

00261

2

2ej'

1990

Tesis de grado para obtener el título
de Maestra en Artes Visuales
en el área de pintura

**Desarrollo psicomotor
en la enseñanza
de las Artes Visuales
en la infancia**

Luisa Matilde Sonia
González Abarca

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

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.

INDICE	página
INTRODUCCION	1
I. DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES	4
1.1. Crecimiento y desarrollo.	5
1.2. Necesidades humanas.	12
1.3. Capacidades humanas.	17
1.4. Desarrollo de la personalidad.	18
II. DIFERENTES ENFOQUES DE LA CREACION PLASTICA	24
2.1. Una apreciación psicológica.	24
2.2. El enfoque escolar.	27
III. INFLUENCIAS DEL NIVEL SOCIOCULTURAL Y EL SEXO EN LA EXPRESION PLASTICA DE LOS NIÑOS	30
IV. LA PEDAGOGIA INFANTIL DEL ARTE	33
4.1. ¿Por qué enseñar las artes visuales?.	33
4.2. Fantasía e imaginación.	39
4.3. Desarrollo de la captación artística.	44
4.4. Una didáctica para la expresión plástica.	49
CONCLUSIONES	56
CITAS	64

INTRODUCCION

La motivación de este estudio fue una profunda preocupación por la enseñanza de la expresión plástica a los niños.

Con los estudios que he realizado sobre arte, la experiencia estrecha en la creación plástica infantil y las investigaciones psicológicas, motrices, pedagógicas y artísticas, este trabajo ofrece una serie de conocimientos que el interesado en la enseñanza de las artes visuales a nivel infantil debe conocer.

Dejando a un lado los figurativismos que el adulto siempre pide a los niños en sus dibujos y permitiéndoles expresar todas sus fantasías, sin limitaciones de ningún tipo, fui testigo de acontecimientos dignos de ser registrados y mostrados a una sociedad que encasilla y reprime la fantasía contraponiéndola a la realidad.

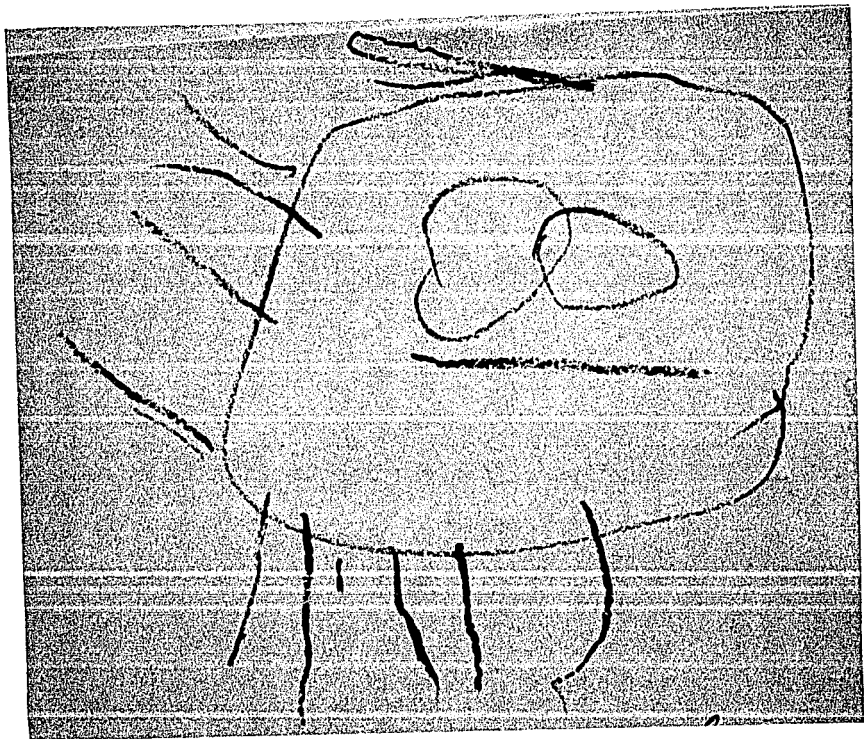
El niño necesita autoridades y a ellas compete el educarlo y las únicas personas capacitadas para educar al niño, son aquellas que además de amarlo son capaces de ejercer sobre él, formas racionales de autoridad, es decir, capaces de ayudarlo a desarrollar sus potencialidades innatas para la libertad y la productividad.

Fromm establece que, el hombre desde que nace además de ser racional y social es también productor. Tiene que producir para vivir, no sólo para su sobrevivencia sino también para engrandecer su alma.

El desarrollo es un aumento de función y maduración. Una característica importante del desarrollo normal es que el orden es bastante constante, aunque un niño normal puede hacer unas cosas más temprano o más tarde de lo usual. Cada función requiere estímulos adecuados y sólo se desarrolla cuando las estructuras correspondientes están listas para ello.

Es en la infancia en donde se cimienta la integración de la personalidad y el hecho de que su desarrollo sea tan moldeado por la experiencia hace posible la existencia de influencias desfavorables.

Es verdad que otra línea de estudio pone de manifiesto que las grandes variaciones mentales, genio, imbecilidad, habilidad musical o artística y matemáticas, son heredadas, pero aún en estos casos, el ambiente debe ser estimulante y evocativo para que la capacidad alcance un desarrollo superior.

1.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

Estudiaremos primeramente el tipo previsible de crecimiento y desarrollo enfocado a la enseñanza de las artes visuales pensando en que la edad infantil se caracteriza por una evolución constante que no sólo se trata de crecimiento somático, sino por el desarrollo funcional y psíquico. La vida del niño puede dividirse en los siguientes periodos: PRENATAL o NEONATAL; las cuatro primeras semanas. PRIMERA INFANCIA; de un mes a un año. INFANCIA PREESCOLAR O SEGUNDA; de un año a seis años. INFANCIA TARDIA O PREPUBERAL; de seis a diez años y ADOLESCENCIA; de diez a dieciocho años en las mujeres y de doce a veinte años en los hombres. Lo característico de una teoría dinámica de la personalidad es postular la operación de fuerzas, de tensiones, que motivan y dan dirección a la conducta, estas fuerzas y tensiones pueden apropiadamente denominarse necesidades.

En todos estos periodos el niño tiene tres tipos de necesidades:

- a) físicas; para su supervivencia que son básicamente de nutrición y abrigo y de prevención de estímulos dañinos del exterior.
- b) emocionales; de afecto, cuidado y protección, al mismo tiempo que requiere el interés y estimulación positiva de sus mayores a través del conocimiento y la aceptación. Cuando un niño es amado y siente cariño es difícil que aún circunstancias muy desfavorables lo dañen permanentemente.
- c) las educativas; pues requiere de orientación, valores, normas y límites establecidos con autoridad racional. Son estas necesidades las que se tienen que encausar, dirigir y de tratar de expresarlas por medio de la creación plástica, sin limitarlas ni estereotiparlas con arquetipos preestablecidos por los adultos, pues limitan la creatividad y la imaginación.

En la personalidad hay elementos que son comunes a todos los seres humanos, es decir, que dependen de la dotación biológica de la especie y de las condiciones comunes a todas las sociedades, más esto no quiere decir que todas las personas tengan las mismas habilidades, por esto al niño se le tiene que ayudar a encontrarlas y estimularlo a través de la enseñanza pero en el caso de la creación artística, sin privarlo de su libertad de expresión y energía.

La energía no sólo se utiliza en el crecimiento del niño y en las diversas funciones fisiológicas necesarias para mantener la vida, también se emplea en las actividades físicas y

mentales que no están directamente relacionadas con la viabilidad del individuo o la supervivencia de la especie.

Son estas funciones las que debe conocer el maestro de expresión plástica para no limitar o exigir demasiado.

En la primera infancia el crecimiento y desarrollo intelectuales son difíciles de diferenciar de la maduración del sistema nervioso, pero "hacia los tres años en que acontecen grandes adelantos en la esfera sensorio motriz, el niño ha desarrollado medios de comunicación, locomoción y control de sus funciones de eliminación que se traducen por un incremento en sus sentimientos de poder y que representan pasos importantes en su autonomía e individualidad".

(2)

Esta autonomía que le permite autocontrol y fuerza de voluntad se equipara contra la crisis psicosocial que ocurre en la relación autonomía vs vergüenza, esta relación en la enseñanza plástica debe manejarse con amplio conocimiento ya que se debe ayudar a que sobresalga la autonomía y no avergonzar al niño; es decir dar rienda suelta a su ser, a su personalidad.

En esta edad la individualidad se manifiesta por el desarrollo del Yo y del sentimiento de identidad. El niño distingue claramente entre el Yo y el Tu.

Juega al lado de otros niños aunque no con ellos; aún no adquiere el sentido de nosotros, requisito para poder participar cooperativamente en las actividades de un grupo.

El niño piensa que con su pensamiento puede obrar sobre la realidad externa del mismo modo que ella obra sobre él. Este mundo mágico del niño es un mundo donde todo es posible y todo se resuelve por actos de fe.

Es importante en la pedagogía del arte, tener en cuenta los maravillosos pensamientos mágicos que los niños tienen a esta edad, ayudar a expresarlos y no reprimirlos con lógicas que poco a poco les van opacando su imaginación.

Uno de los principios del pensamiento mágico es creer que eventos entre los cuales hay una relación temporal o espacial están necesariamente relacionadas entre sí. También supone que la parte es equivalente al todo, por ejemplo, una pluma convierte al niño en un indio y al indio en águila.

Es a través de estas formas mágicas de pensamiento que el niño puede dar por cierto todo lo que imagina y ejercer un dominio omnipotente sobre el mundo de los objetos.

Por otro lado son muy importantes los parámetros psicomotores que se manejan en las diferentes edades para que se ayude y estimule al niño sin forzar en extremo las capacidades propias de la edad.

Por otro lado "a los tres años un niño puede saber imitar de modo rudimentario el dibujo de una cruz. También se ha utilizado como prueba psicométrica, dando una edad base de tres años cuando se reconoce la figura humana y tres meses adicionales por cada rasgo". (3)

Sin embargo la escala de Terman Merrill hace notar que "en el tercer año durante el primer semestre, el niño traza líneas verticales y además de reconocer la figura humana, durante el segundo semestre es capaz de hacer dibujos de animales". (4)

Es al final de los tres años en que empieza a aparecer la inteligencia reflexiva, con ciertas características de incentiva. Esta etapa es llamada por Erickson como el inicio de la edad del juego. La siguiente etapa que sería una parte de la segunda infancia preescolar, encontramos a los niños de cuatro a seis años.

Hacia el cuarto año de vida la curiosidad exploradora llega al máximo. Se siente impulsado a descubrir el motivo de las cosas y el porqué de la vida.

Ahora el dibujo de la cruz puede ser realizado sin previa demostración posiblemente como una figura de cuatro elementos. Según la escala de Terman Merrill a los cuatro años durante el primer semestre identifica imágenes y durante el segundo semestre completa un dibujo.

Después de los cuatro años, "el niño con inteligencia y percepción visual normales, debe poder representar una figura humana en la que pueden reconocerse de cuatro a cinco rasgos; cabeza, ojos, boca, tronco y extremidades" (5), lo que Valenzuela llama "el perfecto dibujo de un hombre".

A los cinco años el niño reconoce objetos en un dibujo y proporciona descripciones simples; es capaz de hacer correctamente copias proporcionadas de las figuras y por primera vez sabe trazar figuras como triángulos. "Después de los cinco años un niño debe ser capaz de copiar de un modelo, una línea horizontal, vertical o inclinada, una cruz, un círculo y un cuadrado. Es significativa una mala integración de la figura, como "omisión de un rasgo importante a favor de un detalle (cejas, pestañas, ropa), mala colocación de un rasgo, desproporción y fragmentación". (6)

Es en esta edad del juego que se presenta la iniciativa, la cual se liga a la capacidad de dirección y propósito.

En ella "los intereses fundamentales son lúdicos, locomotores, o sensorio motrices y hay una actitud intrínseca hacia el mundo; Iniciativa vs Culpa.

El pensamiento mágico, derivado de su fantasía, empieza a ceder a los principios de la lógica, la distinción entre lo real y lo aparente, empieza a dominar el pensamiento del niño y también adquiere las primeras nociones de tiempo y cantidad.

El niño advierte la jerarquía de las edades y siente celos ante los pequeños y rivalidad ante los grandes.

Según Freud el proceso de incorporación de normas se inicia hacia los cuatro y cinco años de edad. Piensan otros autores, que el proceso se inicia más tempranamente, desde el momento en que la madre pone en práctica las primeras restricciones.

El niño ve en las demás personas medios más o menos explotables para la satisfacción de sus necesidades.

Gradualmente el niño descubre un mundo nuevo que está en oposición con su mundo imaginario, subjetivo, regido por la fantasía, el placer y el juego.

"El mundo nuevo es objetivo y real, está regido por las leyes de la razón, el deber y el trabajo, se relaciona con el pensamiento lógico. Esta distinción entre ambos mundos se logra gradualmente y lentamente y puede decirse que ni siquiera en el adulto llega a ser completa". (8)

En esta situación el maestro debe tratar de guiar al niño para que al expresarse plásticamente no deje oculto su pensamiento mágico y se imponga la razón y la lógica, ya que así irá perdiendo su imaginación y creatividad a favor de reglas establecidas que lo limitarán en su expresión plástica.

La primera fase de la edad escolar es un periodo de crecimiento relativamente constante que empieza alrededor de los seis años y termina en el estirón de la preadolescencia, alrededor de los diez años en las niñas y de doce en los niños.

