

The background is an abstract painting with vibrant, textured colors. The top left features a large red shape, followed by yellow, green, and blue sections. The bottom right is a solid red area containing a black silhouette of a person with arms raised. The text is centered in the upper half.

Pedagogía desde
el Arte
Manual de Introducción

Save the Children

Visión, Misión y Objetivo

Save the Children México es la organización que quiere construir un mundo en el que se respete y valore a cada niño y niña; un mundo que escuche y aprenda de ellos, donde gocen de oportunidades y esperanzas. Esto se traduce operativamente en la lucha por los Derechos de la niñez, brindando mejoras inmediatas y duraderas, teniendo como objetivo general contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de México, con particular atención a los grupos sociales más vulnerables, para que éstos adquieran en su proceso formativo, los conocimientos, los hábitos, la comprensión de sus derechos y los valores éticos que requieren para realizarse plenamente en el transcurso de su evolución y llegar a ser ciudadanos productivos que construyan su propia vida.

Pedagogía
desde
el Arte
Manual de Introducción

Contenido

Presentación	3	Capítulo 3. Práctica	
Introducción	5	Plástica: Proyección del Inconsciente	47
Capítulo 1. Manual		Expresión corporal: Habitando mi cuerpo	52
Transformación Cultural	8	Juegos teatrales: Jugando se Aprende	55
Marco de Referencia	9	Rítmica: El ritmo de la vida	59
Antecedentes Históricos	13	Resultados	64
Arte y Educación	15	Propuesta de Bitácora	66
Pedagogía desde el Arte	16	Preguntas Frecuentes	68
Rebasa los confines de lo Artístico para afectar la vida misma	17	Niños y niñas dicen	70
Educación para la Vida	19	Bibliografía	84
Desarrollo para la Creatividad	21		
Arte en los Talleres Save the Children México	22		
Capítulo 2. Guía. Características del trabajo desde el Arte			
Primera Etapa	26		
- Objetivos			
- Contexto			
- Requerimientos del taller			
- Materiales necesarios			
- Las técnicas			
El Taller	30		
- Inicio del taller			
- Desarrollo			
Sesión Plástica	33		
Sesión Corporal	36		
Sesión de Juegos Teatrales	38		
Sesión Rítmica	41		

Save the Children México es la organización civil en materia de niñez más grande del país, esto se expresa no sólo en la capacidad de inversión financiera, de cobertura territorial o de atención directa; también se refiere a la capacidad de generar ideas plurales y hallazgos pedagógicos.

La capacidad de producción editorial de SC México se incrementa todos los años, lo que refleja el interés colectivo por sistematizar e interpretar los fenómenos relacionados con la niñez; estas sistematizaciones tienen diferentes niveles de profundidad y se generan localmente.

Por otro lado también han existido momentos en los cuales las ideas se consolidan después de un largo proceso de amasamiento, de diálogos, de contacto con la otredad, algo de ello hay en el marco conceptual de esta propuesta pedagógica, que ha abrevado directamente de la experiencia de colegas en Guatemala y en Nicaragua con quienes hemos intercambiado información, hallazgos, inquietudes y expectativas.

En este último tema se desataca el proceso que en Guatemala un importante sector de la sociedad civil ha cristalizado en una idea denominada "la Iniciativa". Este proyecto colectivo impulsado por SC Noruega, ha sintetizado en cinco publicaciones concatenadas una reinterpretación hermenéutica del cosmos, de las relaciones humanas y del sentido de la vida. Esto leído desde la experiencia de campo de los equipos de SC México, se presentan con gran nitidez como el mejor de los mundos posibles, en donde los derechos de la niñez están hechos emoción presente, los derechos de la naturaleza de la mano de los de la niñez, y los derechos humanos expresados en amor y ternura.

En una visita de campo con colegas de Save the Children Noruega en Guatemala y Nicaragua, pudimos observar aspectos sustantivos vinculados a la calidad educativa: la alegría, la fuerza de vida, las relaciones de amistad, el silencio, la concentración armónica en donde todos trabajan juntos en algo que no tiene forma aun, en los lenguajes, en las culturas entrelazadas.

A partir de esta expectativa nos dimos a la tarea de indagar más, e impulsamos los primeros talleres de arte en el programa educativo de Tixcacalcupul, y encontramos que estos incipientes iniciadores se veían muy ampliamente satisfechos a partir de que se utilizó la danza, las artes plásticas, el teatro y la poesía como el único canal en el cual transmitíamos la agenda de los niños: las emociones y la perspectiva de vida de la niñez maya.

Así continuamos en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Puebla y la experiencia con los y las promotoras y con los niños y las niñas, nos permitió reorganizar las ideas fundamentales y plasmarlas en un marco conceptual.

Este proceso no es nuevo ni está asilado, Save the Children México se ha caracterizado en sus más de 30 años de historia, en el principio de retarse así misma, de no acomodarse en un espacio definido de confort, de estimular el pensamiento, en replantearse sus certezas. Y se ha co-evolucionado pasando diferentes paradigmas: del desarrollo comunitario, a uno centrado en la niñez y de ello al enfoque de derechos, que ahora lo expresamos por su consecuencia en lo que denominamos la construcción de ciudadanía y este es a su vez un estado emocional de armonía, facilitado por la educación desde el arte.

Algo que me parece importante enfatizar, es que en ésta propuesta educativa las redes de diálogo íntimo y social para estimular la construcción del Ser y a partir de ello la del Ser Social, se expresan con mejor claridad y se puede traducir en actividades dirigidas.

Lo mejor de todo es que apenas comenzamos en esta labor re-interpretativa y lo queremos hacer asumiendo el reto de asumir la Inter-culturalidad y las expectativas del emocional matrístico como valores en la educación a través de las artes.

Sean bienvenidos

Allan Gómez
Director de Desarrollo Institucional y Vinculación con la Alianza

Propuestas van y propuestas viene con respecto a los elementos que profundizan la formación de "Competencias" en niños, niñas y jóvenes, entendiendo competencias como las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida adulta y que requerirán de tales habilidades.

Una de estas teorías sostiene:

"La unión de la educación y las artes opera positivamente en el tejido neuronal de los menores, fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad cultural y propicia el pluralismo, el reconocimiento y el respeto por los otros "

El "Desarrollo humano integral" refleja el cambio cultural por el cual Save the Children México trabaja objetivamente, por ello la decisión de incluir el arte como materia de trabajo en los talleres. En México el Arte salió de la currícula de la educación primaria desde aproximadamente los años setentas y ochentas, época en la cual la educación artística era principalmente el uso de la danza folklórica como herramienta para el conocimiento del cuerpo, los resultados fueron interesantes y se reflejaron en la creación artística de la época, en una generación mucho más musical, con habilidades corporales finas y en general más en contacto con su lado emocional.

En la actualidad la educación artística es del grupo de materias llamadas "Para escolares", que son devoradas y extraviadas en una currícula que no les permite ser parte del conocimiento. Pese a la petición reiterada de investigadores, ONG's especializadas, e incluso, la UNESCO de incluir permanentemente en la programación educativa el arte como un elemento de desarrollo en la educación elemental, pocas voces han resonado con esta propuesta.

En la educación primaria en México, no existe un panorama alentador ya que las prácticas artísticas se limitan a paseos cortos por museos de la ciudad, cubriendo con ello la materia de apreciación estética, que por un error de enfoque, solo llenan de datos sin sentido a los alumnos, es decir, la visita al museo en sí, tiene un valor preponderante, pero al carecer de un vínculo real con los temas de la currícula, se convierte en lo que son: "un paseo, un día sin clases".

1. Observatorio ciudadano de la Educación, "Educación Artística" comunicado 112, La Jornada, México, D.F., 28 de Noviembre de 2008, plataforma educativa 2006 por Sandra Aguirre, Miguel Ángel Rodríguez y Marisol Silva Laya.

Save the Children México toma la iniciativa de ponderar el Arte como elemento fundamental en el desarrollo educativo como una propuesta sólida. Citando a Kochiro Matsuura:

“La creatividad, la imaginación y la capacidad de adaptación son competencias que se desarrollan por medio de la educación artística y son tan importantes como las habilidades tecnológicas y científicas requeridas”.

Capítulo 1.
Manual

Transformación Cultural

La transformación cultural implica un cambio de modelos de relación entre los habitantes de este planeta. Es la transformación cultural parte importante de la construcción de ciudadanía, dado que el rumbo y dirección de dicha transformación tiene que ver con qué ciudadanos deseamos formar.

Los modelos de relación dominantes en nuestra sociedad actual, tienen que ver sobre todo con la apropiación como un valor, así la guerra y la posesión, se convierten en elementos cotidianos de relación. Otro aspecto que aprendemos a reproducir cotidianamente en nuestras relaciones con los demás, son las redes cerradas de conversación, lo que impide el reconocimiento y el nivel de empatía con el otro. Hemos asumido que es imposible cambiar pautas de conducta ya que con ellas se ha crecido, sobre todo los adultos piensan que es imposible cambiar. Aquella famosa frase de "Los niños son el futuro" no es tan errada, y aunque confiere en niños, niñas y jóvenes una labor que parece titánica, es en esta etapa del desarrollo humano donde se posee la fuerza vital y transformadora que permite concebir y asumir nuevas maneras de reconocerse y relacionarse. Es en ellos donde radica la fuerza para lograr el cambio en los viejos paradigmas que se creen impuestos. En la educación se encuentra un espacio propicio para dicha transformación; este manual pretende ser una propuesta que apoye en el proceso de transformación cultural, a mediano y largo plazo.

Marco de referencia para el acceso a una vida digna, plena y democrática.

La transformación cultural, como se expresó anteriormente, requiere un cambio profundo en las formas de concebir el mundo, a las personas y las relaciones con el otro desde una perspectiva integradora, con una visión holista (equilibrio natural y comunión con la naturaleza)

Con un grupo promotor formado por personas con diferente formación, pero un enfoque metodológico similar, Save the Children México inició una reflexión profunda, sustentada y documentada sobre el proceso de transformación cultural que pretende encausar en niños, niñas y jóvenes. El proceso generado a partir de la deducción y resolución de dudas del cual, surgieron líneas de trabajo como: ¿Por qué se desea la transformación cultural? ¿Para qué? ¿Hacia dónde se dirige esta transformación? ¿Qué se espera?, etc. entre otras preguntas que redirigían el trabajo y el rumbo de toda acción educativa y operativa a realizar.

Algunas respuestas fueron solo el inicio para reorganizar el pensamiento metodológico y algunas preguntas generaron aun más incógnitas sobre el proceso de desarrollo.

El resultado de la primera etapa de reflexión generó un Marco de referencia en el cual se ha expresado una iniciativa contundente en la que se vinculan los cuatro principios básicos de la Convención: Supervivencia y desarrollo, Participación, No discriminación e Interés superior del niño.

