal, dramatización de algún pasaje o fragmento.
- Educar a los niños en la unidad, les ayuda a ordenar los conocimientos adquiridos, a estimular el amor por lo bello, les ayuda a superar obstáculos y a aumentar su creatividad.

- Desarrollar habilidades artísticas. le darán al niño la oportunidad de improvisar ritmos, melodías, obras teatrales: de crear su propia música: de inventar sus obras plásticas: de crear sus propias narraciones: de investigar más a fondo lo que va aprendiendo, etc..

- Después de haber recorrido las actividades aquí propuestas, el niño puede buscar la especialización, o inclinarse por algún instrumento en particular, que de hacerlo y contar con las bases que le proporciona la clase interdisciplinaria, gozará y expresará a través del instrumento todo su sentir.

EJEMPLO # 5

EDAD: 8 - 12 AÑOS

- Saludo.

Juego con matices y tesituras de voz (fuerte, quedo, grave, agudo). cada niño al chasnido del maestro dice su nombre; paso dos: cada niño dice su nombre como quiera y el maestro los dirige como si fuera una orquesta, señalando con las manos el matiz de la voz. En este momento todos los niños están repitiendo su nombre en grupo.

Esta es una actividad que maneja concentración, integración, coordinación grupal e individual, percepción auditiva, atención a indicaciones y símbolos corporales; este ejercicio es el preámbulo a los lenguajes de la música contemporánea.

- Rima a dos voces.

El grupo se divide en dos y cada uno repite una parte de la rima. se juega con pura voz. cada grupo le hace caso a la indicación de la mano del maestro.

- Coreografía colectiva.

Con música grabada, se trata de dibujarla en el espacio por medio de la danza. de manera natural y espontánea. es decir, cada quien en fila va inventando su propio paso y los demás lo imitan. (se repite el paso 1, 2, 3, etc.) hasta completar la pieza musical.

- Banda musical.

La misma música, que ya ha sido interiorizada por los niños, después de haberla repetido varias veces en la puesta de la coreografía, se instrumenta (es importante que la música grabada, sea de interés para el niño). se entregan a cada niño tres o cuatro instrumentos de percusión y se le van poniendo retos. el maestro dirige la orquesta para ir combinándolos. y cada niño toca el instrumento que se le va pidiendo. se hace una secuencia rítmica.

- Presentación en público.

El maestro les dice, que imaginen estar en un teatro, y éste se pone de público, los niños primero presentan la coreografía con ayuda de la música grabada y después hacen la banda rítmica.

- Lectura de un cuento.

Al terminar la actividad anterior se sientan y el maestro lee un cuento de interés para el grupo.

EJEMPLO # 6

EDAD: 8 - 12 AÑOS

- Saludo.

Cápsula rítmica (ver ejemplo # 4), pero además ahora se les dan claves a los niños y se aumenta la complejidad del juego, es decir, se usa el piso, el nivel medio y el alto y cada niño hace los movimientos corporales y gesticula como quiere.

- Rima a dos voces.

Se lleva a cabo con diversos matices e interpretaciones.

- Fantasía guiada.

Sentados en diferentes lugares del espacio, (música grabada suave), en posición de loto con los ojos cerrados, irse parando lentamente y buscar con la vista un punto; las instrucciones son: "no tocarse, ni chocar y hacer todos los ejercicios lentamente". Se camina hacia el punto, después ubican otro y lo buscan; se acaba la música y se quedan quietos.

Con otra música igual de tranquila, se les dice que cada quien se va a ir transformando en niño (hablar como niño, caminar, etc), después en joven, luego en adulto y por último como viejo, cada quien interpreta su personaje como quiere, después se relacionan en pareja (siempre como viejitos) y sólo se emiten sonidos.

Después se sientan en círculo y se lee un cuento relativo a los viejos; se les da a los niños papel y lápiz y cada quien le

escribe una carta a su viejo, se leen en el grupo y se respeta a quien no quiera leer.

Por último se proporciona una hoja grande de papel, pintura y pinceles y cada quien pinta a su viejito.