Después de "los seis años debe poder copiar un triángulo y un rombo e intentar dibujar un círculo. Hasta los seis años tal vez no sepa reproducir exactamente, y guardando las debidas proporciones, creará una figura en forma de diamante". (9)

Cuando el niño amplía la capacidad para trasladar su concepción de las formas abstractas a figuras y estructuras, alrededor de los seis años, ya será apto para la educación formal.

Psicológicamente se inicia desde los cinco y seis años la "laboriosidad o industria que incluye método y competencia (en el sentido de capacidad) y aparece el sentimiento de Laboriosidad vs Inferioridad". (10)

"A los siete años debe ser capaz de copiar correctamente figuras geométricas con vértices y perímetros, también debe saber discriminar entre un círculo y un óvalo y entre un cuadrado y un rectángulo. Puede copiar un rombo". (11)

"A los siete años constituyen errores significativos, la confusión en el cierre de ángulos, la superposición, separación o distorsión de las formas y mala distribución y uso del espacio". (12) Esto es hablando psicológicamente ya que en artes plásticas estas confusiones muchas veces se convierten en valores importantes y significativos.

La etapa escolar es una etapa de menos fantasías, aprendizaje y colaboración con los demás, en la que puede sacrificar intereses personales, aunque desarrolle su sentido de propiedad. Esta es una etapa de adquisición de conocimientos, destrezas y capacidades.

El pensamiento lógico y abstracto progresa más y el niño es capaz de encontrar nuevas relaciones de sentido entre los objetos a través de propiedades sustanciales y no sólo de características sensoriales.

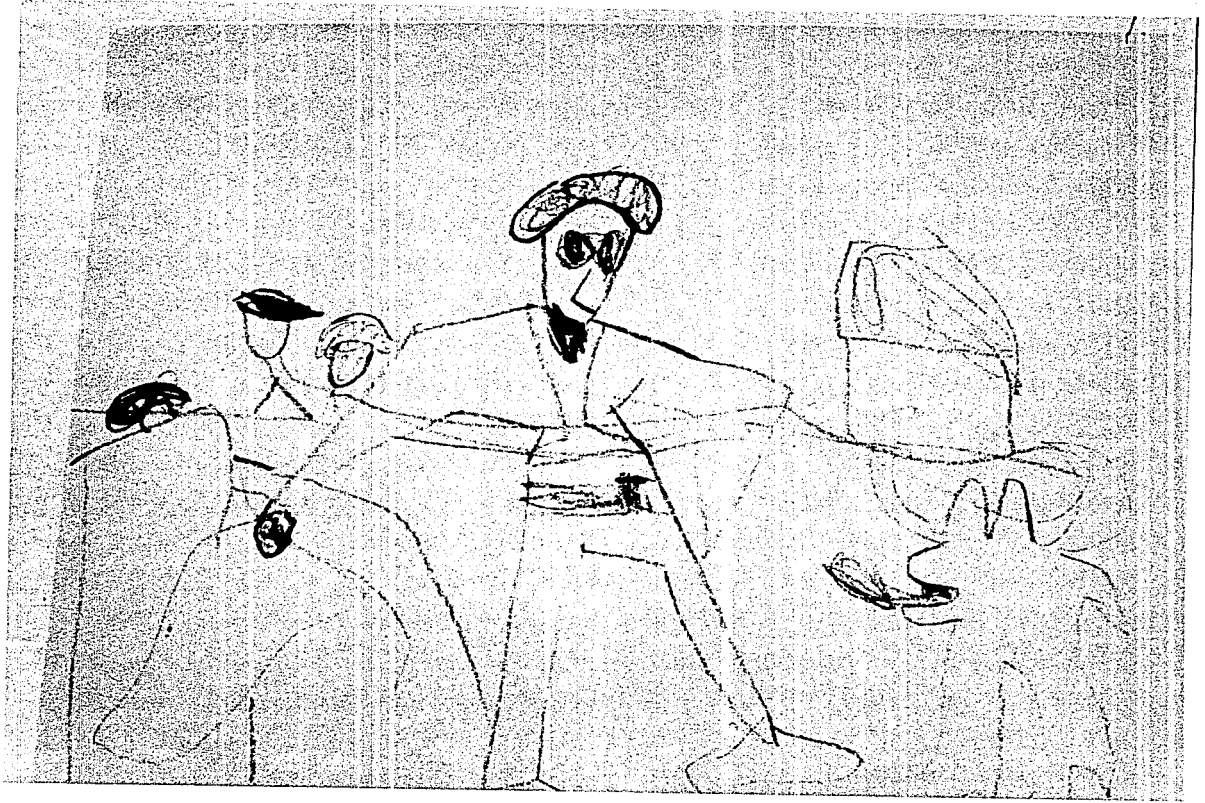
El niño establece el sentido del deber y responsabilidad, desarrolla capacidades y acepta diferencias individuales. Todo ello le permite incorporar método y competencia para enfrentarse a la vida cada vez con mayor independencia de su medio, condicionando así el proceso de individualización.

Su concepto del mundo es más lógico, más ordenado y objetivo, estructurado y concreto.

"Entre los siete y diez años el pensamiento lógico ha sustituido casi totalmente al mágico, pero el pensamiento abstracto es aún relativamente pobre, por ello el niño es esclavo de la forma en la escala de Terman Merrill tiene memoria de dibujos". (13)

De los siete a los diez años el niño normal en un medio normal goza de paz en la esfera afectiva y sus progresos en el terreno intelectual y social son notables. Puede decirse que por primera vez está en la posibilidad de colocarse en actitud objetiva frente a sí mismo, frente a los demás e intentar penetrar en el mundo psíquico.

Menos asequibles a la observación, existen indicaciones que sugieren que "la capacidad para el razonamiento abstracto aparece alrededor de los doce años de edad, cuando se produce una maduración más completa de los sistemas endocrinos y nervioso central". (14) Y es hasta la adolescencia en que se integra la intimidad, la generatividad e integridad. Es aquí, ya con todos sus elementos psicológicos y motores completos que se puede hablar de la existencia del arte.

1.2 NECESIDADES HUMANAS

La producción material es sólo un aspecto de la productividad humana. En un sentido amplio, "la productividad puede ser definida como la habilidad del individuo para hacer uso de sus capacidades mentales, emocionales y sensoriales y actualizar sus potencialidades". (15)

Tomando esto en cuenta se aprecia la importancia de la creación en la vida cotidiana, la necesidad del hombre de producir, y qué más fácil para el niño que producir, por medio de la creación artística. Nuestras potencialidades innatas dadas, maduran lentamente y de modo gradual y están sujetas a las fuerzas moderadoras del ambiente. Ambientes distintos tienden a promover el desarrollo de características distintas aun en personas con herencia análoga.

Este desarrollo de las facultades del niño, la efectividad con que se sirve de ellas y el uso que hace de las mismas viene determinada por la interacción del niño con el medio ambiente que le rodea. De tal manera, que la orientación productiva además de ser un medio de relación con las demás personas, con las cosas y con uno mismo inicia el campo de la experiencia humana.

Desde la segunda infancia y en la edad escolar la función intelectual viene determinada de modo creciente por la capacidad comunicativa y por un poco de facilidad en manejar las cosas abstractas y simbólicas. Uniendo el artista o pedagogo estas características y agregando el pensamiento mágico del niño, tiene todos los elementos para guiarlo en el maravilloso camino de la expresión plástica.

Mediante el lenguaje oral y escrito, ideas y técnicas, herencia de sus antepasados, que están a su disposición, ya no aprende únicamente por su experiencia individual, puede también aprender por la experiencia de los demás que le es comunicada; no tiene que empezar desde el principio, puede continuar con la tarea inconclusa de sus predecesores. Este mismo concepto puede ser aplicado a las artes ya que el artista con toda su experiencia puede enseñar al niño sus experiencias, técnicas, etc. pero siempre dejándolo ser él mismo.

Las experiencias emocionales y las reacciones del niño afectan fuertemente todos los aspectos de su vida; intelectual, físico y social.

"Los determinantes más importantes de la maduración emocional son los tipos de maduración social y cultural entre los que se encuentran las relaciones con los padres, el cual es el más precoz y de mayor importancia". (16)

Es importante para el maestro de arte de entender y tener bien definida la relación del ambiente sociocultural que existe con el niño, para así poderlo guiar sin limitarlo, lastimarlo, avergonzarlo, etc.; para que pueda expresarse en su expresión plástica.

Los conceptos de Erikson sobre el desarrollo psicosocial permiten comprender mejor la relación e interacción entre el ambiente sociocultural en que crece el niño, con sus exigencias, previsiones, estímulos, valores y lo que el niño puede dar según su nivel de maduración, temperamento y sus capacidades.

En este ambiente sociocultural en donde son los padres los factores más importantes, se tienen que establecer las normas para el ajuste emocional del niño y este ajuste emocional es de importancia básica ya que de él depende su felicidad.

Estos ajustes emocionales son de vital importancia por la enseñanza de las artes plásticas. Cuando se logra un sano ajuste emocional, el niño dará todo de sí, no caerá en limitaciones, ni desconfianzas, inseguridad.

Este ajuste sano se logra:

1) "Proporcionando seguridad por afecto, aceptación y aprobación. Para que el ser humano pueda desarrollar las virtudes básicas del ser humano: confianza, de la que se derivan vitalidad y esperanza". (17)

También se adicionan otros elementos dependientes de las funciones específicas que llenamos en la sociedad, de las actitudes que los demás muestran hacia nosotros, de los calificativos que nos aplican.

2) "Por comprensión del tipo intrínseco de conducta en las diferentes etapas de maduración y diferentes edades, promoviendo un medio positivo que aliente los logros de todas las potencialidades del niño, pero no lo impulse o lo forcen más allá de sus capacidades". (18) El sexo y la edad, el grupo social, racial y ocupacional al que pertenece la familia son variables que significan influencias y requerimientos distintos.

El desarrollo en las artes plásticas como en general es un aumento de función y maduración. "El patrón es único para cada niño, presenta profundas diferencias individuales en cada caso dentro de los amplios límites que señalan 'la normalidad'. Las diferencias más claras son aquellas que distinguen al varón de la hembra". (19) Cada función requiere estímulos adecuados y sólo se desarrollan cuando las estructuras correspondientes están listas para ello.

Todavía no se dispone de ninguna prueba que permita valorar en su totalidad al niño, incluyendo su crecimiento y desarrollo físico, mental, social y emocional. Los exámenes de desarrollo no deben de considerarse como una prueba de inteligencia, ya que tiene poco valor como previsión de las funciones mentales más tarde. Sin embargo, el examen de desarrollo tiende a reflejar todos los aspectos de la conducta actual observable. Al enseñar la creación plástica el ambiente tiene que ser cálido, tiene que aceptar las situaciones y aprobarlas, proporcionar oportunidades de satisfacción, de logro y de autoexpresión para que el desarrollo emocional y social sea adecuado para el niño.

3) Fromm considera que a partir de la necesidad más primordial de cualquier ser humano que es la de vincularse con el mundo, con las personas y consigo mismo se forma el carácter complementado por las experiencias individuales.

Cuando se trata de encauzar al niño por medio de una actividad creadora y de expresión hay que basarnos en que "todo individuo al nacer cuenta con un equipo biológico heredado con determinadas y particulares características que identificarán su constitución corporal, de la que se deriva en el plano psicológico el temperamento, que durante toda su vida va a imprimir un matiz emocional peculiar a sus acciones, a su conducta". (20) "El temperamento por ser derivado de la constitución corporal, en sí mismo es invariable, en cuanto que el carácter es susceptible de modificarse al igual que la personalidad que involucra a todo el sistema". (21)

La forma en que se guía al niño hacia las artes visuales es muy importante puesto que en esta etapa se puede lograr un gran gusto por ellas o al contrario. El desarrollo intelectual y emocional es muy intenso en los años de la infancia y forma parte fundamental de la estructuración de la personalidad psicosocial de todo ser humano. "Es la infancia en donde se cimienta la integración de la personalidad. Por lo que las experiencias significativas son muy importantes". (22)

El hecho de que su desarrollo sea tan moldeado por la experiencia hace posible la existencia de influencias desfavorables y explica en gran manera su susceptibilidad a las enfermedades emocionales y mentales.

La obra de Freud demostró que las experiencias pueden ser retenidas fuera del nivel consciente e influir de modo significativo en la conducta del individuo. Es muy importante que el niño tenga experiencias agradables cuando maneja los materiales para las artes visuales, que se le estimule, que no sea motivo de burla o enojo, etc. El amor productivo como Fromm lo ha

señalado, cuidado, interés, conocimiento, respeto y aceptación del objeto amado es el amor que el niño necesita.

Cuando estas necesidades no son satisfechas, se genera inseguridad y angustia, lo que también ocurre cuando existen actitudes en el maestro que entran en conflicto con las necesidades del niño, como cuando se le maneja a través de vergüenza y culpa, o bien cuando existen otras actitudes que provocan inseguridad y confusión, cuando hay inconsistencia en su educación, Así como en los casos de actitudes posesivas, autoritarismo, sobreprotección o indulgencia.

El profesor tiene la obligación de darse cuenta y captar cuando existen en los padres las actitudes de dominio y autoritarismo que no permiten que el niño aprenda a pintar o expresarse, o por el contrario que exista inconsistencia en la educación de un niño que tiene capacidad y talento para la pintura, porque en ambos casos se crea en el niño el sentimiento de angustia.