Este marco se ha convertido en el eje rector y parámetro en la selección de temas y estrategias metodológicas de todo programa en Save the Children México. Este marco propone un sistema de acceso a una vida digna plena y democrática, al pretender que niños, niñas y jóvenes que estén en contacto con programas Save the Children desarrollen capacidades, herramientas y valores que les permitan construir su propio conocimiento, expresar libremente sus ideas y que les ayuden al autoanálisis, formando personas responsables de sí mismos, en un enfoque sistémico y holista, el cual debe tratar de equilibrar al ser y al ser social.

Una forma de reflexión viva, en la cual se asume la presencia en diferentes ámbitos como la familia, la comunidad, el país, el mundo a partir de sí mismo y del reconocimiento del otro, como legítimo otro. Un proceso de construcción de ciudadanía armónico al proceso de construcción personal, tendiendo redes de comunicación asertiva que coadyuven el desarrollo de valores tales como:

Glosario

Convivencia	Parte de la noción de interdependencia, en donde la persona es responsable de sí mismo y en la relación con el otro, busca que haya retroalimentación mutua.
Amor	Es una necesidad biológica del ser humano que le permite hacer contacto con el otro, reconociéndolo como legítimo otro con sus semejanzas y diferencias y valorando su existencia.
Humildad	Se sustenta en un conocimiento de las capacidades y habilidades propias, abriendo posibilidades para que opere la influencia sutil en el ámbito de acción de las personas.
Participación	Es la apropiación que hacen las personas de su capacidad para escuchar, observar, decidir, opinar, buscar opciones e influir en su entorno.
Intuición	Es el contacto con la sabiduría interna y plantea el respetar lo que sentimos y sabemos desde nuestro ser y confiar en el equilibrio natural interno que nos mantiene vinculados orgánicamente con lo que nos rodea.
Libertad	Abarca la posibilidad de experimentación en cualquier ámbito con responsabilidad y respeto, reconociendo el espacio del otro.
Respeto	Implica un conocimiento de uno mismo y un reconocimiento del otro en libertad, así como de la riqueza que aporta la diversidad.

Los valores fueron seleccionados como una manera de acotar y direccionar acciones específicas para el trabajo en campo.

Estos valores generados en un accionar cotidiano, pueden encausar el desarrollo de una vida digna plena y democrática, tres aspectos vitales para la construcción de ciudadanía. Estos valores al reproducirlos como elementos del accionar cotidiano (desde el corazón) se transforman en el pensamiento (la cabeza) en los principios de la convención, proyectándose al exterior como una forma de vivir.

Vida Digna Plena y Democrática

Supervivencia y desarrollo

Participación

No discriminación

Interés superior del niño

Valores
Convivencia
Amor
Humildad
Participación
Libertad
Respeto

Esta guía y manual integran estos valores como transformadores de los modelos de relación, incidiendo directamente en aspectos de la vida y que parten desde el reconocimiento cultural como parte de la integración del individuo a su entorno de vida. El arte como un puente que armoniza el espíritu y el cuerpo, es una herramienta que permite apoyar este proceso de una manera reflexiva y permanente.

Los valores percibidos se percibirán a lo largo de la guía de manera intrínseca y es labor cotidiana referirse a estos valores, parte del modelo, habitualmente en el trabajo en campo.

En México el Arte salio de la currícula de la educación primaria pues se le considera una materia que quita campos en el mapa curricular. La educación artística es del grupo de materias llamadas Paraescolares, que son devoradas y extraviadas en una currícula que no les permite ser parte del conocimiento, y las toma como materias complementarias. Al restarle valor a la integración de actividades artísticas, se excluye una herramienta práctica y útil en la construcción del conocimiento.

En la educación primaria no existe un panorama alentador con respecto al Arte, y es solo en las escuelas privadas donde las materias cuentan con un enfoque de arte, en las escuelas públicas no ocurre así, siendo la educación artística limitada a paseos cortos por museos de la ciudad, cubriendo con ello el requerimiento oficial de apreciación estética.

Los documentos relativos al sistema educativo Nacional hablan sobre la educación artística proponiendo y suponiendo que se llevan a cabo 4 acepciones que permiten la vinculación del arte al proceso formador, sin embargo en la práctica estas sugerencias no son tomadas en cuenta.

Estas acepciones son un buen punto de partida para la introducción del arte en los procesos formativos, y al equipo Save the Children les han servido como elementos de reflexión, como se expresa en las siguientes notas:

Primera acepción.-

Apreciación del arte por medio de la exposición a él. Por ejemplo, asistir a una sala de conciertos o a un museo.

Recomendación Save the Children: cuando escojas un evento artístico para realizar un paseo debes pensar en ¿Qué objetivo cumple? ¿Qué reflexión puede generar? De no ser así podríamos caer en simplemente realizar "Paseos Divertidos", y no por que la diversión este peleada con la educación, por el contrario, debería de ir de la mano, pero la clave está en siempre preguntarnos "¿Qué aprendo de ello?"

Segunda acepción.-

Formación de potenciales artistas o fomentar el desarrollo de capacidades artísticas por medio de la enseñanza de técnicas, el estudio y la practica. Por ejemplo, enseñar a tocar la guitarra o a pintar acuarela.

Recomendación Save the Children: al detectar a niños, niñas y jóvenes con habilidades finas en alguna disciplina Artística es parte de nuestro trabajo tener un listado de instituciones a las cuales el niño, niña o joven pueda acudir para el desarrollo de su habilidad. Una Habilidad fina es aquella que nos sorprende por la precisión con que es ejecutada y coloquialmente lo llamamos TALENTO.

Tercera acepción.-

El arte como recurso didáctico para el aprendizaje de contenidos de cualquier otra asignatura, por ejemplo representar teatralmente algún episodio de la historia patria o modelar con plastilina una cordillera o un volcán.

Recomendación Save the Children: lograr que cada actividad tenga un toque de arte no es tarea sencilla, pero tampoco imposible, con un poco de imaginación podemos tratar las temáticas de una manera lúdica y que permitan generar conocimientos desde la reflexión y la vivencia.

Cuarta acepción.-

Difusión de las bellas artes y las artes populares

Recomendación Save the Children: en la medida de lo posible debemos mostrarles a niños, niñas y jóvenes imágenes de obras de arte (Historia del Arte), y artesanías típicas, como una manera de ponerlos en contacto con elementos artísticos diversos. Además recordemos que: "un buen artista siempre es un buen espectador"

Al retomar estas acepciones expresadas en la propuesta Nacional de Educación, tan solo como punto de partida, se propone un modelo educativo que pretende que niños, niñas y jóvenes tengan un desarrollo armónico, reflejando el cambio de paradigma por el cual Save the Children trabaja.

Una persona que recibe educación artística a temprana edad tiene mayores oportunidades para desarrollar su sensibilidad y su capacidad intelectual. Vincular el arte a los procesos educativos, tiene como fin ofrecer a los niños y niñas nuevas herramientas de comunicación y expresión de sus emociones e ideas. El arte como una de las instituciones sociales primarias trata de responder simbólicamente al enigma de la vida, permitiendo apreciar profundamente los valores de la vida humana.

El arte dista mucho de ser lineal, es más bien un sistema complejo de conocimientos. Lineal se refiere a una estructura en la que la suma de los conocimientos tiene un resultado ya establecido, en el arte lo que sucede, al referirla como un sistema, es que la suma de sus partes no tiene un orden establecido y mucho menos un resultado similar. La visión sistémica en el proceso educativo ha sido reconocida por numerosos teóricos como un elemento fundamental para la construcción del conocimiento, entonces el Arte al ser un sistema de saberes técnicos e interrelacionados, es una herramienta adecuada para comprender la educación como un conjunto de conocimientos relacionados.

Utilizar el Arte como herramienta educativa tiene la ventaja de que al ser una disciplina que se nutre de las emociones para "crear" nos garantiza la creación de un vínculo afectivo y empático con los educandos, quienes encontrarán en el arte nuevas formas de expresarse.

El Arte como ensayo de la realidad ayuda a comprender la vida, explorando y reflexionando sobre las posibilidades existentes, permitiendo el error, reflexionando a partir de ello y generando conclusiones. Los avances al vincular el Arte al proceso educativo tanto para los alumnos y para los formadores serán:

- **Alumnos** incrementando su capacidad de observación y reflexión, mostrando desarrollo en el uso de herramientas verbales. Desarrollando autoestima y seguridad.

- **Maestros** que asumen un rol de mediador, abriendo espacios de reflexión, fomentando la expresión libre dentro de una dinámica grupal, en lugar de solo transmitir información.

Al desarrollar la educación desde este enfoque, comprometemos el trabajo al manejo de emociones, atendiéndolas y encausándolas. Los educandos encontrarán en el arte una manera de experimentar y de desarrollar su imaginación expresando sus ideas de maneras concretas y apoyadas en la comprensión y el amor.

Se parte de la hipótesis que al incluir la educación artística en el proceso educativo se logran desarrollar habilidades a nivel Psico-Emocional y Social. Pedagogía desde el Arte es la propuesta educativa que Save the Children México implementa en sus talleres formativos como una estrategia educativa, con resultados alentadores en los procesos educativos y en la contención escolar de niños, niñas y jóvenes.

Al introducirlos en procesos lúdicos/artísticos se desarrollan habilidades físicas, imaginativas y emocionales, que permiten la búsqueda de nuevas formas de comunicación, naturales al proceso creativo. Niños, niñas y jóvenes encontrarán en el arte una forma de explicar sus emociones, pensamientos y sueños.

La propuesta aborda el Arte como herramienta para exponer de manera reflexiva temas como: violencia, equidad de género, explotación, nutrición, etcétera; todos ellos ejes temáticos permanentes en los programas, generados desde la participación, eje fundamental para lograr la visibilidad de la Convención de los Derechos del Niño.

La literatura, las artes plásticas, la música, la danza, el teatro, son medios para la reproducción y representación cultural de la sociedad, tanto en tiempo como espacio, ya que muestran las particularidades de la vida cotidiana. En el arte, la mente reconoce el mundo en el que se encuentra, las ideas se vinculan, se apropian y enseñan. Las artes acrecientan el conocimiento pues proveen "Experiencias de Vida" que desde la ficción proponen una visión del mundo.

Como herramienta educativa, el arte retoma las emociones como elemento creativo. Estableciendo un vínculo afectivo/ empático con su creador (educandos), quien descubrirá nuevas formas de expresar y comunicar su interior al exterior; para los promotores y promotoras, por otro lado encontrarán un modo de enriquecer su práctica educativa partiendo de la propia creatividad.