CONCLUSIONES

- El arte, que penetra en lo más íntimo del ser, es un elemento vital para la expresión humana.
- El contacto vivencial con las bellas artes debe estar presente en el desarrollo educativo y formativo de todos los seres humanos, ya que ello los faculta a expresar su creatividad y los lleva a apreciar y conocer las cosas de diferente manera, es este tipo de educación lo que puede ayudar al hombre a manifestarse libremente.
- El tener contacto con las bellas artes y expresar sus sentimientos, por medio de éstas, permite al niño ir elaborando los conflictos que le causa el medio externo: enfrentarlos en la medida de sus posibilidades, faculta al niño para orientarlos.
- Las bellas artes tienen puntos de contacto entre ellas, tales que cada una por sí sola es completa, pero al unirla con la otra permite una riqueza de elementos que al tener el niño contacto con ellas se descubre a sí mismo.
- El contacto vivencial con las bellas artes desde edades tempranas, permite al niño irse formando como un ser sensible, libre y seguro al enfrentarse a su mundo.
- La creatividad es inherente a todos los seres humanos, pero es importante que se le permita florecer, a través de las diversas posibilidades que brinda la experiencia del contacto con las bellas artes.
- Habrá que tomar en cuenta dos aspectos en el ejercicio de la educación artística: por un lado la satisfacción de los impulsos vitales como afirmación de la salud mental y física y por otro lado, la experiencia con conocimiento y aprendizaje.
- La educación artística debe estar presente durante toda la vida escolar, romperla en cualquier ciclo, significa dividir al niño en su desarrollo integral.
- La educación artística, incluida dentro de los programas escolares, en todos los niveles educativos como una materia interdisciplinaria, es una alternativa que apoya el proceso de

enseñanza-aprendizaje y la formación de hombres libres y espontáneos.

- La educación artística dentro de los programas de educación escolar, no debe pretender, primordialmente formar artistas, sino formar hombres creativos en todas sus conductas.

- La clase interdisciplinaria reúne los elementos para que el niño desarrolle integralmente sus potencialidades y así conozca sus capacidades y enfoque sus propios intereses.

- Todos tenemos derecho a la educación desde el momento en que nacemos, también tenemos derecho a que esa educación nos brinde las bases para formarnos como seres críticos y dispuestos a mejorar las sociedades; somos los profesionistas de la educación quienes tenemos obligación de buscar las formas para que este derecho cubra la calidad educativa que las necesidades reclaman.

- En el transcurso de la historia de la humanidad, las bellas artes han sido el medio por el cual el hombre ha expresado su interioridad y su necesidad de trascendencia.

- Los sistemas educativos de la escuela tradicional coartan la expresión libre del niño y lo forman de tal manera que al enfrentarse al mundo lo hace con inseguridades y mecanicismos.

- La educación en general ha desempeñado el papel de formar hombres que respondan a las condiciones sociales que imperan, dejando a un lado los intereses propios de los individuos.

- En el devenir histórico la educación por un "pragmatismo tecnicista y científicista", ha devaluado y casi desincorporado a las bellas artes o a la educación artística, como elemento para desarrollar la sensibilidad y expresión humana.

- La preparación del maestro normalista no debe estar solamente dirigida a las áreas "intelectuales", es necesario revisar y transformar los programas de las escuelas normales para que formen profesionistas integrales, y que ello repercuta en la práctica magisterial y principalmente en la actitud hacia los niños.

- Esta investigación teórica genera elementos para elaborar programas de educación artística y potenciar las virtudes de su

práctica, y que pueden ser aplicados en un principio de forma experimental dentro del campo escolar.