"La angustia es una respuesta global de la personalidad en situaciones que el sujeto experimenta como amenazante para su existencia organizada". (23)

La angustia se caracteriza por "un afecto de incertidumbre e impotencia ante una amenaza que no es percibida del todo o que lo es en forma vaga e imprecisa". (24) Pueden aparecer en los niños ansiosos quejas de dolores musculares entre los que predomina el de la nuca. La necesidad de orinar frecuentemente y la hipermovilidad intestinal son reacciones parasimpáticas aisladas que son experimentadas por numerosas personas cuando están preocupadas o en situaciones de apuro.

1.3 CAPACIDADES HUMANAS

Así como el niño tiene necesidades también tiene capacidades humanas.

1) "La capacidad de experimentarse a sí mismo, como un entidad separada, distinta del mundo que lo rodea y única en su individualidad". (25)

El tener conciencia de sí mismo, rompe la armonía del hombre con el resto de la naturaleza y lo obliga a buscar formas propias de relación con los demás, con el mundo, y consigo mismo. El hombre en soledad total es incompatible con la salud mental.

2) "La razón, que lo obliga a comprender al mundo y a comprenderse a sí mismo". (26)

3) "El lenguaje simbólico por el cual sensaciones y cambios corporales son susceptibles de ser representados en una forma nueva". (27)

La simbolización por medio de sonidos, o por medio de la pintura ,dibujo, escultura, etc., no sólo de ideas representativas sino también de ideas abstractas que su razón elabora, amplifica enormemente las posibilidades del hombre para comunicarse con sus semejantes, con los que le precedieron, con los que son sus contemporáneos y con las generaciones futuras.

4) "La imaginación que le permite transponer las barreras del tiempo y del espacio, preveer el futuro y preocuparse por él, así como resolver en su mente los problemas antes de enfrentarse con ellos y angustiarse ante los peligros y las consecuencias de su conducta". (28)

5) "La capacidad de pensar críticamente, que le permite escoger y decidir, hace al niño responsable ante sí mismo y ante los demás y lo sujeta al mundo de los valores que él mismo ha creado en el curso de su historia". (29)

1.4 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Puesto que el desarrollo de la psicología y personalidad del niño están íntimamente vinculados a sus facultades creativas y de expresión, es muy importante que al enseñar artes, en este caso pintura o dibujo, deba atenderse de un modo especial la maduración biológica predeterminada del sistema nervioso.

Maduración implica un avance o progreso en el proceso de adaptación del individuo al medio, este avance depende en forma fundamental aunque no exclusiva de factores hereditarios.

El desarrollo del individuo consiste en el desplegamiento de potencialidades biológicas innatas bajo la influencia evocativa ejercida por el ambiente.

En las artes visuales cuanto más nos acercamos a los valores de habilidad y de personalidad, tanto más importantes parecen ser los factores ambientales. El ambiente opera como un factor evocativo que determina el desarrollo de ciertas características, en tanto que otras permanecen como potencialidades latentes.

Existen tres factores muy importantes que se deben conocer al enseñar al niño artes visuales:

a) Aprendizaje: la capacidad para aprender, común a los seres humanos, está normalmente contenida en el plasma germinal, sus límites, es decir el grado en que un individuo puede desarrollar esa capacidad en el curso de su vida depende de potencialidades genéticas que le transmiten sus ancestros, pero lo que es aprendido por ese individuo depende del ambiente natural y sociocultural.

Si a un niño no se le enseña a pintar, a expresarse plásticamente, a exponer todas sus potencialidades artísticas y a cultivarlas desde la primera infancia, aunque tenga una gran habilidad ésta no saldrá fácilmente adelante y aunque tenga facilidad irá poco a poco atrofiándose o estancándose.

También es cierto que ninguna cantidad de estímulos evocativos permite hablar a un niño, a controlar sus esfínteres antes de la maduración de sus centros corticales correspondientes, por lo que no hay razón para pensar que las cosas sean distintas en lo que se refiere a funciones de la personalidad.

b) Cultura: las pautas culturales y sociales dominantes en cada sociedad son transmitidas al niño generalmente por su padres, quienes las llevan impresas en su propio carácter y que además aplican los sistemas en boga.

La autoridad sobre el niño tiene que ser racional por la necesidad que tienen los seres humanos de ser orientados y dirigidos en su aprendizaje, y ésta es válida únicamente en tanto que el niño necesita de ésta. El propósito de la autoridad racional es favorecer el despliegue de las potencialidades del niño y el fortalecimiento de su voluntad.

"Como la maduración incluye acabar con la dependencia infantil, el muchacho atraviesa fases normales de rebelión contra la autoridad de los padres". (30) Esta misma rebelión se puede presentar en la pintura, o en otras actividades creadoras, ya que éstas, bien dirigidas, son un medio de expresión. Un maestro particularmente comprensivo y justo puede tener una función compensadora de gran importancia para un niño que en casa ha estado sometido a la autoridad irracional.

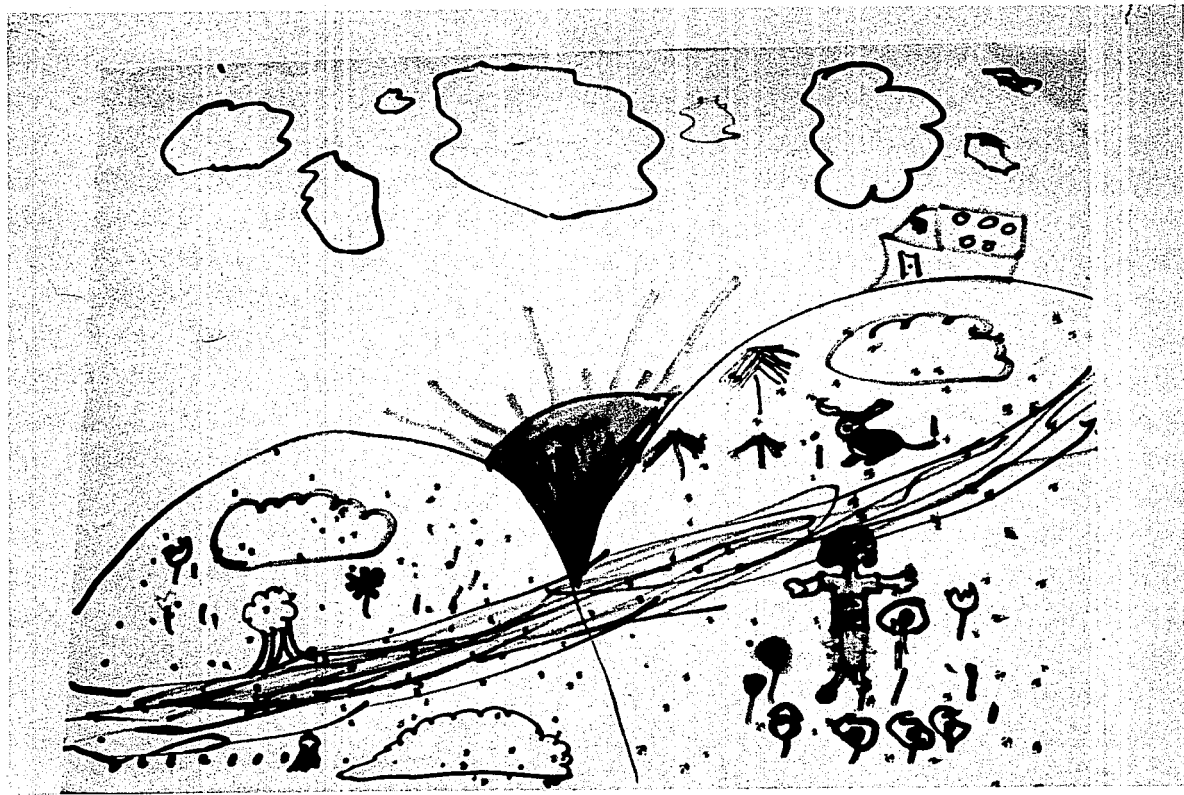
c) Enseñanza y talento: la enseñanza de las artes, en particular la pintura no puede considerarse como una disciplina. Los conceptos modernos sobre disciplina derivan del punto de vista psicológico según el cual las limitaciones y las restricciones son necesarias para el niño si desea lograr los fines socialmente aceptables de la conducta.

Sin embargo un niño aprende a conformarse en una atmósfera en que se reconoce y se aprecia su capacidad creadora, sus potencialidades innatas y necesidades emocionales, recordando siempre que el término de capacidad se emplea para denominar el tipo constitucional heredado en donde se incluye la constitución física y fisiológica del individuo, su inteligencia potencial, y potencialidades más específicas, como talento para las artes.

Este talento está comprobado que puede "ser debido no sólo a las dotes individuales, sino también a otros tipos de factores como la exposición precoz y un interés y motivación inusitadamente intensos que proporcionan un mayor desarrollo del potencial en unas determinadas áreas de la capacidad". (31)

Es por esto que el niño debe tener contacto desde sus primeros años con las artes visuales a fin de que encuentre gusto por ellas desde temprana edad, ya que el arte visual, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no está reservado para personas adultas.

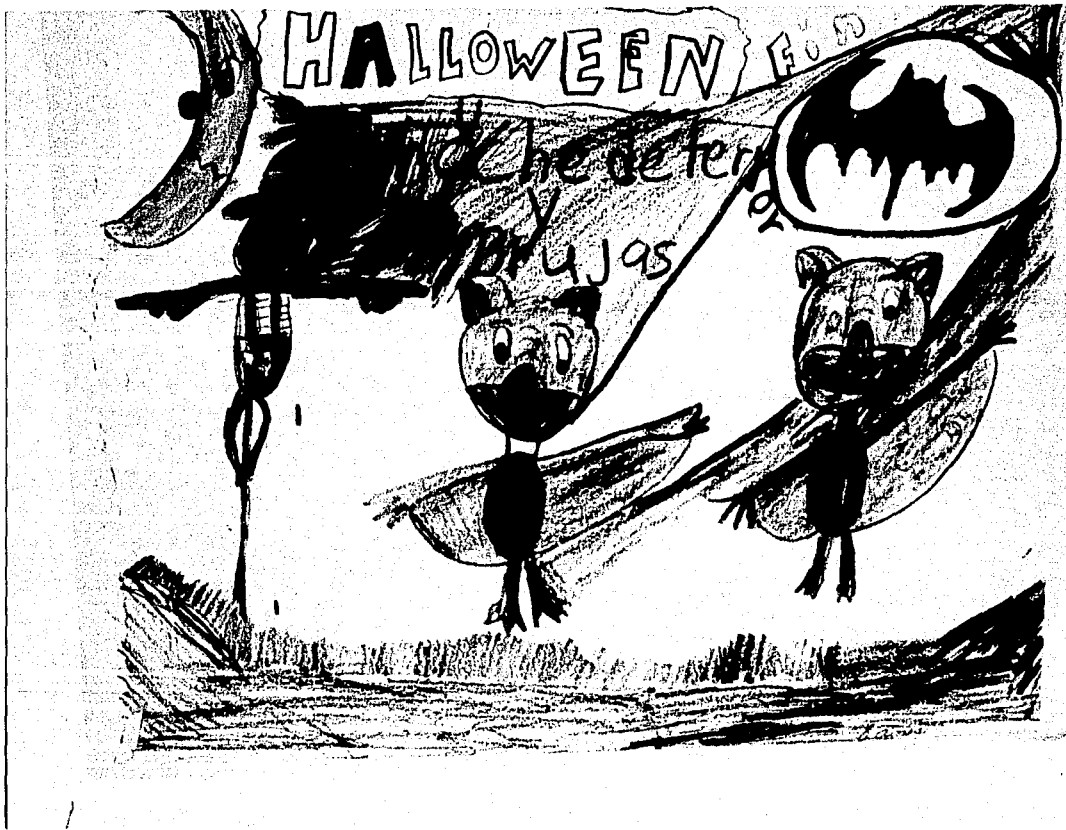
Por otro lado al terminar la infancia debe aprender a controlar emociones y utilizarlas en forma constructiva. Tiene que pasar de una situación de dependencia a una de independencia y

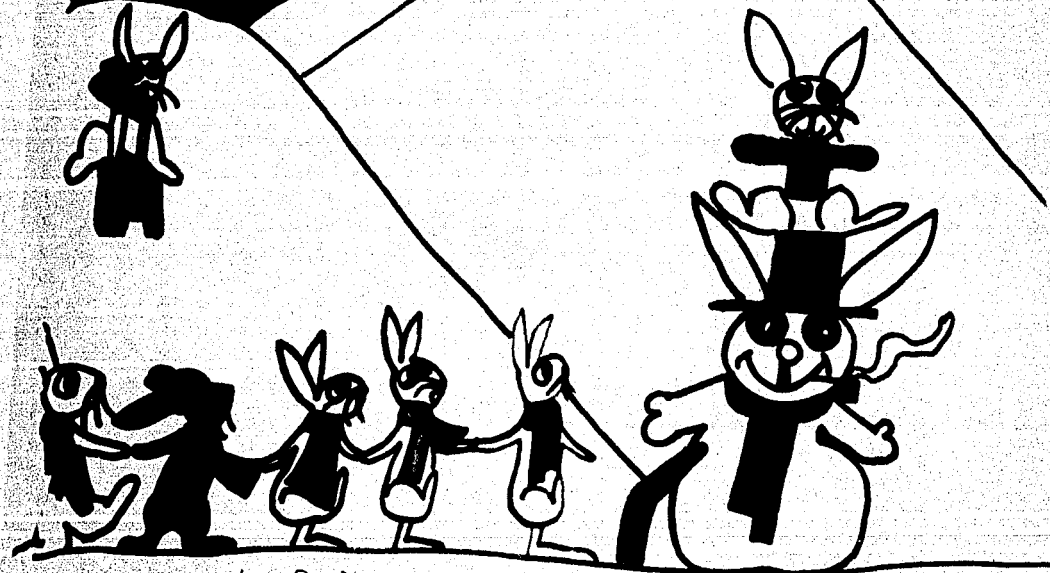
ha de aprender a utilizar las situaciones y los impulsos nuevos, para desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto y de formación de juicio. Deben resolverse problemas de maduración, de personalidad, identidad, educación y vocación.