Considerar el Arte como un puente que armoniza y equilibra la relación entre el pensar, el sentir y el hacer, lo convierte en una estrategia de aprendizaje y enseñanza que trabaja la visión totalizadora y desarrolla el pensamiento, las emociones y la voluntad del Ser.

Rebasa los confines de lo artístico para afectar la vida misma

Al eliminar las artes de la currícula, relegándolas a simples materias extra escolares sin ningún valor en la currícula de materias, las condenaron al puesto de divertimentos o actividades para mantener activos a niños y niñas, ocasionando el que las artes se consideren como una actividad ocupacional, perdiendo su valor fundamental.

La literatura, las artes plásticas, la música, la danza y el teatro, son medios para mostrar las particularidades de la vida, ayudan a la mente a reconocer el mundo en el que se encuentra, más allá del mero reconocimiento de imágenes, se trata de vincularlas, apropiárselas y aprender de ellas. Las artes acrecientan el conocimiento pues generan "Experiencias de Vida".

La experiencia es toda esa información que la mente registra y almacena. Cuando un niño pequeño dibuja, lo hace a partir de los modelos más cercanos y las imágenes que ha formado a lo largo de su experiencia. La representación estará ligada a la habilidad motora, lo cual no implica, que aunque parezca un rayón, el niño o niña no trate de representar lo que él piensa, representa lo que puede hacer. La cualidad del arte de "no juzgar" nos permita hacer esta distinción.

El ambiente en el que el Arte se desenvuelve como práctica artística educativa, debe ser por tanto: libre, creativo y espontáneo, teniendo como objetivo ser una creación propia (o en conjunto si es el caso).

La formación artística genera cambios importantes a nivel perceptivo, como: la conformación de habilidades que facilitan la capacidad para generalizar, habilidad para captar características comunes en diversas imágenes, objetos o situaciones. Estas habilidades ayudan en principio a "reconocer", no solo a ver, ya que ver sin reconocer, sería vivir en la ceguera habitual, una de las formas en las que se presenta la inequidad. "El que no conoce, no ve".

Percibir lo que significa amar verdaderamente, interesarse por algo, comprender, crear, descubrir, anhelar o esperar, son valores importantes para la vida; comprender esto, nos revela que el arte es evocación de la vida en toda su plenitud, pureza e intensidad.

Cuando hablamos del trabajo en la construcción del ser, no podemos perder de vista la "inteligencia emocional" esta inteligencia que se divide en lo que pensamos y lo que sentimos; actuar y sentir deben integrarse en la educación, pensando no en la vida académica, sino en la vida como un conjunto de decisiones en las que el equilibrio y uso de las dos características de nuestra mente nos pueden ayudar en la conformación de un individuo totalizado.

“No se trata de dar clases de arte. Lo que interesa es desarrollar las capacidades artísticas: belleza, expresión, creatividad, para promover el desarrollo personal. Imaginar, fantasear, divagar, soñar, invitar, crear, recrear es esencial al proceso educativo...”

Herbert Read

El arte, por tanto, es uno de los instrumentos más poderosos de los que dispone el hombre para la comprensión de la vida, sin el arte los seres humanos estarían desarraigados del pasado y de los otros. No solo puede integrar aspectos de la personalidad, también puede reintegrar al sujeto a la sociedad a la que pertenece.

“... reestablecer el equilibrio en los espíritus que lo han perdido e instigar la calma y el control en los que nunca lo han tenido ”

Luis Argudín

Esto no quiere decir que el arte sea milagroso y cure todos los males, sin embargo se le deben reconocer aspectos pedagógicos, restauradores-terapéuticos, catárticos y placenteros, es decir, estimula cada uno de los sentidos y ayuda a explicar la sensación placentera de sentirse vivo.

Los sentidos, permiten conocer el mundo, relacionarse en él, y encontrar la relación sensible desde el reconocimiento del entorno. La visión permite tener registro del mundo en imágenes. El ojo, su herramienta de registro, está directamente conectado a la mente, esta a su vez se conecta al resto de los sentidos. La mente crece en la medida que los sentidos perciben y aportan contenido, estos deben ser estimulados para apreciar las cualidades, proporciones visuales, las relaciones, los sonidos, el tiempo, el ritmo, el clímax, etc. A este contenido lo llamaremos experiencia

El arte se crea y recrea a partir de imágenes y apariencias destinadas a representar ideas, a mostrar la verdad bajo formas sensibles que permiten ser contempladas. Si bien representa formas exteriores, la cualidad más importante que se debe analizar, es el Principio interno de vida: ideas, sentimientos, pasiones y estados del alma, representados en la obra. Nos es natural comprender símbolos ya sea conciente o inconscientemente.

" Cuando el infortunado rey Sísifo empuja una roca montaña arriba, simboliza todos los esfuerzos estériles, ya sea mentales o físicos; y quizás el hecho más fundamental que hay que comprender en torno al arte es que todo lo que muestra se presenta como símbolo "

Rudolf Arheim

La creatividad es el potencial humano de transformación. Desarrollar la capacidad creativa de niños y niñas a través del arte, permite dotar al alumno de una herramienta que le permite transformar su forma de comunicación y brindarle nuevas maneras para hacerlo. Considerando que la creatividad esta determinada por los hábitos, las creencias, las destrezas y el entorno social, la creatividad también es la capacidad de generar nuevas ideas a partir de conceptos conocidos que habitualmente producen ideas originales.

El Arte debe enseñarse desde las inclinaciones naturales del sujeto y debe desarrollar el juego que cada disciplina propone. Este juego llamado "Representación", es un proceso reflexivo que permite aplicar el conocimiento, brindando recursos y habilidad para desenvolverse en el medio en el que actúan.

Para hablar sobre el avance en otras materias se podría presuponer que al encontrar un desarrollo humano integral el sujeto será capaz de aplicar el conocimiento en diferentes campos de la educación, sin embargo, esta afirmación sigue siendo del terreno de la suposición, ya que solo el trabajo en campo determinará los resultados sobre el avance del sujeto en otras áreas.

Arte en los Talleres de Save the Children

Es en el trabajo directo y desde la práctica educativa que Save the Children México opera, que se han comenzado a recolectar algunos resultados de la propuesta de Pedagogía desde el Arte. Las áreas de trabajo sobre educación artística que se explorarán en el programa, atienden aspectos esenciales de la formación y construcción del Ser y el Ser social, y son explicadas en el siguiente esquema:

1. Artes Plásticas/ Plástica (Educación Visual y Plástica)

Pedagogía desde el Arte

Esta disciplina apoya la auto-percepción y reconocimiento del exterior. Ayuda a conceptualizar las ideas que tenemos del mundo. No podemos olvidar que estamos en un mundo inundado de imágenes, las cuales nos modifican y nos crean una percepción muchas veces equivocada o alterada de la realidad, el dibujo y la escultura ayudan a mostrar ese mundo que se ha estructurado en la mente y que muchas veces es difícil explicar con palabras y que puede ser reflexionado, modificado o incluso cambiado al ser reconocido.

2. Teatro/Juegos Teatrales (Educación verbal y Constructiva)

Pedagogía desde el Arte

Gracias a la dramatización y a los juegos de ficción donde se ponen a prueba el ensayo, el error y la transmisión de una idea, el teatro ayuda al reconocimiento de conductas y reconocimiento propio en figuras llamadas personajes. La referencia es en especial a los juegos teatrales, como una actividad no destinada a una representación "formal", respondiendo más al ideal del juego que a otra cosa. Al ser destinados a un lugar y tiempo en específico, los juegos teatrales ayudan a la exploración del mundo imaginario y las posibilidades, algo así como un "ensayo de vida". Los juegos teatrales ayudan al individuo a concebirse en la convivencia ya que siempre se actúa en función de comunicar algo al otro.

3. Danza/Expresión Corporal (Educación Cinética)

Pedagogía desde el Arte

Esta disciplina apoya el desarrollo integral de la mente y el cuerpo, estimulando la correlación entre el movimiento en función del pensamiento y el pensamiento modificando al movimiento. Asumir y reflexionar en torno a esta relación permite concebir al individuo como parte del exterior y asumir que los movimientos modifican el espacio, es decir el exterior. Una de las enseñanzas más importantes que la danza puede generar, es la reflexión sobre las capacidades propias y el autoconocimiento a partir de la autoimagen.

4. Música/Rítmica (Educación Musical)

Pedagogía desde el Arte

Mejora la capacidad de concentración, desarrolla la sensibilidad y la memoria, ayuda a expresar sentimientos. Tiene la capacidad de sensibilizar pues engloba para su percepción el uso de todos los sentidos y apoya la estimulación de la imaginación.

En el siguiente capítulo se explica el proceso de capacitación que se llevó a cabo con promotoras y promotores Save the Children México.

Capítulo 2.
Guía
Las características
a trabajar desde
el Arte

Primera Etapa

Las características físicas, psíquicas y emocionales que el Arte desarrolla, como elemento en la educación, son particulares y en conjunto entran ese tejido que comprendemos como Ser y Ser social. Trabajándolas permanentemente con estímulos adecuados, se puede garantizar una incidencia en el modo de comunicar, de participar.

Se debe hacer notar que la inclinación artística es un elemento a tomar en cuenta en este proceso, pero no determinante, ya que partimos del supuesto de que pese a la afinidad (científicas, deportivas u artísticas) el arte es un proceso de apreciación estética inherente al ser humano, por ello cualquier persona puede apreciar y entenderlo, por lo menos desde un nivel primario (me gusta o no me gusta).

Objetivos Generales

El primer objetivo se resume en la implementación de la metodología de trabajo desde el Arte, como una herramienta expresiva para desarrollar actividades lúdicas y creativas que generen conocimientos vivenciales en niños, niñas y jóvenes.

Se pretende impactar de manera favorable en la construcción del ser y el ser social, como agente de cambio en una estructura socio/cultural que reprime las emociones y el aprecio por los elementos estéticos.

Contexto

Esta guía se elaboró a partir de la experiencia con promotores y promotoras de las diferentes regiones Save the Children México, en un taller introductorio el cual aborda mecanismos de creación artística y desarrollo de la creatividad, siendo el punto de partida y pilotaje del enfoque.

Se desarrollaron actividades reflexivas sobre temas como El Ser y El Ser Social, Apropriación de la Individualidad (singularidad) y lo grupal, integrando cotidianamente estos conceptos en las actividades de una manera lúdica y vivencial.

Estructura de la Capacitación

Esta guía de capacitación esta diseñado como material de inducción para promotores Save the Children que incluirán en su planeación el arte como una herramienta de mediación pedagógica. Se busca que los promotores mejoren sus habilidades de comunicación y de estimulación para el intercambio de nuevas ideas.

El taller será un medio para que cada promotor indague sobre su afinidad artística y la emplee como una forma de generar contenidos lúdicos y adecuados para los temas.