B I B L I O G R A F I A

- Abbagnano, N y Visalberghi, A. Historia de la Pedagogía. Fondo de Cultura Económica. 5a reimpresión. México. 1980 pp 668.
- Aquino, Francisco. Cantos para jugar. Trillas. 5a reimpresión. México. 1988. pp 104.
- Beschof, Ledford. Interpretaciones de las teorías de la personalidad. Trillas. 4a reimpresión. México. 1982. pp 621.
- Beshovich, L. La personalidad y la formación en la edad infantil. Pueblo y Educación. La Habana, Cuba. 1989. pp 369.
- Bowen, J y Hobson, P. Teorías de la educación. Limusa. la edición México. 1979. pp 438.
- Costa, Ramón. Patricio Redondo y la técnica Freinet. Sep Diana. la edición México. 1981. pp 228.
- Chateau, Jean. Los grandes pedagogos. Fondo de Cultura Económica. 5a reimpresión. México. 1985. pp 340.
- Chateau, Jean. Psicología de los juegos infantiles. Kapeluz. Buenos Aires. 1958. pp 147.
- Diccionario de las Ciencias de la Educación. A-H, I-Z. Santillana. la reimpresión. México. 1984.
- Erickson, Erick. Infancia y Sociedad. Paidós. Barcelona. 1950.
- Erickson, Erick. Sociedad y Adolescencia. Siglo XXI. 12a edición. México. 1987. pp 179.

- Enciclopedia Autodidáctica. Quillet. Tomo III. México. 1965. pp 483.
- Enciclopedia técnica de la educación. Santillana. Tomo V. Madrid. 1983. pp 350.
- Faure, Edgar. Aprender a ser. Alianza/UNESCO. 7a edición. Madrid. 1980. pp 426.
- Ferrero, Inés y Furno, Silvia. Planeamiento de la enseñanza musical. Ricordi Americana. Buenos Aires. 1981. pp 99
- Freinet, Celestin. La educación por el trabajo. Fondo de Cultura Económica. 3a reimpresión. México 1980. pp 298.
- Gainza, Violeta. La iniciación musical en el niño. Ricordi Americana. Buenos Aires. 1964. pp 238.
- Gordillo, José. Lo que el niño enseña al hombre. Trillas. México. 1978. pp 329.
- Guevara, G. y Leonardo, P. Introducción a la teoría de la educación. Trillas. la reimpresión. México. 1990. pp 78.
- Millan, Ma. Literatura Mexicana. Esfinge. la edición. México. 1962. pp 329.
- Minjares, Julio. Método integral Minjares para la enseñanza de la composición en el 1er año. Galve. México. 1974. pp 379.
- Nicolas, André. Jean Piaget. Fondo de Cultura Económica. 1a. edición. México. 1979. pp 255.

- Palacios, Jesús. La cuestión escolar. Laia S.A. Barcelona. 1984. pp 668.
- Parula, Beatriz. El juego teatral en la escuela. Guadalupe. Buenos Aires. 1977. pp 79.
- Pérez, Ma. Literatura Universal. Porrúa. 17a. edición. México. 1992. pp 353.
- Piaget, Jean. Psicología y pedagogía. Ariel. Barcelona. 1973.
- Piaget, Jean. La formación del símbolo en el niño. Fondo de Cultura Económica. 8a. reimpresión. México. 1984. pp 397.
- Platón. República. Libro II. p 401.
- Read, Herbert. Educación por el arte. Paidós Educador. España. 1986. pp 298.
- Secretaría de Educación Pública. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. México. 1992.
- Secretaría de Educación Pública. Áreas de trabajo en el preescolar. México. 1992.
- Secretaría de Educación Pública. Desarrollo del niño en el nivel preescolar. México. 1992.
- Secretaría de Educación Pública. Desarrollo de la creatividad, imagen y sonido. México. 1989. pp 715.
- Secretaría de Educación Pública. Programa para Educación preescolar. México. 1992.

- Scholes, Percy. Diccionario Oxford de la Música. Arte y Literatura. La Habana, Cuba. 1981.
- Stern, Arno. Del dibujo espontáneo a la técnica gráfica. Kapeluz. Buenos Aires. 1961. pp 82.
- Stokoe, Patricia. Expresión corporal. Ricordi Americana. Buenos Aires. 1978. pp 46.
- Suchodolsky, Bogdan. Tratado de pedagogía Península. 2a edición. Barcelona. 1973. pp 518.
- Taller de educación artística I y II. Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. SEP. pp 173.
- Turner, Johanna. Desarrollo cognitivo. CEAC. 1a. edición Barcelona. 1981. pp 137.
- Zapata, Oscar. El aprendizaje por el juego. Pax México. 1a. edición. México. 1988. pp 147.