Al exponer al niño a un conocimiento de la pintura y/o las artes a temprana edad no quiere decir que queramos que todos los niños sean artistas, es sólo un medio de encauzar su creatividad y darles otros medios de expresión, para que en un futuro le sirvan en la vida que escojan, claro que si además logramos que disfruten el arte, les habremos dado un modo inmenso de expresión, creación, recreación, etc.

Visto en una perspectiva amplia, las operaciones de la personalidad están orientadas al logro de un diseño para vivir, que permita la satisfacción armónica y periódica de las necesidades del sujeto, así como su progresión gradual hacia metas distintas a través del desarrollo de sus potencialidades innatas. En su más alto nivel ese diseño implica un esquema conceptual coherente del mundo y de uno mismo, en otras palabras, una filosofía de la vida.

Invierno Alejandra

Alejandra P. Perez Gonzalez.
9 años

II. DIFERENTES ENFOQUES DE LA CREACION PLASTICA

2.1 UNA APRECIACION PSICOLOGICA.

La expresión gráfica o creación plástica del niño puede tener varios niveles de lectura, por ejemplo el nivel puramente artístico, el nivel de "reconocimiento" de una simple narración gráfica que ilustre el tema, el nivel puramente lúdico (el niño "juega" con la escena que construye como juega con juguetes), el nivel psicológico de identificación activa del niño, el nivel de expresión - síntoma, símbolo de un tema fálico, etc.

El dibujo del niño como pauta psicológica, últimamente ha adquirido mucha importancia. Claro que la hora de la expresión o creación artística no es la hora de una apreciación psicológica, pero como en las escuelas los exámenes psicológicos donde se aplica el dibujo son ya una actividad rutinaria se expondrá a continuación uno de los muchos métodos que existen en la actualidad y el más estudiado y utilizado en las instituciones de enseñanza.

"Como observó Kellog (1959) la estructura del dibujo de un niño pequeño está determinada por su edad y nivel de maduración, mientras que el estilo del dibujo refleja sus actitudes y aquellas preocupaciones que son más importantes para él en ese momento". Esto no quiere decir que unos no estén más dotados que otros y que pueden expresarse con mayor facilidad por este medio.

"El representante más notable del enfoque evolutivo del DFH fue Goodenough, cuyo libro "Measurement of Intelligence by Drawings (1926) se ha convertido en un clásico". (32) Los estudios que presentan en este volumen se basan en la suposición de que el DFH de un niño muestra tanto una estructura básica como un cierto estilo que es peculiar de ese niño.

No hay tiempo límite en esta prueba. La mayor parte de los niños termina en menos de diez minutos, a veces hay que esperar algún tiempo más a que un niño perfeccionista, compulsivo o atraído por esta actividad termine su dibujo. El niño es libre de borrar o cambiar su dibujo si así lo desea.

"Al administrar el DFH, el examinador debe sentar al niño, confortablemente frente a un escritorio o una mesa completamente vacía y presentarle una hoja de papel tamaño carta y un lápiz con goma. Se le pide al niño que dibuje una persona completa. Para los niños pequeños que pueden no entender el significado de "persona" se puede agregar que dibuje a un hombre, mujer, niño o niña.

Todas las tablas de resultado se encuentran en el libro de Munsterberg anteriormente citado. No se incluyen en este trabajo pues este tema es muy profundo y largo y merecería un estudio aparte, además de que no es vital importancia para el objetivo de esta investigación. Sin embargo a continuación se dan algunos de los resultados que al pedagogo de arte debe tomar en cuenta.

"Mientras que la cantidad de imágenes por dibujo no varía mucho de una edad a otra, se observa una evolución de la naturaleza de éstas". (33)

"La omisión del cuello o los pies no es inusual en niños normales de cinco años, desde un punto de vista evolutivo, uno no puede o no debería esperar que estos ítems estén presentes en ese nivel de edad. Consecuentemente, su ausencia no se puede considerar que tenga significación clínica". (34)

Si se les da la oportunidad los niños producirán espontáneamente dibujos de animales, casa, autos, botes, aviones, flores y muchas otras cosas. Pero la mayoría de las veces dibujarán figuras humanas.

"A los diez años, uno debería esperar normalmente que los niños dibujen figuras con pies y cuellos, de tal modo que su omisión muy probablemente indique inmadurez o problemas emocionales, convirtiéndose en clínicamente significativo". (35)

"Los prepúberes y adolescentes tempranos conscientes de sí son a menudo renuentes a dibujarse a sí mismos, mientras que los niños pequeños tienden a centrarse en su ropa y detalles triviales de su aspecto cuando tratan de dibujarse". (36)

El dibujo es mucho más que el dibujo, es un sistema de representación de doble polaridad, que exhibe a la vez la necesidad psicológica e influencias sociopedagógicas, el dibujo indica los funcionamientos y las condiciones del "conocimiento" en el niño y sus sentimientos más profundos.

2.2 EL ENFOQUE ESCOLAR

El hombre no posee la aptitud de llegar por sí solo a su propio nivel humano. De ahí la importancia enorme de la educación y de la formación global del niño.

Si consideramos la vida humana en relación a la de otros animales, vemos que el hombre, para alcanzar un desarrollo normal de su inteligencia y de sus facultades, necesita ser educado, enseñado por alguien.

En la escuela preescolar la maestra del jardín de niños se convierte en una hada que ayuda al niño a abrir el libro de lo real como un libro de maravillas.

En esta etapa los niños juegan dibujando, es una etapa de preparación, los garabatos son unas de las primeras formas de expresión. La actividad gráfica del niño es un medio especializado de comunicación y satisface con ello una necesidad; la del movimiento. El niño se interesa posteriormente por las líneas que traza y busca repetir las, esta repetición le da seguridad y confianza, desarrolla su control visual. Surge la representación de la figura humana.

La maestra del Jardín de niños utiliza la pintura como forma de manualización y dibujos impresos para aprender colores y relacionarlos con las cosas, por ejemplo amarillo con solecito.

Al final de la etapa preescolar e inicio de la escolar se encuentra la etapa preesquemática, de los cuatro a los siete años, en donde de los garabatos más evolucionados surgen formas aisladas a las que el niño atribuye un significado. Aparecen los primeros intentos de representación.

En sus dibujos representa solamente aquello que es importante para él. A través de este conocimiento auténtico relaciona más tarde unos objetos con otros, esta relación tiene que ser descubierta por los niños.

En esta etapa la maestra utiliza el dibujo como repetición de formas y reafirmación de líneas y como complemento de la geometría. También introduce el calcado de líneas como una introducción a la enseñanza de la letra script y los dibujos encaminados al inicio de la caligrafía.

Como a los cinco o seis años la figura humana adopta un tipo distinto para cada niño, algunas veces sin dar las proporciones concretas en sus trabajos porque dibuja aquello que más le impresiona. Paulatinamente irá añadiendo detalles a sus dibujos y con ellos evolucionará su expresión.

La escuela dejando de ser un jardín de infantes para llegar a ser escuela acrecienta normalmente los poderes de ánimos, sin hacer otro tanto con los deseos y los sueños. El trayecto escolar es, entre otras cosas, una historia del espíritu objetivo, historia cuya condición pasa por una especie de desestructuración de la plena subjetividad inicial. Esta desestructuración no está generalmente lo bastante compensada por una pedagogía de la fantAsía donde se encontraría y cultivaría la imaginación simbólica, por otra parte reprimida.

Debemos tener presente que el niño cuando ve repentinamente un objeto lo conoce y los distingue perfectamente y en su interior se forma una imagen de dicho objeto que no corresponde exactamente a su realidad sino que es su imagen deformada en mayor o menor grado, según sea la etapa de evolución en la que el niño se encuentre.

La maestra utiliza esta relación para que aprenda la historia relacionándola con los días festivos, por ejemplo, la bandera y con ello logra la reafirmación de temas escolares. El niño cuando se expresa por medio del dibujo no quiere ser corregido, en primer lugar, porque su forma de expresión es la manifestación de su manera de ver las cosas y porque tiene los rasgos que son comunes a una gran mayoría de niños de su misma edad.

Nos interesa hacer notar que al hablar de edades y etapas evolutivas no podemos cernirnos nunca a una regla absoluta fija. El medio ambiente cotidiano, el contacto con formas de cultura, con realización estética, con vocablos y apreciaciones se depositan en su interior conformándolo o deformándolo a veces, de acuerdo a unas determinadas características.

Existen varios tipos de dibujos que naturalmente se van dando en los niños. Los dibujos que se representan por medio de una franja horizontal situada abajo y más frecuentemente a todo lo largo de la hoja, esta etapa es la esquemática, alrededor de los siete a nueve años en donde el realismo de los dibujos es subjetivo, más lógico que real, tiene una línea base y los objetos parecen en vista frontal. En esta etapa el niño descubre la relación entre el color y el objeto. El niño expresa las cosas tal y como sabe que son sin tener en cuenta la opacidad de los objetos, ni la perspectiva. La característica más importante es el esquematismo en las representaciones.

Posteriormente a las figuras de frente se va ensayando el rostro visto de perfil.

Otros tipos de dibujos ofrecen varias modalidades y grados de representación del horizonte o de la perspectiva. Persiste la franja en la parte baja, pero ésta se puebla de objetos situados tanto a lo ancho como sobre su límite superior. Por otra parte estos dibujos tienden a extender el cielo reduciendo el espacio vacío de los otros dibujos donde separaban el cielo y la tierra completamente.

Otros tipos de dibujos son los que representan ya varios planos que generalmente se distribuyen en toda la hoja. Desaparecen en pro de la representación del horizonte, las franjas que delimitaban cielo y tierra, y la representación de la perspectiva está expresada y en algunos casos bien realizada técnicamente.

Los dibujos que la maestra de educación primaria utiliza como descanso sin proponer al niño un tema específico permiten obtener una producción cuyos elementos pueden compararse entre sí y respecto de una información común.

III. NIVEL SOCIO-CULTURAL Y EL SEXO

La influencia del nivel sociocultural y de sexo en la representación gráfica y artística de los niños, ha sido exhaustivamente estudiada por Duborgel y otros importantes psicólogos. Al hacer un muestreo bastante representativo entre escolares de cuatro a doce años se llegó a las siguientes observaciones.

En resumen, prescindiendo de tal o cual tema más preferido por uno u otro grupo (imágenes un poco más ligadas a un tema de acción en los varones, o a temas de simbolismo más "calmo" en las niñas) la imaginería es muy semejante en todos ellos.

En cuanto a la cantidad de las diferentes imágenes empleadas, los dibujos de las niñas y de los varones son semejantes.

Algunas diferencias observadas sin duda no tienen significación general y se puede decir que la evolución global del tratamiento gráfico del espacio, semejante en los varones y las niñas, no depende indudablemente del factor sexo.

Podemos concluir que las variaciones comprobadas son a la vez leves y probablemente relacionadas con ciertas particularidades de la encuesta. Resumiendo, no hay ninguna diferencia de fondo entre niñas y varones en lo concerniente a las diferentes formas y utilización de los materiales y herramientas de la actividad plástica.

"El reconocer diferencias personales en la pintura de unos y otros, por sus posiciones y condiciones de vida no es muy ordinario hasta después de los seis años". (37)

"El factor socioeconómico no modifica las etapas de la estructuración espacial, sino el ritmo del paso entre éstas". (38)

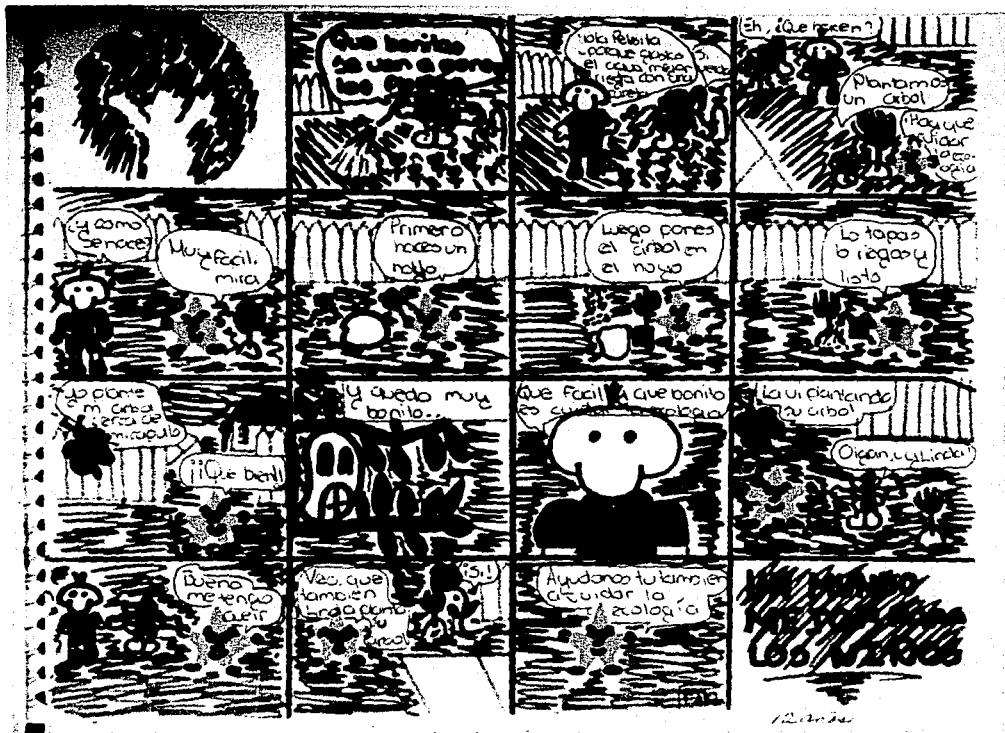
Cuando se trata de los colores del espacio o de las imaginerías, el factor "socioeconómico" de los padres, respecto del cual el estudio de otros factores habrá de permitir precisar su naturaleza, parece intervenir como factor de aceleración o retardo en el nivel de la génesis de las estructuras comunes.