La capacitación en arte consiste en un trabajo introductorio en 3 sesiones como mínimo o 5 como máximo, cada sesión se divide en horas teóricas y horas prácticas; la duración del taller permite lograr un mayor acercamiento creativo, y el proceso cognitivo se consigue mediante la construcción, deducción y vivencia del conocimiento.

Requerimientos del Taller

Se necesita un espacio físicamente adecuado para la realización del taller, esto es un espacio libre de mobiliario pesado, y donde puedan saltar, correr, bailar y actuar. Esto implica también un espacio seguro donde las críticas o burlas no existen.

Las sesiones de trabajo teórico/prácticas, donde toda experiencia intelectual debe ser experimentada y no solo acumulada mediante conceptos ambiguos, deben permitir una estructura con mayor dinamismo. La práctica de cada concepto es muy importante, pero sobre todo la reflexión que se realice desde esta practica.

El "espacio" es un lugar de JUEGO, un espacio donde podemos imaginar cualquier cosa, en ellos no existen las malas ideas, no existe la crítica, ni las risas de burla, los promotores y promotoras siempre deben tener en cuenta que este lugar siempre los tendrá seguros.

Materiales

- Ropa cómoda (pants de preferencia, , sin joyería que se puedan romper)
- Reproductor de música.
- Proyector

La insistencia de la ropa cómoda es por que: ¡Imagina correr con mezclilla, o estírate con una blusa muy pegada y corta! Que desastre ¿no? Cualquier actividad puede ser modificada por la ropa que estamos usando ese día, así que usemos ropa de juego.

Material de papelería:

1. Un Cuaderno Profesional.
2. Pinturas Acrílicas, en colores básicos: rojo, azul amarillo, negro y blanco.
3. Cartulinas blancas
4. Barras de plastilina distintos colores
5. Papel Kraft
6. Un paquete de toallitas húmedas.
7. Retazos de telas.
8. Un paquete de hojas blancas
9. Un paquete de crayolas
10. Un paquete de plumones
11. Lápices y gises de colores
12. Lápices
13. Spray fijador para cabello
14. Una presentación dinámica y con imágenes con aspectos generales.

Las Técnicas

Se abordaron cuatro áreas artísticas, que por sus características contienen elementos naturales en los que el ser humano se expresa:

- Artes Plásticas /Plástica
- Danza/ Expresión Corporal
- Teatro/ Juegos Teatrales
- Música/ Rítmica

Las llamadas bellas artes como extractos de representación estética del hombre, por ejemplo la danza, en la que llegando a límites corporales se muestran en un resultado extra cotidiano que no es más que la expresión virtuosa del movimiento.

El reconocimiento de las habilidades de un facilitador es fundamental para cualquiera que busca guiar a un grupo de personas en un proceso de aprendizaje. Cada persona tiene un punto de vista particular y conocimiento valioso para compartir. La capacitación en arte se divide en las cuatro áreas mencionadas, enfocándose a aspectos específicos relacionados al tipo de educación ejemplificada en el siguiente cuadro:

- **La educación visual y plástica** (Dibujo, escultura, cerámica, grabado, la fotografía)
Desarrolla la abstracción, elemento fundamental de la imaginación, aportan referentes de la propia sensibilidad de ser y pensar, desarrollan el sentido del espacio y de la vista, diferenciando el ver del observar.
- **La educación musical** (música)
Apoya la concentración, la imaginación crece, se despierta el sentido del oído haciéndolo más perceptivo. Se agudiza el sentido del ritmo que tiene relación directa con la coordinación motora. Mejoría en los procesos de decodificación.
- **La educación cinética** (danza)
Hace más ágiles los cuerpos, provee condición física. Comprensión corporal del ritmo, favorecen en el equilibrio del cuerpo y se perciben mejoras en el estado anímico.
- **La educación verbal y constructiva** (teatro)
desarrolla la imaginación, ayuda a desarrollar la abstracción del pensamiento, favorece la comunicación y transmisión de ideas. La narración se considera el primer paso hacia la lectura.

Estructura de la Capacitación

Inicio del taller

Las sesiones iniciales de la capacitación como toda actividad requiere una ronda de presentación donde el facilitador deberá conocer a cada uno de los participantes, es de vital importancia que el facilitador del taller se interese en cada uno de los asuntos que se pregunten en la ronda de presentación, la sugerencia es conocer cuestiones básicas como nombre, cómo me gusta que me digan, en qué áreas artísticas tengo experiencia, etc. Esto con el fin de crear un ambiente de confianza en el que cada promotor y promotora pueda expresarse libremente sin sentirse juzgado.

La parte teórica de la capacitación consiste en una exposición de motivos y datos, en la cual la participación de promotores y promotoras es fundamental ya que el conocimiento lo generan e integrarán a partir de su experiencia en campo y el trabajo directo de los programas.

La puntualidad en los tiempos de la capacitación será importante ya que se pretende generar ambientes de respeto entre los participantes, por lo mismo se debe respetar tanto los horarios de inicio como de salida del taller.

Desarrollo:

Los participantes harán lo siguiente:

- Se presentaran, hablando de sus datos generales, actividades, experiencia, procedencia.
- Compartirán sus expectativas sobre la capacitación
- Reflexionaran brevemente sobre su experiencia directa con el arte, enunciando las áreas artísticas en las que han participado, o por las que sienten atracción.

Presentación

Los promotores y promotoras

Dando una cálida bienvenida a los participantes procurando un ambiente de cordialidad, invitándolos a que se presenten, aunque ya se conozcan, poniendo especial atención en la siguiente información: mi nombre es (...), me gusta que me digan (...), mi profesión es (...), el área artística por la que me inclino es (...).

Es importante que el facilitador escuche atento, generando un espacio de confort donde el que se presenta se sienta libre de hablar de sus gustos afinidades y expectativas. Para los primeros en presentarse, siempre será importante generar preguntas específicas sobre información que nos llame la atención, nunca como un cuestionamiento a lo que dice el promotor, si no como complemento de la información.

Presentación del facilitador 10 minutos

Al final el facilitador se presenta respondiendo a las mismas preguntas que hizo, abierto a las preguntas del equipo sobre su formación, experiencia, todo ello en el mismo tono amigable y cordial con el que comenzó la dinámica. Es importante establecer desde este momento la dinámica de trabajo con respecto a la puntualidad y las actividades a realizar, así mismo establecer acuerdos con respecto al tiempo de trabajo y las actividades.

Nota:

El facilitador deberá establecer un vínculo de comunicación afectiva con los participantes, se recomienda generar este diagnóstico en espacios de convivencia segura, en los que el participante se sienta libre de expresarse. ¡Lo mismo que se pide en los talleres Save the Children México!

Recomendaciones para el Facilitador

- * Hacerlo sentados a nivel de piso en un círculo, donde todos puedan verse las caras y ninguno se esconda.
- * Escuchar con atención y hacer preguntas indirectas, si nota tensión en el participante.
- * Participa con el mismo compromiso que pide.
- * Evitar hacer comentarios negativos o que anulen los comentarios de los participantes.
- * Mantenerse perceptivo e intuitivo durante el ejercicio, para detectar las fortalezas y debilidades de los participantes, a fin de trabajar con ellas.
- * Mantener un ambiente de respeto, pero tratar de comprender e integrarse a la dinámica del grupo ya conformado.
- * No dar nada por hecho.
- * Nada esta bien ni esta mal.

¿Por qué?

Sentarse en círculo te permite observar a cada uno de los participantes y mirar a los ojos, además hacerlo en el piso tiene la ventaja de que nos prepara conciente e inconcientemente a actividades lúdicas, relajando a los participantes.

Al estar en el suelo sentado con ellos evitarás ser visto como agente externo y será más fácil tu inclusión permanente en el equipo.

¿Por qué?

Debes mantenerte intuitivo y perceptivo durante el taller, pero en el diagnóstico cobra importancia, pues es en el momento de la presentación del participante donde puedes detectar bloqueos concientes o inconcientes, para esto debes atender estos puntos:

- Volumen y tono en la voz
- Expresión gestual y corporal
- Extensión en la presentación

SESIÓN: Introducción a la Plástica

OBJETIVO:

Revisar conceptos básicos que las artes plásticas utilizan, a manera de construcción de un esquema general de nomenclatura, que permita conocer algunos términos y jugar con ellos. Si bien no serán revisados a profundidad, serán repasados de manera técnica, de modo que cada promotor y promotora tenga la experiencia. Y que con actividades lúdicas promotores y promotoras explorarán en la plástica una manera de llevar a una expresión tangible y visible el mundo interior.

METAS:

- Que reconozcan en diferentes obras cada uno de los conceptos de los que se está hablando.
- Aportar los conocimientos que cada uno tiene sobre la plástica.
- Expresar en diferentes materiales, sin poner ningún límite a la expresión sensible.
- Encontrar juntos herramientas y variaciones al trabajo que se realiza en cada tema.

Materiales

- Hojas blancas, suficientes para cada miembro del equipo.
- Crayolas
- Plumones
- Pinturas en colores básicos
- Lápices de madera
- Contenedores para la pintura
- Una cartulina
- Una barra de plastilina

Glosario

Forma

Es la figura espacial de las cosas; es la delimitación a base de contornos, planos, color y volumen de estructuras reales o imaginarias, para su representación plástica bidimensional o tridimensional, de acuerdo a los materiales y técnicas que se utilicen. La forma es la relación de las partes con el total unitario, puede ser delimitada linealmente (contorno) en superficies o volúmenes relevando la correspondencia entre lo interno, lo externo de la expresión concreta del objeto artístico.

Color

La combinación de propiedades de los pigmentos para valorizar y caracterizar las representaciones de las formas y volúmenes y precisar la expresión de las formas. El color es una sensación que es percibida por los órganos visuales; está producida por los rayos luminosos y depende de su longitud de onda y de las características del órgano receptor. El blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de color.

Colores primarios sustractivos

Son el cian, magenta y amarillo, comúnmente llamados azul, rojo y amarillo por su similitud. Se utilizan para generar los otros colores cuando se mezclan sobre un fondo blanco en ausencia de los tres, que se volverá negro cuando los tres estén presentes en forma pura.

Colores secundarios

Son los que se obtienen mezclando a partes iguales los primarios de dos en dos:

Magenta + Cian = Morado

Magenta + Amarillo = Naranja

Amarillo + Cian = Verde

La disposición ordenada de los seis tonos, es decir, los tres primarios y los tres secundarios, constituye el llamado círculo cromático.