"El factor socioeconómico, por tanto, como el factor 'nivel escolar' que frecuentemente le está subordinado, puede intervenir, en el sentido de modificar (acelerar o retardar, momentáneamente, lo más a menudo) el ritmo de desarrollo de la representación gráfica. Este ritmo se inscribe en el ritmo general del desarrollo psicológico y de los actos geométrico-imaginativo que con él se relacionan". (39)

El nivel económico y cultural influye en la creación puesto que los niños están expuestos a diferentes estímulos, y tienen diferentes herramientas para la creación, por ejemplo en la gama de colores que poseen y también es importante la época que se vive. Por ejemplo como lo demuestra F. Marchand, el tema de la conquista del espacio se incorpora desde 1966 a los libros de lectura en los que "el interés por la acción y los cohetes interplanetarios sobrepasan, a los medios de locomoción más antiguos". Señalemos, finalmente, que el tema de la conquista del espacio se da mucho más a menudo en los dibujos engendrados por el estímulo "tierra" que en los dibujos sugeridos por el estímulo "cielo".

Este esquema del devenir de las estructuras representativas no deja de ser similar al relacionado con el desarrollo intelectual del niño. Los estadios de la inteligencia, anota J. Piaget, remiten a un "orden de sucesión que permanece el mismo, pero con escalas... hay variaciones en la velocidad y la duración del desarrollo, pero estas variaciones sociales, económicas, culturales, de sexo, etc. entre niños normales, no expuestos a traumas psicológicos, no es de vital importancia" (40), ya que todos ellos utilizan diferentes herramientas, expondrán temas diferentes, etc., pero todos podrán expresarse por medio de las artes visuales, claro que la exposición temprana al arte, el estudio de ella, etc. ayudarán a un más rápido y mejor desarrollo.

IV. LA PEDAGOGIA DE LAS ARTES VISUALES Y EL NIÑO

4.1 PORQUE ENSEÑAR ARTE A LOS NIÑOS

El arte demuestra la verdad, diversidad y múltiples posibilidades de abrir el espíritu humano.

Los caminos del arte como de la vida son muchos y diversos como personalidades hay y cada sociedad en particular da diferentes caminos.

Mucha gente pregunta: ¿para qué estudiar arte? Asumen que el arte es un regalo para pocos. Pero en realidad el arte puede ser aprendido como cualquier materia y no solo puede sino que debe ser enseñado. Claro está que se necesita una fundación para una percepción visual efectiva y el desarrollo de la percepción visual es fundamental en cualquier campo.

Se necesitan conocer y aprender los fundamentos para entender lo que significa el arte, como no podemos entender los primeros garabatos mejor de lo que podemos entender los primeros balbuceos, pero esto no es prueba de que estos no significan algo para el niño.

El valor intrínseco de la educación artística es fundamental para el desarrollo de una forma de ser productiva y creativa.

Es excitante que los conceptos de arte puedan ser identificados y enseñados porque ofrece a cada estudiante un nuevo camino para empezar a ver y apreciar.

Algunas razones para crear arte son:

- 1) Filosofía o religión
- 2) Utilidad
- 3) Documentación histórica
- 4) Decoración
- 5) Expresión o comunicación

Filosofía o religión.- "El más alto destino del arte es el que le es común con la religión y la filosofía: es un modo de expresión de lo divino, de exigencias y deseos más elevados del espíritu (Hegel)." (41)

Para aprender y razonar sobre que es cada cosa, primero la contemplación.

Documentación histórica.- Algunos de los mejores trabajos de arte vienen de la condición primitiva. Algunos sin perspectiva o reglas convencionales y subjetivas y arbitrarias en el tratamiento del color y la proposición. Estos trabajos nos muestran el mundo que nosotros dejamos hace tiempo.

Practicar un arte o interesarse en el o simplemente estar atraído significa ver o estudiar lo que han hecho otros artistas, o ver la historia, ideas, civilizaciones, y cómo no asombrarse consultando antiguos mapas del mundo, y ver que el mar rojo está respresentado también por una franja de color rojo.

Las artes ahora han sido dejadas un poco en favor de la ciencia y el progreso. "No deseamos producir una sociedad de 'artistas' profesionales pero sí queremos una sociedad más visual". (42)

Decoración.- La obra de arte es, pues un modo de lenguaje y en algunos casos su función ha sido la decoración.

Sin embargo en la decoración el problema del gusto por lo bello es válido, a diferencia de la obra de arte que exige un juicio con profundidad. Quien en el arte se limita a buscar solamente esferas de belleza, crea esas sensaciones pero no arte. Claro que el arte puede ser bello pero no siempre lo es.

El Dr. Sidney J. Parnes, director de la educación creativa de la Universidad de Nueva York describe que la creatividad es una función de conocimiento, imaginación y evaluación; la creatividad no es única del arte.

Expresión.- Para Aristóteles la expresión consiste en la facultad de decir lo que cada cosa es en sí misma y lo que con ella concuerda.

Según la Fórmula de W. Kandinsky, "cada forma tiene también un contenido interior" que la forma "es la manifestación exterior de ese contenido".

Es por esto que no se trata de iniciar al niño en el academismo sino en el acto mediante el cual la forma y el sujeto psíquico se ponen de acuerdo.

Desde la edad del garabato, el niño está en un contexto que realiza una impregnación estilística casi exclusiva y dirigida por la inevitable pregunta: ¿Qué representa eso? Pronto

interioriza este tipo de interrogante y organiza los diversos componentes de su dibujo, espacio, colores, imágenes, de tal manera que respondan a la pregunta por la semejanza.

La obra de arte vale por sus combinaciones formales, pero éstas están allí para expresar un determinado contenido, es en esas combinaciones donde el contenido alcanza un alto grado de expresión.

"La expresión es una de las razones para crear arte, el trato del alma con imágenes que la tonifican con imágenes ricas de resonancia simbólica que parecen hacer y renacer a cada momento como figuras diversas y fugaces de un sentido inagotable". (43)

El pensamiento visual no es exclusivo o reservado para el artista, es usado por cada persona productiva y de acuerdo con Sir Herbert Read, gran educador británico, que cuando una civilización comienza a dejar de expresar por medio de las artes pronto pierde su balance y viene el caos.

Enseñando conceptos básicos de arte, los maestros dan a cada estudiante las herramientas para que el arte sea juzgado. La valuación del arte por naturaleza es abstracta, pero cuando se está en el concepto de educación artística, esto viene a ser más concreto. Se convierte en algo que puede ser observado y analizado.

Si definimos la creación como "la creatividad más una cantidad de exigencias, presiones internas, externas, búsqueda de un lenguaje, podemos decir que el niño puede aunque sea limitadamente, experimentar la creación". (44)

El niño es creador pero sometido a los múltiples peligros del "otro" que lo desnaturaliza, se le despoja continuamente de su estado. La educación artística debe ser ante todo, la educación de esta espontaneidad estética y de esta capacidad de creación cuya presencia el niño ya manifiesta.

"Pero más allá del acentuado carácter de los mitos, contrario y mutuamente tributarios del creador y de la máquina, es obligación del pedagogo "conducir" al niño en función de una idea más clara y correcta previamente informada y ponderada, del niño creador". (45)

La pedagogía de la creación se esforzará esencialmente en darle ocasión al niño, motivarlo a manifestar en múltiples realizaciones la energía psicológica que nutre y lleva a la creatividad.

El niño es por naturaleza "creador". Sólo pueden negarlo los que nunca han observado a un niño en sus horas libres o los que lo han encontrado ya limitado por un ambiente destructivo.

La propuesta de actitudes y principios de una pedagogía de la creación no debe preceder sino ir a la zaga de una investigación de las condiciones y posibilidades del acto creador del niño.

Los niños con más talento muestran alerta a la sensibilidad, energía, disciplina y una respuesta generosa para responder a cualquier nueva experiencia.

Algunos niños tal vez se conviertan en artistas, y los demás no, pero siempre es bueno que tengan una aptitud competente en percepción y facilidad en visualización. También ellos aprenden a sentir más agradables los caminos del arte.

El estudio del dibujo puede utilizarse como punto de partida para reflexionar sobre la condición de una pedagogía de la creación.

En la pedagogía de la creación no se tiene que criticar al niño, ni imponer el pensamiento del que enseña. Los dibujos de los niños sensibles al arte indican una clara estructura e interrelaciones de las partes y además muestran significado y expresión.

El dibujo del niño es un acto complejo, realista, geométrico, imaginativo y visionario, en donde se trata de hacer objetivas las exigencias lógico-imaginativas de la representación. Pero no está limitado a lo figurativo; puede repetir sólo colores o figuras geométricas, hace simetrías, etc.

Así como los niños usan nombres, verbos y exclamaciones al hablar mucho antes de aprender gramática y sintaxis, también en sus dibujos ellos usan términos visuales que dan su inmediata propuesta.

Es entonces cuando el dibujo del niño puede considerarse alternativamente como la expresión de un sujeto creador.

No es fácil para un niño diferenciar en lo que piensa su mente y la acción que ejerce al pintar. Los niños ven primero los objetos separadamente, son las cosas fuera de sus contextos, una ventana es considerada como una entidad y puede ser pintada como tal, los niños tampoco tienen el criterio de la estética, ni lo siguen en sus trabajos tempranos, están llenos de comunicación.

El pedagogo tiene que ser cauteloso en darle al niño las herramientas (conocimientos, materiales, etc.) para que el despliegue de su energía psicológica a realizaciones más o menos ligadas a las exigencias de representación, de la racionalidad, de la objetividad, de la perspectiva, del espacio "pensado" y anónimo o las exigencias de expresión simbólica, de lo imaginario, del espacio vivido, habitado, experimentado. Entonces se considera que hay creación cuando el niño es capaz de realizaciones bastante diversas y hasta entonces se considera que el niño es creador.

No se trata de que el pedagogo le enseñe a dibujar una flor, un perro, un niño, porque estamos de acuerdo con Platón en donde "el imitador no tiene más que un conocimiento insignificante de las cosas que imita". (46)

Así como F. Leger opina que los dibujos de los niños antes de los ocho años son generalmente bellos y siempre inventados, pero en seguida viene la inteligencia que destruye el instinto creador y entonces los niños copian y no queda nada de calidad. Entonces el niño por naturaleza creador, por naturaleza amigo de lo extraordinario corre peligro de unirse al rebaño de "borregos resignados".

Ahora bien, "considerar al niño como el tipo mismo de realización gratuita y de algún modo originada 'apartir de nada' gracias totalmente a un gesto absoluto e independiente respecto de toda necesidad psicológica u otra, es disfrazar ridiculamente al niño con todos nuestros deseos de adultos de una realidad 'distinta', es darle rostro inhumano, es hacerlo la contraimagen de la finitud humana". (47)

Al enseñar arte el pedagogo no puede contenerse a la transmisión pasiva y obligar al niño a la aceptación de una verdad o de un ideal completamente eslabonados como podría ser la belleza, como la verdad, no tiene valor si no es creada por el sujeto que la logra.

En los grupos de enseñanza los niños se critican cuando sus representaciones de la realidad no son exactas pero tiene que aprender tarde o temprano que un dibujo no puede ser idéntico a la realidad que lo representa ni debe serlo. Tienen que descubrir que cada dibujo es objeto de la intención del artista, donde pone su mente y sus sentimientos, donde hay aspectos de su individualidad. Tiene que comprender los conceptos no estéticos y no realistas.

Y esta doble participación del niño en dos modos de ser, en dos maneras de estar en el mundo y en dos modos de "traducción" del mundo, hace de él, el lugar viviente de una creatividad que podrá diferenciarse en los dominios de la creación artística y del pensamiento objetivo e inventivo.

Debe también por otro lado saber que no solo lo antiguo es lo que vale, sino como escribe Lukács: La eficacia del gran arte consiste precisamente en que lo nuevo, lo original, lo pleno de contenido sigue la victoria sobre las viejas experiencias del receptor.

Por último, queda expuesto que el punto de vista aquí es que el niño tiene una natural habilidad de expresarse en términos visuales así como tiene una habilidad de expresarse verbalmente.

4.2 FANTASIA E IMAGINACION

"La imaginación procede por conexiones, asociaciones, agrupamientos, correspondencias, en síntesis produce conjuntos típicos y diversos de imágenes. Cada uno de esos conjuntos es el intento de representación de un registro de significaciones". (48)

La vivacidad de fantasía, espontaneidad, repuesta emocional intensiva entusiasta placer en hacer, son éstas las características de el "arte" de niños de más de siete años. Así como el niño habla también desarrolla su imaginación.

Este proceso se refiere a una percepción visual, comienza cuando se nace y siempre continúa como proceso de nuestro pensar.

La percepción visual es, después de todo, la habilidad de usar imaginarias, de percibir objetos en el espacio, el comprender y usar un lenguaje gráfico como un mapa, dibujos y diagramas, para ser, capaz de visualizar y reconocer símbolos y expresiones.

Paulativamente, la imaginaria tiende a inclinarse a la precisión ambiental y anecdótica, entra en el detalle de las descripciones más particulares.

Aristóteles observó "El espíritu nunca piensa sin una imagen". Más recientemente Albert Einstein declaró "Las palabras o el lenguaje, como ellos son escritos y hablados, no parecen jugar ningún rol en mi mecanismo de pensar". Los dos están de acuerdo en que los símbolos e imágenes primero revisten su pensamiento creativo, no palabras escritas. Nosotros creemos que algo valuable es saber dominar en nuestra educación el desarrollo perceptual.

Las imágenes son el comienzo de los conceptos, cuando el significado de percepciones pasadas viene asociado con otras, se forman los conceptos.

"Una pedagogía de la fantasía sabrá establecer tal confianza en el niño que los más secretos objetos podrán encontrar su lugar en la categoría de los sueños". (49)

En las imágenes condicionadas, estereotipadas, triviales, el niño puede aún intuir y simbolizar fugazmente significaciones esenciales, vivir imágenes primordiales y ponerse en contacto con arquetipos.

La instrucción tiene que ser dada con un conocimiento, pero no una secuencia inalterable. Para el arte es importante, aunque para otras actividades no.

Este programa está hecho para dar al maestro una secuencia de instrucción y ayuda para orientar al niño hacia el mundo de las imágenes, la fantasía y la actividad plástica.

El maestro puede alterar la secuencia de estudios formales de perspectivas, colores, etc., para dar paso a la imaginación, experiencias, fantasías. Más tiempo debe ser usado en aspectos imaginativos de arte porque hay ideas más abstractas y más difíciles de comprender.

Cuando el estudiante percibe las múltiples aplicaciones de conceptos con elementos como línea, color, valor y textura, sus imágenes pueden cambiarse en productos más artísticos.

El maestro de actividades plásticas debe tener muy en cuenta los conceptos de imaginación y fantasía para que con estos elementos básicos tenga un estándar no estético con el cual evaluar calidad.

Cada lección es como un proceso de ver y pensar, va a dar con un crecimiento de las imágenes y es así cuando este ver y pensar son usados más críticamente.

La imaginación tiene cuatro elementos:

- 1) Pensamiento convergente, aprender a encontrar la mayor respuesta al problema.
- 2) Pensamiento divergente, el proceso de registrar todas las posibilidades, expandir el número de ideas y clase de ideas.
- 3) Pensamiento evaluativo, usado en valorar selecciones y en evaluar aplicaciones de conceptos.
- 4) Percepción visual, la habilidad de pensar en imaginación. Conceptos que no son formados sin primero tener imágenes concretas.

Estas ideas combinan el conocimiento propio, la imaginación y factores de creatividad para un patrón productivo de crecimiento en percepción, pensamiento, valoración y herramientas para el arte.

Algunos conceptos importantes para ayudar al niño en su actividad plástica se exponen a continuación, pero hay que hacer notar que estos son sólo conceptos y el maestro puede crear una multitud de alternativas y ejercicios sobre estos.

A los principiantes ya grandecitos, para ayudarles a quitar errores es buena la idea de ver un objeto, estudiarlo detenidamente y tratar de reducirlo a las formas más simples.

Los niños pequeños responderán rápido a una excitante historia que se les lea. Alumnos mayores pueden experimentar relacionando objetos diversos en sus dibujos. Decir que hay un sol brillante puede ayudar a que el alumno imagine sombras y valores de los objetos.

Quando el niño habla con oraciones y puede comunicar simples ideas y sentimientos verbalmente está listo para que se le ayude a que no pierda su fantasía e imaginación en sus actividades plásticas. Algunos ejercicios importantes para los pequeños son los siguientes:

Ver las nubes y decir qué imaginan en ellas, ver animales y hacer comparaciones entre ellos, crear actores imaginarios, hablar de mascotas imaginarias y reales, leer historias, ayudarnos a que den sus opiniones, poner nombre a los dibujos, etc.

La experiencia antiestética con conceptos de malo, correcto, bello, feo, y otras abstracciones son un buen y efectivo entrenamiento para los niños de alrededor de los doce años.

A continuación se dan una serie de ejercicios que el maestro puede seguir para desarrollar la imaginación de los niños desde preescolar hasta niños de doce y más años

- 1) dibujar contornos de figuras específicas
- 2) dibujar figuras básicas que simbolicen aspectos comunes de su ambiente
- 3) asociar fotografías con imágenes que ve en televisión u otros medios
- 4) usar líneas rectas cuadradas y circulares para representar personas u objetos omitiendo detalles
- 5) arreglos de objetos con sentido de proporción
- 6) arreglar objetos con uno en el centro del diseño
- 7) arreglar objetos en diferentes formas
- 8) arreglar objetos con ritmos alternativos
- 9) arreglar objetos tratando de crear balance
- 10) tratar de crear con puntos, líneas y conceptos básicos geométricos, seres vivos
- 11) alterar el tamaño de las cosas

12) experimentar con la profundidad

13) arreglar en una sola unidad mas de treinta objetos.

El instructor debe hacer el esfuerzo de ayudar al estudiante para que encuentre los numerosos caminos en los que puede usar su imaginación para expresar plásticamente su real experiencia vivida.

4.3 DESARROLLO DE LA CAPTACION ARTISTICA.

Lo que los estudiantes en una clase de arte son capaces de aprender, depende de una medida individual, de lo que cada uno capta y el previo conocimiento de aptitudes.

La captación artística, es la forma en que el niño percibe al mundo, no de la forma cotidiana, sino con "su doble pertenencia, a la fantAsía y a lo real, su doble índole, de símbolos y cosas, que permite a través de las respuestas gráficas, seguir las modalidades evolutivas de la doble relación del niño con el mundo sensible y el mundo imaginario". (50)

Paul Klee declaró estar en la búsqueda de un "espíritu blanco" estadio original por el cual el adulto reencontraría las virtudes originarias de la infancia; el artista debe convertirse en un hombre infantil.

Al no usar un modelo previo estrictamente construido y estudiado nos privamos de ciertas ventajas que proporciona, pero podemos contar con una expresión más completa de la imaginación y la representación infantiles ya que se trata de desarrollar la captación, el modelo previo podrá ser usado después en la pedagogía del dibujo.

Antes de enseñar al niño el uso de teorías, para desarrollar sus percepciones de los colores hay que dejar que los experimenten, que dejen reflejar sus emociones por medio de ellos, y capten el sentido del color por ellos mismos, que los colores tienen "una significación vital, los colores abductores, como el verde y el azul, invitan a la introversión, al recogimiento, mientras que los colores aductores como el rojo y el amarillo, incitan a dirigirse a las cosas, a la extraversión". (51)

Hay que ayudarles a captar el sentir de la gama de colores es así que Wassily Kandinsky, estudiando la "fisiología" del rojo y examinando el impacto de este color sobre el alma, observa que este color, "como la llama, atrae al hombre irresistiblemente e irrita la mirada", el rojo tiene una acción excitante sin duda porque se asemeja a la sangre, la impresión que produce puede ser... dolorosa, es movimiento, "color desbordante, de una vida ardiente y agitada". (52)

El niño al captar los colores del mundo, no los cambia, más bien participa en la construcción de un vocabulario elemental del color donde se condensan los códigos y los estereotipos realistas-sociológicos en los que puede presentarse e intuirse un simbolismo.

Quando se trata del desarrollo de la captación artística se debe de tener la capacidad media de atención de los niños de la escuela primaria y limitar el tiempo de reflexión en favor de la expresión y la construcción espontánea.

El maestro, como ayuda para desarrollar la captación y las percepciones se puede valer de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, pues "tienen la ventaja de reflejar a la vez la naturaleza, espectáculos ricos y visibles y los máximos arquetipos del universo simbólico".

Por ejemplo, en los dibujos de la tierra los niños "manifiestan una particular preferencia por la imagen del árbol que, viviente, vertical, terrenal y aéreo, puede representar casi una metáfora del hombre". Los peces, sol, personajes y barcos constituyen el grupo de imágenes estadísticamente más asociado al tema del agua.

"De los objetos que pueden manifestársele al niño, el cielo es el que esencialmente capta fuera de su alcance. Por consiguiente, al no poder sus ideas ser el resultado de experiencias directas o completas, será más fácil observar los sujetos de su imaginación o de su razonamiento sobre aquel". (53)

Se le debe ayudar a captar el cielo no sólo como un espacio azul sino como la amplitud, la inmensidad, la profundidad infinita, la totalidad de dimensiones imaginables por el pensar geométrico.

Quando se visita una sección del jardín de niños, estos pintan colores brillantes con las brochas, y uno se pregunta qué es lo que significa. De un momento pasan a meterse la brocha en la boca con el mismo interés con el que pintan.

Se sabe, en efecto, que al comienzo el niño utiliza los colores sobre todo mediante un acto motor y no con la intención de representar, no captan toda la fuerza que tienen.

Encontramos algunos dibujos cuya imagen puede determinarse, se trata, en general, de juegos de colores diversos que no presentan formas reconocibles; desde los seis años estos dibujos ya no son frecuentes.

Es importante enseñar formas y de ellas pueden surgir cosas del mundo, flores, casas, etc., pero no se deben dar recetas para hacerlas, sólo ideas, no importa que no salgan tal cual, hay que dejar escapar la libertad.

La captación de lo que ve se va desarrollando cada vez más, se darán cuenta de la perspectiva y es cuando se les puede enseñar los primeros principios de ella, pero seguir

expresando sus ideas y enseñarlos a tomarla como herramienta pero no como un obstáculo fijo, que no se puede cambiar, preestablecido. No llevarlos a la disolución de sus fantasías de presentarles la realidad tal como los adultos la captan.

Hay que recordarles que el lenguaje verbal o visual, son un sistema de símbolos que captamos, por medio de los cuales nos comunicamos.

Nuestra forma de captar así como nuestro pensamiento continuarán "como niños", si nos damos cuenta que todo es símbolo para expresar el sentimiento y el pensamiento humano.

El significado de su captación artística puede ser visto como algo con lo que puedes trabajar, como etapas sucesivas de desarrollo de pensamientos y de sentir.

Alrededor de los cinco años se tiene la habilidad necesaria para hacer la variedad de marcas que los niños necesitan para sus primeros símbolos, distinguiéndolos de los garabatos y es para nosotros el momento preciso de ayudarlo a que desarrolle sus captaciones.

De los cuatro hasta alrededor de los seis años o más, los niños se divierten viendo como los adultos hacen con simples líneas dibujos, deben descubrir por ellos mismos, con su propia habilidad, sus representaciones esquemáticas. Cuando captan el objeto o lo descubren es más maravilloso y satisfactorio que el repetir patrones impuestos.

Para los niños entre los cuatro y los seis años las captaciones son un juego, para ellos los cuadrados, círculos y las variaciones de las líneas se convierten en figuras que permanecen como conceptos en la mente del niño.

Una vez saliendo estos símbolos el niño los repetirá en su repertorio, sólo escogerá los que necesita y hará a un lado los demás. Así se llega a su primera captación de la figura esquemática que él ha creado que no le ha sido impuesta y por lo general la primera invención, si se le estimula, es seguida por muchas más.

Es con este desarrollo que el concepto de hombre será captado mejor si se deja al niño captar libremente y no se le da una fórmula prehecha. La figura que el niño encuentre la seguirá usando los siguientes años como su única creación.

Un esquema similar aparece en la construcción de casas, cada niño es su propio arquitecto. El niño puede trabajar en el desarrollo de uno o varios símbolos en un tiempo considerable. En este periodo las pinturas del niño frecuentemente muestran una colección de ideas no relacionadas. Muchos niños se satisfacen practicando esta serie de símbolos. No se está

muy lejos de que una pintura más elaborada aparesca. De los cinco a los ocho años hacen cuentos de dibujos combinando sus esquemas para describir situaciones y eventos. Es un periodo de experimentación de lo que percibe a una definitiva composición del tema, el adulto lo puede ver como monótono o aburrido pero es una necesidad que satisface al artista y al niño.

A medida que el niño asimila su mundo la sustitución de la franja horizontal por una serie de planos que se distribuyen en todo el espacio gráfico tiende a coincidir con el reemplazo de color único por colores más diversificados, la aparición de la profundidad horizontal conlleva a la variación y/o la variedad de los colores; la perspectiva requiere cada vez más los matices, la degradación del color. Si se deja desarrollar su capacidad de percibir y experimenta con sus ideas, ellos estarán preparados para representar en dibujos cualquier idea. No llegan a captar simbolismos muy abstractos de formas visuales hasta que sus mentes están preparadas para asociar estos conceptos. Viven en un mundo de fantasía en donde si tienen alguna dificultad ellos darán vueltas hasta que sus requerimientos estén satisfechos.

La percepción está limitada por el interés, es aquí cuando la ayuda del pedagogo es necesaria. El desarrollo paulatino de la capacidad de percepción es una motivación para la actividad artística.