Glosario

Colores terciarios

Son los formados por la mezcla de un color primario con un color secundario o bien de los tres colores primarios. Son los que conforman la tercera línea de la estrella de color:

Rojo con violeta: púrpura

Rojo con anaranjado: pigmento

Azul con violeta: índigo

Azul con verde: verde azulado

Amarillo con anaranjado: mari gold

Amarillo con verde: limón

Espacio

Es el medio donde se representa y ubican las formas planas o corpóreas relacionadas con entrantes o salientes, los espacios pueden ser reales, imaginarios, cerrados o abiertos, pequeños o grandes, internos o externos. El espacio en la grafica y en la pintura se representa bidimensionalmente mediante planos geométricos y de la perspectiva para crear la ilusión de tridimensionalidad en una superficie.

Volumen / Perspectiva

Dibujar objetos tridimensionales en un espacio bidimensional para crear profundidad y la posición relativa de los objetos. Es la simulación de la profundidad y los efectos de reducción dimensional y distorsión angular, tal como lo apreciamos a simple vista.

Sesión. Corporal

SESIÓN Introducción a la Expresión Corporal

OBJETIVO:

Que el promotor y promotora tengan una aproximación de lo que la educación cinética implica. Experimentando diferentes calidades de movimiento, a partir de sus propias capacidades y encontrando nuevas maneras de moverse.

MÉTODO:

Se revisarán conceptos básicos de la danza a manera de repaso, construyendo un esquema general de nomenclatura que permita conocer términos e integrarlos. Si bien no será la finalidad aprenderlos en un sentido estrictamente técnico, sí se utilizarán de tal manera que cada promotor y promotora, puedan experimentarlos cotidianamente.

Es importante que cada promotor y promotora juegue en este esquema de movimientos, sin reservas y entendiendo que moverse en el espacio, caminar, sentarse, etc. ya implican una danza, pues su elemento primordial, es el movimiento.

METAS:

- Trabajo directo sobre el ritmo, concentrándose en el encuentro con el ritmo personal
- Reconocimiento de habilidades de reflexión a partir de un medio externo, como es el cuerpo
- Abandonar ideas preconcebidas de lo que la Danza es en realidad

La danza no solo es para "Niñas"; todos podemos danzar en tanto nos podemos mover, por que la danza es movimiento.

Materiales

- Espacio amplio
- Reproductor de Cd's
- Ropa cómoda

El cuerpo como herramienta de presencia en la vida, es el que contiene, muestra y refleja las emociones al exterior, es la comunicación con el mundo y consigo mismo. El desarrollo de estas habilidades permite abordar temáticas como la autoestima, la nacionalidad, la sexualidad, el ser social, todo en ámbitos tanto íntimos y públicos

Glosario

Danza

Desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, diseñando una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración.

Movimiento

Cambio de posición del organismo humano en su desplazamiento total o parcial en un espacio y un tiempo determinado. Explorando toda posibilidad corporal, párpados, dedos, cabeza, etc. es decir de lo micro a lo macro. Quien ejecuta el movimiento, diseña y se posesiona de un espacio real que tiene cualidades propias, mismo que varía en su forma, tipo y dimensión en la creación de espacios imaginarios.

Sonido

Puede ser el motivo complementario de la creación dancística, mediante: música instrumental, de percusión corporal, vocal o canto. Las cualidades del sonido se utilizan en la ejecución de cualquier tipo de danza, ya que pueden corresponder también a las cualidades de movimiento.

Ritmo

Es el orden y proporción de los movimientos corporales en las secuencias o frases de movimiento, determinando sus acentos y dinámicas en espacios y tiempos determinados. En la estructura de una obra dancística y en el ritmo interno de quien baila, se produce la emoción y exaltación que expresa la idea temática.

Energía

Es la capacidad que posee una persona, o un objeto, para ejercer fuerza y realizar cualquier trabajo. La energía es la capacidad de producir un trabajo en potencia o en acto. Por eso se dice que alguien tiene mucha energía cuando realiza muchas actividades durante el día como: trabajar, estudiar o practicar deportes.

Tiempo

Se percibe objetivamente en el cuerpo a través de la velocidad y la intensidad del movimiento en el espacio.

Sesión. Juego Teatrales

SESIÓN: Introducción a los Juegos Teatrales

OBJETIVO:

Revisar conceptos básicos del teatro a manera de repaso y construcción de un esquema general de nomenclatura que permitan conocer algunos términos y jugar con ellos, si bien no serán aprendidos técnicamente sí se utilizarán de manera que cada promotor tenga una idea de lo que se habla y pueda jugar con los términos.

Generar reflexión y trabajar sobre la imaginación es el objetivo de esta actividad donde el juego sobre el imaginario y la adopción de máscaras gestuales serán actividades permanentes.

METAS:

- Trabajar en la eliminación de límites personales o ideas preconcebidas.
- Encontrar una herramienta de trabajo que permite abordar los temas de una manera lúdica y con procesos reflexivos claros

Materiales

- Espacio amplio
- Reproductor de Cd's
- Ropa cómoda
- Papel Kraft un metro por persona
- Gises de colores
- Un bote de Spray para cabello sin sustancias dañinas para la capa de ozono (es necesario revisar las anotaciones de las etiquetas)

Glosario

Teatro	Este arte estructura su lenguaje en el espacio, el tiempo y la acción dramática como elementos primordiales.
Espacio	Es el lugar donde ocurre la acción dramática, esto se refiere al lugar ficticio, por ejemplo la playa, un barco, un rancho, una gran ciudad o un pequeño pueblo. Pero también se puede referir al espacio físico donde se llevará a cabo la acción dramática: el salón de clases, tu sala, la recámara, etc.
Tiempo	Es el momento temporal en el cual se ubica la historia, que puede ser tan ambiguo como decir en los 40'S, en le presente, o en el futuro, y tan particular como decir, la mañana, la tarde, en 1987, el 19 de octubre de 1978, etc.
Texto	Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera persona, en el que existen las acciones que van entre paréntesis, (llamado lenguaje acotacional).
Ficción	Es el espacio acotado por la realidad y destinado a una representación.
Proyección	Se refiere al nivel energético que los actores deben tener para que toda acción o palabra que se realice o diga en el escenario sea atendida por el público, se menciona dos tipos de proyección, la corporal y de la voz.
Escenario	Es el espacio físico acotado por la ficción en el que se desenvolverá el hecho escénico
La Estructura Dramática	Se refiere a las partes en las que podemos componer una obra dramática, aun que se puede utilizar este mismo principio para analizar danza, música y algunas ramas de las artes plásticas. Inicio, planteamiento o
Presentación	Es el momento en que inicia la obra dramática, la presentación de los personajes y el conflicto

Glosario

Desarrollo

Son las situaciones que dan pie al conflicto y que lo agravan

Climax

Es el momento más álgido del conflicto y es cuando las dos fuerzas chocan de manera más fuerte

Desenlace

Es la resolución positiva o negativa del conflicto.

SESIÓN: Introducción a la Rítmica

OBJETIVO:

Que promotores y promotoras encuentren dinámicas activas en las que desarrollen la percepción de su ritmo interno y externo

METAS:

- Reconocer y reflexionar preliminarmente sobre el ritmo personal
- Intervenir en la construcción de un espacio rítmico grupal.

Materiales

- Espacio amplio
- Reproductor de Cd's
- Grabador de sonidos
- Ropa cómoda

Glosario

Sonido

El sonido es un fenómeno físico asociado a la propagación de una onda elástica en un medio continuo de un determinado gas, sólido o líquido. El sonido, en combinación con el silencio, es la materia prima de la música. Hay sonidos de todas clases: largos y cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo largo de la historia el ser humano ha inventado una serie de reglas para ordenarlo hasta construir un lenguaje musical.

Música

Es la combinación sensible de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo.

Melodía

Es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelve en una secuencia lineal y que tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular.

Armonía

Es la ciencia que enseña a constituir los acordes, y es el arte que sugiere la manera de combinarlos en la forma más equilibrada, consiguiendo así sensaciones relajantes, sosiego (armonía consonante), y de tensa e hiriente (armonía disonante)".

Ritmo

El ritmo en la música se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, en una composición. El ritmo se define como la organización en el tiempo de pulsos y acentos que perciben los oyentes como una estructura. Ésta sucesión temporal se ordena en nuestra mente, percibiendo de éste modo una forma. El ritmo está muy asociado a los estados de ánimo; por ejemplo en la música folclórica caribeña el ritmo es muy rápido, intenso y excitativo, teniendo como fin alcanzar estados de euforia. Así también como la música africana contiene ritmos instintivos y básicos, la música clásica (docta) contiene ritmos lentos y relajantes. El ritmo se ocupa de organizar en la estructura propuesta por el tiempo la regularidad y secuencia de sonidos y silencios de distintas duraciones.

Tiempo

Medición de los sonidos y los silencios, relacionándolos en una estructura coherente por sus cualidades como: altura, timbre, intensidad y duración.

Glosario

Altura

Indica si el sonido es grave o agudo. Esto depende de como sea la vibración (su velocidad): vibración lenta = sonido grave; vibración rápida = sonido agudo. Se trata del matiz característico de un sonido, que puede ser agudo o grave según la altura de la nota que corresponde a su resonador predominante.

Timbre

Cualidad del sonido, también llamado color, y depende del número de armónicos del sonido, y es utilizado metafóricamente para diferenciar las voces humanas y de los instrumentos, así como de las regiones sonoras de la orquesta.

Intensidad

La potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. El rango en el que se percibe el sonido

Duración

Es el tiempo durante el cual se mantiene dicho sonido.

An abstract painting featuring a central figure in dark red and blue, surrounded by various colorful shapes and patterns. The background is a mix of white, yellow, and blue. The overall style is expressive and vibrant.

Capítulo 3.
Práctica
Arte por Arte

La educación plástica como la forma de reproducir visual y explícitamente el inconsciente, es para los procesos educativos una herramienta que apoya los procesos de aprehensión. Inmersos en una sociedad visual, el ser humano ha aprendido a convivir con imágenes y códigos creados en ellas y desde ellas.

La imagen como reproducción plástica le permite al hombre condensar contenidos en ideas gráficas. Al crear manuales técnicos se ha vuelto indispensable el uso de imágenes o esquemas que permitan completar ideas, o qué tal la reproducción de modelos a escala en pruebas mecánicas. El hombre encuentra su primera respuesta estética en la representación exterior.

Es como si fuera más fácil entender algo al observarlo, como si las ideas expresadas en un dibujo o imagen nos ayudaran a entender mejor el funcionamiento. Recuerden cómo son los instructivos, a poco no es mejor ver las imágenes, que intentar descifrar un aparato con solo verlo.

Para la educación Plástica representar, es poner en un objeto comunicable al exterior lo que pensamos del mundo y lo que observamos. Por medio de la plástica se representan lo que se ve, es una manera de comunicar sin palabras. Los elementos plásticos son una herramienta para la apropiación del conocimiento, por ejemplo: cuántos estudiantes entienden mecanismos complejos como las células, al representarlas en un dibujo, o en una maqueta tridimensional.