A medida que el niño crece, entre los siete y los diez años, tienen algunos objetos favoritos que gustan de experimentarlos y los captan más fuertemente que otros. Comienzan a ser más aventurados en el arte que lo que solían ser, resuelven sus problemas de representación de sus percepciones.

En esta edad no usan perspectivas sistemáticas y como se trata de ayudar a desarrollar la capacidad de captación no es el momento de enseñarles formas establecidas de perspectiva, pues su percepción del mundo los lleva a ingeniosos resultados.

En esta edad todos los elementos son captados lógicamente pero no con reglas convencionales de composición, conocen los tamaños comparativos, aunque las figuras sigan las proporciones.

Alrededor de los siete años comienza a construirse de nuevo un espacio racional y sus captaciones fantásticas se quedan a un lado. El maestro no debe forzar al niño a que regrese completamente a su fantasía pues es un paso normal del desarrollo de la percepción lógica. En lo que respecta a la captación del tiempo, es también hacia los siete u ocho años, simultáneamente con la elaboración de la lógica de clases que las "relaciones de orden temporal (antes y después) se coordinan con las duraciones (más o menos tiempo)" "se constituyen sobre todo las

4.4 LA DIDACTICA DEL ARTE PARA NIVELES INFANTILES

Arte, para la mayor parte, viene con la vista, y para ser literalmente visualizada requiere el mismo proceso de estudio que encontramos en otras actividades.

Para empezar es relevante saber que no nacemos sabiendo ver. Como el recién nacido sólo tiene el sentimiento o sensación de obscuro o claro, y no son papá o mamá hasta que esos conceptos existan en su mente. Es el cerebro el que nos da los conceptos cuando tiene suficiente información o experiencia.

Muchas personas piensan que la educación en el arte es solo enseñar el uso del lápiz, gis, crayón o pincel para hacer lo que vemos o entendemos acerca de las cosas. Es primeramente una serie de ejercicios de observación y visualización que se necesita de una concentración y esfuerzo es difícil como aprender a leer y a escribir correctamente.

Como lo vimos en los primeros capítulos "la propuesta de actividades y principios de una pedagogía de la creación no debe de preceder sino ir a la zaga de una investigación de la índole y las condiciones de posibilidad del acto creador del niño".

El principio del arte para los niños es primero como ya lo hemos visto, aprender el control muscular, comprender esta aptitud física y después ir descubriendo todo lo que esto les brinda. Es un magnífico camino de liberación y autoconciencia. El educar induce al niño a vivir totalmente las formas, colores e imágenes espontáneamente creadas a examinar todos recursos a manifestar todas sus potencialidades. "La pedagogía del ver y de la visión hace pasar al alma de su segundo estado -el estado de la percepción ordinaria y sometida al transcurrir de la existencia adormecida- a su primer estado alerta y gestándose". (56) Los niños pequeños sólo ven lo que sucede con la pintura y la brocha y que pasa si mezclan el color, ellos no están expresando nada, sólo están adquiriendo en la experiencia de un nuevo material.

Si se le pregunta a un niño pequeño que hace dirá "pintando" en cambio un niño mayor de cuatro años puede hacernos una historia y nosotros no encontrar conexión con el dibujo "el análisis de la realizaciones gráficas del niño revelaba como la prevalencia de la observación sobre la imaginación, de la representación atenta sobre la expresión ordinaria, de la descripción sobre el símbolo, alejaba progresivamente al niño de la idea del poema gráfico". (57)

Una primera pedagogía podría quizá definirse como una contrapedagogía: más mostrar, sino ver.

El niño podrá sustituir los estereotipos de las imágenes por la entrada a la creación a los arquetipos. Así el maestro hará que los signos muertos se conviertan en vivos.

El problema pedagógico consiste pues en llevar al niño a ampliar a cualquier precio el repertorio de su imaginación, ayudarlo primero a que conduzca tan lejos como sea posible su propia fantasía. Conducir bien una fantasía hasta el punto en que las imágenes se llamen, se multipliquen y se pongan en correspondencia. Como una plegaria.

Podemos decir de la imagen lo que Kandinsky decía del color: "el color es la tecla, el ojo, el martillo, que golpea el alma, el instrumento de las mil cuerdas".

La idea según la cual el niño, al repetir siempre las mismas imágenes, da prueba de una pobreza que imaginación debe revisarse. Esa repetición nos parece que debe relacionarse más que con un simple sistema de hábitos, presiones diversas o consecuencias a la facilidad, con la fuerza de atracción de algunas imágenes.

"Por otra parte sabemos cómo Piaget ha establecido magistralmente que las diferentes del acceso al espacio euclidiano correspondían al mismo proceso del desarrollo de las estructuras del pensamiento y de la lógica, los diversos estadios de la estructuración del espacio indican los distintos momentos de la construcción de las relaciones espaciales y esta construcción se explica por el progreso de la misma inteligencia". (58)

El espacio perspectivo hace que los objetos y elementos se muestren más realísticamente y se vinculen entre sí, dotados de funciones respectivas en un régimen "razonable".

Pero una pedagogía de la creación hará que en el dominio del dibujo sea donde la creatividad infantil alcance los más notables resultados.

Estudios apremiados en simbolismo visual revelan a la imaginación como un proceso básico del pensamiento y el arte como la evidencia de esto por la cual el individuo realiza sus experiencias.

Es posible determinar las condiciones de una pedagogía de la creación aplicable a todo el trayecto del conocer y que concierne respectivamente a una pedagogía de la "objetividad" de la fantasía.

A continuación se hace un despliegue de diferentes recomendaciones.

El objetivo fundamental de este trabajo es que el pedagogo ayude a los niños a desarrollar sus aptitudes para que puedan pensar y expresar sus pensamientos y sus sentimientos en términos visuales. No importa que se vuelvan unos importantes artistas, sino que sean capaces de entender expresiones estéticas y no estéticas, realistas o no realistas por medio de su personal experiencia de crear.

En el nivel preescolar los dibujos no son usados como medida de sus habilidades, como artistas pero sí como indicador de su nivel perceptual. Los niños usan sus dibujos como un aspecto de comunicación en los tempranos eslabones del desarrollo.

Algunos conceptos para ayudar al niño en esta etapa de desarrollo de su capacidad creadora y artística son los siguientes:

- a) La temprana percepción de los movimientos musculares propios que necesita un niño.
- b) Caminos en los que los colores influyen al niño.
- c) Caminos en donde una variedad de experiencias en el oír, ver y sentir entran en contacto con sus fantasías.
- d) Caminos en donde la habilidad visual se relacione con el oído, vista, experiencias, etc.
- e) Libertad en el comienzo de la expresión gráfica del niño, que son los garabatos.
- f) Caminos que lleven hacia la escultura, arquitectura, etc, que son la manipulación con figuras geométricas.
- g) Experiencia temprana con la fotografía.
- h) El desarrollo de la imaginación del niño.
- i) Cómo el niño da órdenes a las formas que arregla.
- j) Cómo el niño arregla sus garabatos.
- k) La introducción de las texturas al niño.
- l) El significado que el niño da a las líneas que encierran sus garabatos.
- m) La habilidad para nombrar y combinar colores.

- n) El progreso del niño en hacer sus primeras líneas para figuras geométricas.
- o) Las clases de cosas que motivan al niño a dibujar.
- p) Cómo el niño relaciona fotografías a experiencias vividas.
- q) Los primeros intentos de crear símbolos que representan gentes u objetos.
- r) Las primeras experiencias para modelar materiales.
- s) Los primeros intentos de crear formas arreglando o amontonando objetos.

Cuando el niño tenga experiencia con estos conceptos, el conocimiento cambia y las percepciones se alteran. Los cambios en el conocimiento de los estudiantes se harán evidentes en sus dibujos, aunque sus habilidades no cambiarán mucho. Los dibujos serán de mucha ayuda para saber el nivel de percepción y evaluar el efecto de una actividad dada.

Así, con estas recomendaciones se pide al maestro que favorezca al instinto o la necesidad para impulsar al niño a dibujar, siendo el dibujo medio natural de expresión. A continuación se dan diferentes conceptos para las diferentes edades, se hicieron sugerencias para siete niveles después del preescolar, estos niveles llegan hasta la edad de doce años y se inician entre los cuatro y seis años, estos niveles no son estrictos para una edad pues como vimos anteriormente hay muchísimos factores que influyen en las actividades plásticas, pero después del primer nivel en el que entran niños al rededor de cuatro a seis años se pueden aplicar los niveles sucesivos con las edades sucesivas, siempre incluyendo los ejercicios de los niveles anteriores.

Estos niveles están íntimamente relacionados con el primer capítulo (desarrollo psicomotor) y los incisos anteriores de éste.

A continuación se dan algunos conceptos que sirven como guía para la estimulación y la enseñanza de las artes, en especial la pintura y el dibujo, estos son sólo concepto de los cuales se pueden sacar infinidad de ejercicios y actividades para el desarrollo temprano del conocimiento del arte en el niño.

En la bibliografía utilizada para este trabajo se pueden encontrar varias referencias bibliográficas especializadas en ejercicios a diferentes niveles que contienen los conceptos más importantes a este respecto.

Conceptos y ejercicios para el desarrollo de la creación plástica o visual:

NIVEL 1.- identificar los diferentes fenómenos de la naturaleza

experimentar las proporciones y desproporciones de personas, animales y objetos

aportación de ideas en trabajos de grupo

crear autoretratos

experimentar con formas diferentes de collages

identificar variaciones de un color dado

asignar la parte de arriba, de abajo y los lados de figuras geométricas

identificar la mitad o el centro de figuras

identificar los lados de un cuadrado

identificar igualdades o diferencias distinguir entre muchos y pocos

dejar que el niño arregle formas

identificar los rincones en las formas

distinguir entre texturas

hacer figuras geométricas

comparar las figuras geométricas con la realidad

identificar variaciones de claro y oscuro

relacionar colores con objetos

identificar formas

comparar objetos y formas vivientes

ejercicios de ilustración de tiempo, noche, día, etc.

dibujar siguiendo ritmos de melodías o percusiones

mostrar materiales para la creación

experimentar con diferentes materiales moldeables de escultura

expresión de las caras

mostrar trabajos de arte

NIVEL 2.- identificar los colores

proveer al niño con experiencias en manipular formas

mezclar y sacar nuevos colores

reconocer la influencia de la luz en diferentes formas y colores

usar blanco y negro para cambiar el tono

distinguir entre fotografías, dibujos y pinturas

combinar técnicas de diferentes materiales

diferentes tamaños

crear ilusiones de texturas

comunicarse sin palabras ni letras sólo gráficamente

crear contrastes
relatar el dibujo de otro
crear personajes de diferente sexo y edad
reconocer el calor y el frío con los colores

NIVEL 3.- experimentar con la tercera dimensión

introducir los primeros conceptos de impresión
utilizar técnicas más avanzadas
enfaticar los contrastes
crear la sensación de profundidad con contrastes en varios elementos
reconocer la necesidad de considerar todo el espacio en un arreglo dado
reconocer usos de las impresiones como herramientas de comunicación
conocer más técnicas de pintura
describir el contorno de objetos
ver diferencias entre tabajos de arte
reconocer Influencias
crear formas pegando papel
creación de escenografías
conocer los colores puros
reconocer la necesidad de considerar todas las vistas de cualquier forma tridimensional
usar toda la superficie del trabajo
reconocer las relaciones, lo claro y lo oscuro

NIVEL 4.- experimentar con mezclas de colores

crear dibujos en sucesión de acontecimientos
crear la ilusión de movimiento repitiendo colores
indicar la hora del día por medio de sombras
reconocer formas básicas para la escultura
distinguir diferencias y similitudes en diferentes obras de arte
detectar la naturaleza de las cosas
descubrir trabajos de arte
reconocer colores fríos y cálidos
enseñar sombras
reconocer la naturaleza del espacio
identificar temas en los trabajos de arte
conocer conceptos como cóncavo y convexo
hacer divisiones interesantes en el espacio
expresar sentimientos e ideas por caminos simbólicos

- conocer diferencias entre distorsión, abstracción y estilización
  - creación de maquetas
- NIVEL 5.- elabora carteles, avisos, etc
- crear simetrías y asimetrías, rítmicas y arrítmicas
  - conocer técnicas de grabado
  - realizar en grupo pequeños murales
  - mezclar diferentes materiales y técnicas en el mismo trabajo
  - reconocer entre estilizado y natural
  - crear la ilusión de texturas
  - usar diferentes materiales
  - medir proporciones oraciones con el dedo o con el lápiz
  - crear estructuras con figuras geométricas
  - habilidad e importancia de contorno
  - crear composiciones con fotografías
  - balance del espacio
  - usar simetrías y asimetrías
  - hacer que figuras aparezcan en suspensión
- NIVEL 6.- trazar diferentes tipos y agrupamientos de letras
- crear personas en actividades y ángulos diferentes
  - usar elementos y útiles de la arquitectura
  - crear formas estacionarias o con movimiento
  - manejar objetos grises, azules y claros para variar la distancia
- NIVEL 7.- experimentar la creación con temas de actualidad
- reconocer las propiedades del color
  - dibujar lugares, ciudades, rincones, etc. de su interés
  - cambiar los tamaños reales de personas objetos y animales
  - identificar conceptos de refracción de la luz
  - materiales opacos
  - reconocer la variedad de roles en la sociedad de un artista
  - contrastes
  - perspectivas
  - escalas y proporciones.