La representación gráfica, es una manera de comunicarse, poner en común ideas, ideas que se vuelven conceptos y que se tornan en acción. Las pinturas rupestres que en un principio eran simplemente aspectos de la caza, poco a poco se fueron tornando en elementos mas complejos que relataban los acontecimientos de la vida cotidiana. Las artes plásticas, a través del tiempo se han convertido en un reflejo de la cotidianidad; qué sería de la narración histórica si no existieran pinturas y esculturas representando lo que el hombre veía.

Existe un elemento mas contundente en este arte, que permite considerarlo herramienta para el conocimiento. El artista- pintor-escultor- o interventor espacial como se le comienza a llamar ahora, encuentra un vínculo emotivo fundamental en su obra, ¿Por qué? Pues por que en ella esta vaciando y desfogando emociones universales o primitivas que le permiten reconstruir sus vínculos emocionales y por tanto revestirlos plásticamente.

El artista plástico encuentra en el arte sanación, pues es a través de su arte donde se muestra al mundo y libera sus emociones.

En todo grupo encontramos diferentes personalidades, algunas más expresivas y otras un tanto menos. A las personas menos expresivas seguramente es a quienes se les dificulta mostrar sus emociones. La plástica puede ser una herramienta que les abrirá la posibilidad a nuevas maneras de expresar, comunicar y sobre todo de comenzar a compartir su visión del mundo.

Todos pueden expresarse por medio de la plástica y al analizarla como elemento para abordar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene en principio varios componentes, pero es en esencia, el conocimiento de las emociones propias, aprendiendo a canalizarlas y desbloquearlas. Un ejercicio conciente que ayuda a conocer esas emociones, es representarlas, reconocerlas e imaginarlas. En algunos niños y niñas, la inteligencia emocional se desarrolla de una manera positiva, debido a una serie de factores exógenos que determinan el desarrollo de sus capacidades, sin embargo para otros estas capacidades se ven limitadas, reflejándose en la forma en que se relacionan con los demás.

En estos casos la escultura y el dibujo pueden ser herramientas con las que comiencen a reconocer sus ideas al visualizarlas en algo concreto, para después expresarlas frente a los otros, por ello, la exposición es fundamental para el proceso creativo, ya que en ella el artista se reconoce y enuncia lo que está plasmando.

Todo proceso de creación plástica educativa, deberá estar acompañado de una reflexión inicial y posterior, en la que el educando pueda establecer vínculos de conocimiento y conexión entre imagen y concepto.

Algunas actitudes frente al trabajo plástico:

<p>1. Las creaciones ni están bien ni mal, son solo creaciones con mayor o menor habilidad técnica.</p>	<p>Y esto no se dirá pensando de modo paternalista: "por romper las ilusiones del niño o niña", si no pensando en que toda idea que se tiene del mundo es válida, en tanto no afecte al otro; al ser todas las ideas válidas, no se pueden calificar, solo apreciar. ¡ah verdad! así cambia el enfoque.</p>
<p>2. Existen reglas básica en este juego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovechar toda la superficie en la que se pueda pintar o modelar. • Escuchar pacientemente cada instrucción antes de comenzar • Firmar las creaciones en lugares visibles 	<p>Las reglas nos permiten no perder de vista el fin de la actividad, ya que sobre ellas se acota el trabajo. Estas reglas tomadas directamente de la "técnica", nos darán elementos de conexión entre lo emocional y el arte.</p> <p>Date cuenta que regularmente las personas que dicen no saber dibujar y aquellas con un carácter un poco más introspectivo, hacen dibujos muy pequeños, en las esquinas de las hojas o en el centro. A veces son dibujos tan detallados que es casi imposible distinguirlos, como si trataran de pasar desapercibidos.</p> <p>Si alentamos a niños y niñas a hacer dibujos que abarquen los formatos proporcionados, trabajamos el "hacerse presente", ya que un Artista plástico trata de mostrarse a través de su obra, y esto lo hace al plasmarse en ella de manera que quien observa pueda distinguir al "Creador" en dicho elemento.</p> <hr/> <p>La pintura y la escultura tienen técnicas específicas para realizar el trabajo, se debe enseñar que al hacer trabajos de este tipo, debemos ser pacientes y aprender a escuchar cada instrucción si no, se tiende a desperdiciar material, regar la pintura o miles de accidentes más. Al hacer esto trabajamos indirectamente el desarrollo de una mejor escucha.</p> <hr/> <p>Cuando firmamos un dibujo por el frente, o le ponemos una marca distintiva a un trabajo de escultura, aprendemos a hacernos presentes, a tomar las cosas en serio y afirmar lo que decimos. No olvidemos que un dibujo o escultura representa lo que decimos, lo que creemos o incluso lo que se quiere denunciar, así que "firmando, lo afirmamos"</p>

- Los dibujos y esculturas deben tener un tema y finalidad, si no ahorraremos papel y material.

Se debe tener cuidado con la tentación de usar los dibujos como una actividad de relleno (muchos árboles pagan esa falta de creatividad) un dibujo debe ser respetado, por el simple hecho de ser la creación de un niño artista o niña artista, y sobre todo por que representan lo que piensa. Una manera de valorarlos es ponerle un titulo y tratarlo con el respeto que toda obra de arte se merece.

Durante el taller de introducción al arte, los promotores y promotoras exploran algunas técnicas de dibujo tanto en gran formato como en pequeño, aclarando que no es ni será la idea impartir un curso de pintura, dibujo o modelado, solo se trata de encontrar la fuerza creadora en el interior que permita expresar emociones e ideas en forma de elementos gráficos.

El mundo de las ideas corpóreas y el mundo de lo abstracto.

Se trabaja corporificando conceptos e ideas cotidianas, con narraciones orales, donde cada promotor y promotora imagina y luego expresa plásticamente sus ideas, para luego integrarse en el trabajo de los demás.

Las ideas abstractas se exploran mediante otro tipo de dinámicas donde promotoras y promotores comienzan a reflexionar con mayor profundidad sobre sus sentimientos, todo en un ambiente más lúdico y jugando con los movimientos, para al final con el material, plasmar sus emociones.

Expresar ideas complejas, sencillas o abstractas en una obra plástica, implica tanto para el creador como para el espectador la decodificación de mensajes, en pocas palabras nos pone a trabajar el cerebro, así que juguemos con lo abstracto que no nos cuesta nada, y nos aporta mucho a la imaginación.

Elementos de la Multidisciplina que apoyan el conocimiento del Cuerpo:

- Relajación sencilla: reconocimiento del cuerpo y las sensaciones

---

- La escenografía como parte de la composición plástica de lo que se quiere decir

---

- El Movimiento: como elemento de imaginación y creación plástica

---

- Jugando con diferentes emociones. Dar un color a las emociones para luego representarlas.

Expresión Corporal Habitando mí cuerpo

Estudiando la expresión corporal como el reconocimiento del ser humano en el ámbito personal e íntimo, así como en el exterior y público, se desarrollan habilidades psico/físicas en dos niveles: el "habitar del cuerpo" y el "habitar del exterior".

Las personas "habitan el cuerpo", en un uso ordinario y habitual, un habitar cotidiano en el que todo lo que se hace físicamente no tiene relación con un estado conciente, mucho menos, emocional. Es algo así como moverse sin reflexión alguna de la cantidad de mecanismos físicos que la maquinaria corporal utiliza para hacerlo: levantarse de una silla por ejemplo. El estudio y reflexión sobre la cinética (movimiento), no supone que cada movimiento de la vida diaria debe ser reflexionado, pero sí invita a la auto-percepción como mecanismo de auto-conocimiento, a medir los límites corporales y a utilizar el cuerpo en su máxima expresión.

Habitar el cuerpo, en primer nivel, implica conocer los límites naturales de la constitución física particular, reconocer debilidades y el reconocimiento del cuerpo. Se propone un recorrido que va del exterior al interior, aventajando la conciencia corporal perdida en la primera formación, tratando de valorar al Ser y al Ser social.

En el segundo nivel se abordan las emociones y sentimientos, y cómo éstos modifican "el cuerpo que habito". Se invita en este segundo nivel, a conocer y reconocer las emociones, a ubicarlas en el cuerpo, en este ir y venir que refleja "lo que pienso y lo que soy". La comunión de alma y cuerpo, evitando la división, procurando la unión de estos elementos.

Se asegura que a toda emoción corresponde una región corporal, algo como en lugar donde las emociones se depositan, viven o incluso se detienen. ¿Qué vemos en una persona que está conteniendo el llanto? regularmente se puede observar como se encojen los hombros e inclina la cabeza hacia atrás (como si tratase de que las lágrimas no salieran); algunos movimientos corporales pueden contener las emociones.

Regularmente se dice que las emociones más intensas como el enamoramiento, la pasión, la ira, y el enojo, se sienten en la parte baja del cuerpo, como si todas estas emociones conectaran con el lado más terrenal. Según los orientales, detener las emociones implica detener el flujo normal de energía, se puede afirmar entonces, que cuando una persona es lastimada emocionalmente, "dolor emocional", el cuerpo se torna diferente, el olor cambia, la percepción se modifica, los dolores físicos se incrementan.

Otra emoción reconocible en el cuerpo es la felicidad. Cuando se tiene una emoción favorable como "estar feliz" (lo que signifique para cada uno) el corazón parece irradiar energía al exterior, la cara expresa hacia fuera.

La fortaleza que da el conocimiento del cuerpo, radica también en el grado de reconocimiento al otro y sus emociones, lo que ayuda a desarrollar una actitud empática con los otros.

Un tercer nivel habla de la representación al exterior, cómo se reconocen frente al otro, qué se muestra y cómo. Este reconocimiento abarca la auto-imagen, la representación de sí mismo, y la distinción de que "Lo que creo Ser" puede ser recibido en el exterior de otra manera y eso también modifica la presencia.

Toda persona es capaz, en tanto es persona, de modificar el espacio donde se encuentra, esto desde un nivel energético inconsciente. La presencia como Energía en palabras más sencillas o más "Artísticas", se puede explicar de la siguiente manera:

Pensando que cada persona en este planeta es como un color, y por ello todos y cada uno son diferentes e inigualables, con tendencias a la calidez (amarillos) a la frialdad (azules), a lo apasionado (rojos), con sus respectivas variaciones, combinaciones y con la tonalidad Blanca o Negra que cada persona desarrolla, ese color es la energía, lo que esencialmente cada persona es y lo que representa, es decir, como se presenta ante los demás.

Se modifica el espacio al hacerte presente, ya que el espacio podría ser un gran lienzo, que se pinta y repinta con la presencia energética. Cuando dos personas se encuentran: se modifican, combina sus energías, sus colores, y el espacio o ambiente cambia con ellos. Lo mismo sucede con la llegada de más personas. Controlar y movernos en esas diferencias, es la clave para encontrar espacios de armonía personal y en las relaciones interpersonales.