CONCLUSIONES

El niño aprende más fácilmente y mucho más en una atmósfera en que se reconoce y se aprecia su capacidad creadora, sus potencialidades innatas y necesidades emocionales.

La enseñanza de las artes no puede considerarse como una disciplina ya que las limitaciones y restricciones no son indispensables ni necesarias para que el niño se exprese plásticamente.

Al hablar de etapas y edades no se puede hablar de una regla fija. El medio ambiente cotidiano, el contacto con formas de cultura, con realizaciones estéticas, con vocablos y apreciaciones se depositan en su interior conformándolo o deformándolo a veces, de acuerdo a unas determinadas características.

Todo individuo al nacer cuenta con un equipo biológico heredado con determinadas y particulares características que identifican su constitución corporal de la que se deriva en el plano psicológico el temperamento, que durante toda su vida va a imprimir un matiz emocional peculiar a sus acciones, a su conducta.

En la personalidad hay elementos que son comunes a todos los seres humanos, más esto no quiere decir que todas las personas tengan las mismas habilidades.

Por otro lado, la energía no sólo se utiliza en el crecimiento sino también en las actividades mentales.

Esta energía y las dotes individuales, así como la exposición precoz, interés, motivación proporcionan un mayor desarrollo del potencial artístico de niño.

Cuando se logra un sano ajuste emocional, el niño dará todo de sí, no caerá en limitaciones, ni desconfianzas, ni inseguridad.

Es importante que el maestro de artes plásticas, conozca el medio ambiente sociocultural del niño para poderlo guiar sin presiones y pueda expresarse en su expresión plástica.

La pedagogía del arte debe tener en cuenta los maravillosos pensamientos mágicos que los niños tienen, ayudar a expresarlos y no reprimirlos con lógicas que poco a poco opacan su imaginación.

El pensamiento mágico, en algunas edades empieza a ceder a los principios de la lógica y la realidad, más esto no quiere decir que se detenga al niño en este desarrollo normal, sólo es cuestión de exaltar la imaginación ya que el niño es esclavo de la forma, puesto que su pensamiento abstracto es relativamente pobre.

El dibujo es mucho más que eso, es un sistema de representación de doble polaridad, que exhibe a la vez la necesidad psicológica, influencias sociopedagógicas, funciones, condiciones y sus sentimientos más profundos. Más, la hora de expresión o creación artística no es la hora de una apreciación psicológica.

El factor socioeconómico como el nivel escolar pueden intervenir en el sentido de modificar, acelerar o retardar momentáneamente el ritmo de desarrollo de la representación gráfica. Por otro lado el sexo no crea ninguna diferenciación de fondo en la expresión plástica.

En la escuela, el dibujo y la creación plástica como otras ramas de las artes visuales son utilizadas como complemento para la reafirmación de conceptos. Pero este sentido no es compensado, lo suficiente por una pedagogía de la fantasía donde se encontraría y cultivaría la imaginación simbólica, por otra parte reprimida.

La vivacidad de fantasía, espontaneidad, respuestas emocionales y entusiastas por el placer de hacer y crear son unas de las características más importantes del "arte" infantil.

El maestro puede alterar la secuencia de estudios formales de perspectivas, colores, etc. para dar paso a la imaginación, experiencias y fantasías. Más tiempo debe ser usado en aspectos imaginativos de arte porque has ideas abstractas que son más difíciles de asimilar.

El maestro debe tener un estándar no estético con el cual evaluar calidad, ya que tanto el niño muy pequeño, como los niños ya grandecitos, que se acercan a la adolescencia, son capaces de manejar experiencias antiestéticas.

La captación artística, es la forma en que el niño percibe al mundo, no de la forma cotidiana sino con su doble pertenencia a la fantasía y a lo real, que a través de las respuestas gráficas muestra su doble relación con el mundo sensible y el mundo imaginativo.

Entre más se desarrolle la captación se irán encontrando formas más lógicas, como la perspectiva, el color, etc. pero estas ideas no deben ser tomadas como obstáculos fijos, presentarlos sólo como herramientas, que pueden ser variadas y modificadas o ignoradas, en favor de fantasías, sentimientos, etc.

El niño experimenta con todos los materiales, cambia colores, arregla formas etc. e irá creando símbolos que repetirá y experimentará, sólo escogerá los que necesita y hará a un lado los demás, así llegará a su primera captación de la figura esquemática que él ha creado, que no le ha sido impuesta y esta creación con estímulos adecuados será seguida por muchas más, es un periodo de experimentación de lo que percibe.

Esta percepción por lo general está limitada por el interés, es aquí cuando la ayuda del pedagogo es necesaria. El desarrollo paulatino de la capacidad de percepción es una motivación para la actividad artística.

Cuando los objetos de estudio son seleccionados no por su valor estético sino por otro interés, es cuando el desarrollo de la captación artística y el conocimiento de la sensibilidad son mayores.

Los niños que todavía no entran en la adolescencia tienen un modo diferente de pensar. Si estos niños son llevados con entusiasmo y conocimiento a continuar su práctica de las representaciones visuales de sus ideas es posible que el arte venga a ser parte positiva e importante en su vida.

El arte es primeramente una serie de ejercicios de observación y visualización que necesita de una concentración y esfuerzo, es tan difícil como aprender a leer o escribir.

Una primera pedagogía podría quizá definirse como una contrapedagogía; no más mostrar, sino ver. Pero una pedagogía de la creación hará que en el dominio del dibujo sea donde la creatividad infantil alcance los más notables resultados. En los niños los dibujos no son usados como medida de sus habilidades como artistas sino como un indicador de su nivel perceptual.

Por último, el arte no es un regalo para unos cuantos, está a la mano de todos, puede ser enseñado y aprendido, o simplemente contemplado.

Si definimos la creación como "la creatividad más una cantidad de exigencias, presiones internas, externas, búsqueda de un lenguaje" podemos decir que el niño puede aunque sea limitadamente, experimentar la creación.

Algunos niños se convertirán en artistas y los que no, tendrán una aptitud competente en percepción y visualización. No se trata de crear una sociedad de artistas, pero sí una sociedad más visual que sienta más agradable los caminos del arte.

El niño experimenta con todos los materiales, cambia colores, arregla formas etc. e irá creando símbolos que repetirá y experimentará, sólo escogerá los que necesita y hará a un lado los demás, así llegará a su primera captación de la figura esquemática que él ha creado, que no le ha sido impuesta y esta creación con estímulos adecuados será seguida por muchas más, es un periodo de experimentación de lo que percibe.

Esta percepción por lo general está limitada por el interés, es aquí cuando la ayuda del pedagogo es necesaria. El desarrollo paulatino de la capacidad de percepción es una motivación para la actividad artística.

Cuando los objetos de estudio son seleccionados no por su valor estético sino por otro interés, es cuando el desarrollo de la captación artística y el conocimiento de la sensibilidad son mayores.

Los niños que todavía no entran en la adolescencia tienen un modo diferente de pensar. Si estos niños son llevados con entusiasmo y conocimiento a continuar su práctica de las representaciones visuales de sus ideas es posible que el arte venga a ser parte positiva e importante en su vida.

El arte es primeramente una serie de ejercicios de observación y visualización que necesita de una concentración y esfuerzo, es tan difícil como aprender a leer o escribir.

Una primera pedagogía podría quizá definirse como una contrapedagogía; no más mostrar, sino ver. Pero una pedagogía de la creación hará que en el dominio del dibujo sea donde la creatividad infantil alcance los más notables resultados. En los niños los dibujos no son usados como medida de sus habilidades como artistas sino como un indicador de su nivel perceptual.

Por último, el arte no es un regalo para unos cuantos, está a la mano de todos, puede ser enseñado y aprendido, o simplemente contemplado.

Si definimos la creación como "la creatividad más una cantidad de exigencias, presiones internas, externas, búsqueda de un lenguaje" podemos decir que el niño puede aunque sea limitadamente, experimentar la creación.

Algunos niños se convertirán en artistas y los que no, tendrán una aptitud competente en percepción y visualización. No se trata de crear una sociedad de artistas, pero sí una sociedad más visual que sienta más agradable los caminos del arte.

Los niños deben aprender tarde o temprano que sus representaciones no tienen que ser iguales a la realidad, ni deben serlo, tienen que descubrir que cada creación es un símbolo, son objetos de la intención del artista, esta lección debe ser aceptada antes de que estén listos para producir arte o para apreciar el arte de los demás.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

BIBLIOGRAFIA BASICA

Hofling, Charles

Tratado de Psiquiatría

Segunda edición

México, Nueva Editorial Interamericana, 1974

Solomon, Philip, et.al

Manual de Psiquiatría

México, El Manual Moderno, 1972

Silver, Henry, et.al

Diagnóstico y Tratamiento Pediátricos

México, El Manual Moderno, 1981

Freedman, Alfred, et.al

Modern Synopsis of Psychiatry

Tomo II

Baltimore, The Williams and Wilkins Co., 1976

Nelson, Waldon, et.al

Tratado de Pediatría

Tomo I

Barcelona, Salvat Editores, 1979

Wasserman, Edward, et.al

Pediatría Clínica

México, Interamericana, 1975

Cueli, José, et.al

Teorías de la Personalidad

México, Trillas, 1973

Terman, Lewis, et.al

The Measurement of Intelligence

Massachusetts, Houghton Mifflin Company, 1970

Tokay, Elbert
Fundamentals of Physiology
New York, Barnes and Noble, inc., 1984

De la Fuente, Ramón
Psicología Médica
México, FCE.1974

Broom, Leonard, et.al
Sociología
México, Continental, 1976

Bernal, Alfonso
Errores en la Crianza de los Niños
México, El Caballito, 1976

Corinia, Ivan, et.al
Arte is Elementary
USA, Peregrine Smith Books, 1983

Limstrom, Miriam
Children's Art
USA, University of California Press,1987

Read, Herbert
The Meaning of Art
London, Faber and Fabere, 1962

Prieto, Daniel
Estética
México, Edicol, 1977

Aymerich, C.
Expresión y Arte en la Escuela
Tomo I
Barcelona, Ed Teide, 1981

Eco, Umberto
La Definición del Arte
Barcelona, Martínez Roca, 1971

Aymerich, C.
Expresión y Arte en la Escuela
Tomo II
Barcelona, Ed Teide, 1981

Duborgel, Bruno
El Dibujo del Niño
Buenos Aires, Ed. Paidós, 1981

Griffiths, Arnold
El Estudio de la Imaginación de la Niñez
London, Kegan Paul, 1960

Munsterberg, E.
El Dibujo de la Figura Humana
Buenos Aires, Ed. Guadalupe, 1984

Delgado, Luis
Análisis Estructural del Dibujo Libre
Barcelona, Ed. Paidós, 1983

Artes Plásticas I, II, III.
Dir. Gral. de Educación Secundaria Técnica
S.E.P. Subdirección de Desarrollo Educativo, 1982

CITAS

- (1)De la Fuente, M. Psicología Med, pág. 187
- (2)De la Fuente, Op.cit., pág. 125
- (3)Valenzuela, R. Manual de P., pág. 63
- (4)Valenzuela. Op.cit., pág. 6
- (5)Ibidem, pág. 639
- (6)Ibidem
- (7)Ibidem, pág. 70
- (8)De la Fuente, Op.cit., pág. 118
- (9)Nelson, W. Tratado de..., pág. 27
- (10)Valenzuela, Op.cit., pág. 71
- (11)Ibidem, pág. 63
- (12)Ibidem, pág. 638
- (13)Nelson, Op.cit., pág. 27
- (14)Ibidem, pág. 56
- (15)De la Fuente, Op.cit., pág. 152
- (16)Nelson, Op.cit., pág. 15
- (17)Valenzuela, Op.cit., pág. 72
- (18)Wasseman, E. Pediatría Clínica, pág. 21
- (19)Nelson, Op.cit., pág. 16
- (20)Valenzuela, Op.cit., pág. 66
- (21)Ibidem
- (22)Nelson, Op.cit., pág. 55
- (23)De la Fuente, Op.cit., pág. 154
- (24)Ibidem
- (25)Ibidem, pág. 59
- (26)Ibidem
- (27)Ibidem
- (28)Ibidem
- (29)Ibidem
- (30)Wsseman, Op.cit., pág. 19
- (31)Nelson, Op.cit., pág. 55
- (32)Munstenberg, E. El Dibujo de la, pág. 16
- (33)Duborgel, El Dibujo del, pág.131
- (34)Munstenberg, Op.cit., pág. 17

- (35)Ibidem
- (36)Duborgel, Op.cit., pág. 13
- (37)Limstrom, Children's Art, pág. 12
- (38)Duborgel, Op.cit., pág. 48
- (39)Ibidem, pág. 48
- (40)Ibidem
- (41)Prieto, Estética, pág. 23
- (42)Limstrom, Op.cit., pág. 1
- (43)Duborgel, Op.cit., pág. 202
- (44)Ibidem, pág. 192
- (45)Ibidem, pág. 180
- (46)Prieto, Op.cit., pág. 13
- (47)Duborgel, Op.cit., pág. 181
- (48)Ibidem, pág. 123
- (49)Ibidem, pág. 215
- (50)Ibidem, pág. 17
- (51)Ibidem, pág. 151
- (52)Ibidem, pág. 151
- (53)Ibidem, pág. 27
- (54)Ibidem, pág. 97
- (55)Limstrom, Op.cit., pág. 57
- (56)Duborgel, Op.cit., pág. 228
- (57)Ibidem, pág. 210
- (58)Ibidem, pág. 187