Un ejemplo mas cercano, es el baile de salón, donde cada integrante de una pista, es absoluta y potencialmente diferente, pero puede aprender a trabajar en conjunto escuchando el exterior (la música), escuchando al otro (la pareja de baile), usando y habitando el espacio (la gran sala de baile) y reconociendo a los otros que se mueven en el espacio. ¡A aprender a bailar pues!

Bailar no se trata de saber hacerlo bien o mal, bailar es moverse y ser feliz con ese movimiento.

Al Interactuar o Moverte con el otro, se aprende a escuchar, a ver, a observar y modificar el espacio en conjunto. Movernos solos y acompañados implica reconocermes yo en el espacio, cómo lo modifico y cómo en conjunto podemos cambiar y modificar el espacio, entendiendo las diferencias.

Cuando se aborda una actividad de contenido artístico, pocas veces podemos asegurar que no se utilizarán elementos de las otras áreas, a este fenómeno se le llama multidisciplina, el cual es el principio fundamental para que una actividad artística impacte en diferentes aspectos.

Elementos de la Multidisciplina que apoyan el conocimiento del Cuerpo:

- Relajación sencilla: reconocimiento del cuerpo y las sensaciones
- Representación Plástica: imprimir la concepción corporal en un objeto plástico
- El Movimiento: como elemento primordial del reconocimiento corporal.
- El Otro: como mi referente más cercano.
- La representación de la personalidad e imagen del otro.

El Teatro fue en sus inicios una representación mágico religiosa donde los participantes tomaban las características de lo representado para honrar y mostrar a los espectadores un hecho.

Es decir una representación como mera imitación de la realidad de manera metafórica. Estos actos mágico/religiosos tenían también el propósito de dominar a las fuerzas de la naturaleza, todas esas fuerzas naturales e imágenes mitológicas debían ser adoradas y el hombre encontró en las representaciones rituales (teatrales por si mismas) la forma de invocar a sus deidades por medio de sus capacidades gestuales, verbales, sonoras y sensitivas "la representación del mito".

El Arte Teatral es una herramienta reflexiva en la que el público por medio de una Anagnórisis, en términos Aristotélicos, tiene una "Revelación" o "Descubrimiento" en que la ignorancia da paso al conocimiento, pero con un significado muy particular. Es decir es por medio de la ficción particular que nos muestra la "Representación" que los espectadores generan una reflexión individual y permeada por la experiencia vital, es importante hacer notar que el proceso se lleva a cabo tanto en el espectador como en el actor, por ello alentamos a niños y niñas tanto a ser espectadores como a ser participes en procesos lúdicos teatrales.

En la actualidad el teatro no ha perdido su esencia como un acto de representación que vincula al actor con el espectador mostrándole una verdad. El teatro nace de la experiencia del hombre, quien comenzó a reconocer valores actitudes y emociones al ser espectador de dichas representaciones. Cuando alguien interactúa en espacios de ficción (lugar donde la realidad es acotada por una serie de variables que los actores, escenógrafos y director determinan) puede generar conocimientos apropiados desde lo vivencial, una vivencia que se da en un aspecto alterno a la realidad un "ensayo de vida" como podría llamársele.

El teatro tiene la particularidad de poner a las personas en los "zapatos", de otro, o en el caso de ser un espectador se tiene la posibilidad de ver la totalidad de un acontecimiento. La experiencia de "ser otra" persona diferente al que se es, es una forma de visualizar formas de ser y de actuar. Es como en el juego de los policías y ladrones, Maras y Judiciales en la actualidad, donde los niños representan hasta sus últimas consecuencias un papel, al observarlos jugar, saltan a la vista un par de elementos interesantes: en principio el cómo asumen las características que conocen del personaje que representan, esto como reflejo de la información que escuchan en los medios de comunicación o por lo que escuchan de sus papás, amigos, hermanos, etc. La segunda y muy importante es el reconocimiento de valores que han experimentado hasta esta edad, ya que este juego de Maras, apaches, ladrones o cowboys, es una representación de lo que en cada grupo concibe como "Bueno y Malo". En los juegos se aprende a manejar reglas y apegarse a ellas para poder continuar, un juego sin reglas nos lleva con suma facilidad al caos, y en el caos la diversión se acaba o ¿no?

El juego y el teatro están tan emparentados que como propuesta metodológica son una perfecta combinación de diversión y aprendizaje significativo. El juego es una actividad libre que se da en condiciones de espontaneidad, y es esta característica de surgir desde la espontaneidad, una de sus diferencias, ya que si bien el juego teatral nunca tratará de imponer una actividad, si es acotado por una serie de reglas, las cuales no son inamovibles, por el contrario, son reglas que se nutren de la libertad. El juego se da de manera natural con acuerdos muchas veces no verbales; el juego teatral usa estos mismos acuerdos solo que en espacios acotados previamente. Para explicarlo mejor a continuación veremos un listado de elementos del juego que nos darán un panorama más amplio de la importancia de esta actividad en la vida de los niños.

Algunas ideas sobre el juego:

- El juego es espontáneo

- Se concibe en total libertad

- El resultado del juego es un acto conciente

- Fortalece la construcción del conocimiento

- Fomenta el entendimiento responsable de la realidad

- Los juegos en solitario son ensayos de interacción con el exterior

---

- Es una experiencia Reflexiva y vivencial

El juego teatral como le llamaremos, es en esencia eso "un juego" que parte de la posibilidad infinita que dan los juegos como un elemento de aprendizaje y adecuación de la realidad. La ficción es en si un ensayo de la vida y es en esta ficción donde se ponen a prueba los pensamientos, en la que se aprenden sistemas de valores determinados y se conforma una parte importante de la personalidad. Es en la dramatización donde se pone a prueba el ensayo y el error, así como la transmisión de ideas.

El teatro, en especial los juegos teatrales (actividad no destinada a una representación "formal" y que responde al ideal del juego) al ser destinados a un lugar y tiempo en específico, ayudan a la exploración del mundo imaginario. Los juegos teatrales ayudan al individuo a concebirse en la convivencia ya que siempre se actúa en función de comunicar algo al otro. El juego teatral comparativamente al juego tiene las siguientes características:

A pesar de perder el elemento de espontaneidad, el juego teatral permite llevar a cabo una actividad con ciertas reglas y acuerdos, que le dan un orden y un fin concreto (elemento poco distinguible en el juego).

El juego teatral se concibe en total libertad dentro de una serie de acuerdos, que permiten a los participantes "actuar" libremente en un espacio y tiempo acotados.

Una de las finalidades de un juego teatral es la resolución de un planteamiento, el cual siempre será resultado de las decisiones tomadas en el terreno de la "ficción" dónde se hacen conscientes las decisiones que se toman y cómo estas afectan,

El ensayo y el error como principio fundamental para la construcción del conocimiento.

Para los juegos teatrales la importancia radica en el proceso que se lleve para la construcción de un discurso, no en si un resultado escénico el cual solo debe surgir como una necesidad genuina del grupo de niños y niñas. En el juego teatral siempre debe de haber observadores o espectadores que son los mismos subgrupos formados.

Explotando las posibilidades del juego teatral como herramienta metodológica, se tiene una herramienta que permite en principio que niños, niñas y jóvenes revelen y representen su mundo interior, llevándolo a cabo en un hecho representable, como un personaje, un cuento, un cortometraje; pero también se trata de aprender a convivir con los otros, a escuchar lo que tienen que decir y responder desde un personaje al que prestan su cuerpo y emociones.

Durante el taller se trabajaron aspectos de la ficción en donde se ponían en juego de manera lúdica, emociones y pensamientos, todo ello a partir de los cuentos como primer paso a la lectura. Los promotores y promotoras exploraron las posibilidades de asumir un rol, en el cual pueden moverse en una situación determinada encontrando diferentes maneras de interactuar. Las historias de cuentos clásicos fueron enriquecidas gracias a las posibilidades que el contexto personal de cada participante adicionó a la historia, así de pronto se encontraron con una Caperucita Roja que quería salir de fiesta, pero tenía que ir a recoger la pensión de su abuelita por encargo de su madre, quien le recomendó cuidarse del "lobo" el galán del barrio; o una Blancanieves que fue rescatada de una pandilla de Narcotraficantes que la tenían trabajando en su casa. O en otros casos se trataron temas como la tolerancia a lo diferente, en cuentos como el Patito Feo quien quería empollar un huevo y por ser niño no lo dejaban.

Algunas recomendaciones para facilitar actividades de Juegos teatrales:

- Se debe tener cuidado cuando los niños y niñas juegan solo con un estereotipo permanente, cuando no varíe la personalidad del personaje: esto puede deberse a apatía por las actividades o falta de estímulos (actividades que ejerciten el cuerpo o uso de máscaras puede ser una manera de alentarlos).
- Procurar que el cuerpo también se involucre en las actividades, es decir se construyen personajes con el cuerpo también.
- Tratar de profundizar tanto en el conocimiento personal y en la integración grupal, los juegos teatrales y obras de teatro aparte de implicar un ejercicio personal de concentración, tienen que ver con la interacción con más personas, no se debe perder de vista este planteamiento.
- Tratar de estimular e protagonismo infantil, el cual tiene que ver con el interés de los niños para la resolución de un proyecto o un obstáculo, no limitarlos en cuanto a posibilidades para llevarlo a cabo.

La música es el tipo de representación artística que trasciende el tiempo y el espacio; cada instrumento resuena en diferentes partes del cuerpo, esto logra que las personas respondan de maneras muy variadas al estímulo rítmico que se envía. Sin duda la música es una disciplina que impacta directamente en lo emocional, por ejemplo, a la mayoría de la gente un arrullo maternal le genera una sensación de tranquilidad, mientras que un ritmo lleno de percusiones los activa.

Si cada conjunto de notas (melodía) vibra acompañando el cuerpo y estimula estados de ánimo, la música y el ritmo son una herramienta que pueden ayudar a reconocer emociones. El ritmo es algo inherente al ser humano ya que se nace con un ritmo, se vive cotidianamente con uno y se enfrenta el mundo con diferentes ritmos. El hombre ha logrado organizar su vida en periodos rítmicos (concientes o inconcientes) por ejemplo, ¿qué es el tiempo si no una unidad de medida rítmica constante? 60 pulsos constantes, son un minuto, 60 minutos, son una hora, 24 horas un día, etc. ¿Qué son las estaciones sino unidades de tiempo? o por lo menos hasta hace algunos años (calentamiento global, algo así como romper el ritmo natural). La vida misma es un proceso rítmico, desde la concepción hasta el nacimiento; que decir del ritmo del corazón, el cual armoniza con nuestras emociones.

La vida se puede traducir en ritmo, como un elemento que mueve al ser y lo guía naturalmente. Retomando el ejemplo del corazón, este siempre ajusta el ritmo a las necesidades emocionales y físicas que requerimos, sin embargo el corazón tiene un ritmo constante, un ritmo particular. La reflexión sobre el ritmo se centra en el reconocimiento del ritmo propio, asumiéndolo como parte fundamental del ser. Encontrar el ritmo personal es una labor constante y de auto percepción que incluye, escuchar las emociones, escuchar los sentimientos y sobre todo escuchar las necesidades particulares.

La rítmica estimula el reconocimiento del ritmo personal, lo cual se traduce en la afirmación del yo. En la medida que la persona reconoce su ritmo particular, como el elemento integrador de su personalidad (pensar y sentir) y como la manera en que interactúa con la vida (actuar), este puede transitar sus emociones con mayor entereza y libertad, esto aun que parezca insubstancial, implica la estimulación de la Inteligencia Emocional; esa inteligencia que es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, así como la capacidad para manejarlos. Esta inteligencia se divide en lo que pensamos y en lo que sentimos (actuar y sentir integrados de manera natural).

La música y el ritmo como se nota, es un elemento con el que convivimos cotidianamente pero rara vez nos detenemos escuchar. Constantemente hay música en los medios de comunicación, en el transporte público, en los espacios públicos, en la casa de alado, en la jura de bandera, en las oficinas, en el cine, en los videojuegos, en el Internet, la gente canta cuando está alegre y cuando está triste. En fin las casas, las colonias, los pueblos, las ciudades, los países están plagados de diferentes ritmos que se orquestan en el universo como una canción.

En los Talleres Save the Children, se trata de que cada niño y niña muestre a los demás su propio ritmo, con sus particularidades (energía, pensamientos y sentimientos) y que juegue también con otras posibilidades de ritmo, como la imitación del ritmo de un compañero, del promotor o promotora, de un animal o una maquina. Se recomienda generar la posibilidad de la integración a un ritmo general (orquestas) con lo que se incide directamente en la integración grupal al lograr asumir y reconocer el ritmo de los demás e integrarse a él con respeto.

El trabajo con canciones puede complementar la asimilación de temas de violencia, salud, nutrición e higiene, esto simplemente seleccionando canciones acordes al tema, es decir que la letra hable de dichos contenidos ya sea explícitamente o de modo sugerido; la repetición constante durante los coros y la rítmica de la melodía lograrán en principio la asimilación lúdica de el tema, para después permitir un aprendizaje significativo cuando dicha letra sea procesada por el conciente. El uso de la "Rima" dota a los niños y niñas de mayor creatividad y destreza con el vocabulario, la siguiente canción es un buen ejemplo .

CANCIÓN DEL LAVADO DE MANOS

Me lavaré las manos, Con agua y jabón
Y así bien lavaditas, Yo voy a estar mejor.

Del codo a las puntas debo de lavar
Y así yo bien sano me voy a quedar

Del codo a las puntas debo de lavar
Y palma con palma debo de frotar
Y así yo bien sano me voy a quedar

Del codo a las puntas debo de lavar
Y palma con palma debo de frotar
La palma y el dorso debo entrelazar
Y así yo bien sano me voy a quedar

Del codo a las puntas debo de lavar
Y palma con palma debo de frotar
La palma y el dorso debo entrelazar
Nudillo y palma yo voy a tallar
Y así yo bien sano me voy a quedar

Del codo a las puntas debo de lavar
Y palma con palma debo de frotar
La palma y el dorso debo entrelazar
Nudillo y palma yo voy a tallar
Pulgares girando se van a limpiar
Y así yo bien sano me voy a quedar

Del codo a las puntas debo de lavar
Y palma con palma debo de frotar
La palma y el dorso debo entrelazar
Nudillo y palma yo voy a tallar
Pulgares girando se van a limpiar
Las puntas despacio tengo que rotar
Y así yo bien sano me voy a quedar

Del codo a las puntas debo de lavar
Y palma con palma debo de frotar
La palma y el dorso debo entrelazar
Nudillo y palma yo voy a tallar
Pulgares girando se van a limpiar
Las puntas despacio tengo que rotar
Por último todo hay que enjuagar
La llave del agua yo voy a cerrar
Mis manos bien secas tienen que quedar
Y así yo bien sano me voy a quedar

Canción para de le Día del Lavado de Manos
Autores: Promotores Save the Children en
Veracruz

El contacto directo con la música mejora la capacidad de concentración, desarrolla la sensibilidad y la memoria, ayuda a expresar sentimientos. Tiene la capacidad de sensibilizar pues engloba para su percepción el uso de todos los sentidos y nos apoya para estimular la imaginación.

La sensibilización musical engloba el trabajo sobre todos los sentidos, pues aunque se crea que solo se estimula el oído, la música también proporciona estimulación visual y táctil, ya que todo estímulo auditivo siempre va acompañado de una imagen mental y las vibraciones musicales repercuten en el estado físico mínimamente, pero en un rango perceptible al ser mayor el autoconocimiento. Interpretar música aporta otros beneficios, entre ellos: se ejercita la inteligencia, la capacidad de organización, sincronización y de atención, favoreciendo la comunicación, el intercambio de ideas y sentimientos con otros niños.

La música tiene la característica de ser el arte expresiva primordial en la que el hombre puede expresar sus sentimientos de manera más cotidiana. A la mayoría de las personas les es mucho más fácil cantar cuando se sienten tristes, solas o felices, que verbalizarlo. La música es la manera en que cotidianamente se pueden expresar los estados anímicos, y no solo se trata de cantar, también es tararear, ulular, silbar, es decir expresar con sonidos nuestro estado emocional.

Resultados

El proyecto de vinculación del arte al proceso educativo pretende que niños y niñas cuenten con espacios, en tiempo y lugar, pero sobre todo espacios seguros, donde la expresión libre de emociones en actividades artísticas sea la herramienta con la que participen en el proceso de aprendizaje; la procuración de espacios seguros es la labor primordial, un ambiente donde niños y niñas no tengan temor de participar, donde el respeto a sus ideas y las ideas del otro sea primordial, donde puedan hablar y ser escuchados, todos estos como principios de democracia.

Al recibir talleres de Educación desde el Arte niños y niñas podrán:

- Desarrollar su sensibilidad, su capacidad intelectual y lograr por tanto expresarse y comunicarse de diferentes modos.
- Estará mejor preparado para atender emociones y canalizarlas.
- Ser más receptivos y responder de manera eficaz a estímulos externos, positivos y negativos.
- El niño y niña tendrán conocimientos resultado de un proceso reflexivo, por tanto, apropiación eficaz de conocimientos.
- Expresión de emociones afectivas entre los grupos.
- Mayor tolerancia a la frustración, se ve reflejado en la búsqueda de opciones para la resolución de problemas.
- Relaciones interpersonales de calidad.
- Enriquecimiento de su experiencia vital.

El arte debe ayudar al desarrollo humano y la integración social, es decir realizar su individualidad dentro de la comunidad.

"Saber que tú color contribuye, aun que parezca no notarse, a la belleza del paisaje y que su nota es un elemento necesario aunque parezca poco perceptible, en la armonía universal"

Los adultos alrededor, maestros, padres, hermanos mayores, promotores y promotoras, aprenden en este proceso a sorprenderse y reconstruir sus relaciones, lo hacen al emocionarse y al vivir esa emoción, al sorprenderse haciendo cosas que jamás imaginaron, al jugar, al divertirse, al asumir todas esas experiencias sensibles, que les ayudarán a reconocerse en otro ámbito.

Propuesta de bitácora

- Las actividades para el seguimiento a la propuesta deben desarrollar de manera sustentable, la creatividad, la auto aceptación, la sensibilidad, la capacidad de organizarse, el sentido crítico y la integración. Todos estos aspectos deben ser observados cotidianamente para poder valorarlos.
- Se debe tener cuidado de tratar de calificar estos aspectos, ya que se trata de un trabajo de descubrimiento personal lento, en el cual los resultados pueden no saltar a la vista o ser imperceptibles, por ello evitaremos los juicios de valor o las comparaciones, mucho menos las calificaciones (o descalificación), en este procesos todos son personas con diferentes capacidades y todas ellas valiosas.
- Los avances de cada uno de los aspectos mencionados se revisarán de una manera mucho mas lúdica, y que permita reconocerlos avances objetivamente, dada la subjetividad de algunos aspectos a observar. Esto será en palabras del niño o niña que participa en los talleres, en un elemento que llamaremos Bitácora. Esta especie de diario grupal, que será el reflejo de lo que niños y niñas piensan sobre los talleres y cómo se sienten en ellos, arrojará información importante y de primera voz sobre los avances; cabe mencionar que se evitará en la medida de lo posible la interpretación, tratando solo de referirse al los aspectos textuales que salten a la vista y reflexionando sobre la trayectoria del participante en el taller.
- La bitácora se convierte en una herramienta de registro de el emcionar cotidiano, en un referente personal sobre los cambios inconcientes, aplicando del arte una de sus características mas importantes: la "representación", el hacer "presente" lo que se siente, como una manera de verlo fuera de si mismos, de identificarlo, registrarlo y dejarlo ir (catarsis para el lenguaje teatral).

La Metodología para aplicarla es la siguiente:

- Un cuaderno, de preferencia realizado por niños y niñas en el cual relatarán de manera lúdica y creativa lo que les pareció importante en el taller al que asistieron. Vamos más lento.
- Se les explicará a niños y niñas que se creará una especie de diario (el nombre se puede variar) en el cual relatarán cómo se sienten en los talleres; este diario será propiedad del grupo, y por ello se harán ciertos acuerdos, para cuidarlo y utilizarlo. (Estos acuerdos varían, pero en general tiene que ver con el número de hojas que tendrá, cuantas se usarán, como se forrará y quien será el encargado de cuidarlo).
- Se explicará detalladamente que en este cuaderno ellos pueden hablar de todo lo que se les ocurra, incluso aunque no tenga que ver con el taller, ya que es un espacio donde tratarán de compartir con sus compañeros lo que piensan.
- Se les debe aclarar desde un principio que el diario (o como se llame) es un compromiso y que llevárselo implica acudir al siguiente taller para compartirlo con los compañeros.
- En todos los inicios de taller, se tomarán 5 minutos para hacer la lectura por parte del autor, claro que como es un diario muy creativo, este puede ser un dibujo, una canción, un cuento, una historieta, una revista, un juego de mesa, una obra de teatro, un collage, etc. todo lo que su imaginación les permita. Es posible darles una pequeña ayudadita, es recomendable que las primeras 4 sesiones sea el promotor quien haga la bitácora realizando ejemplos muy, pero muy creativos, que sean referentes para los niños y niñas.
- Cada sesión puede terminar con la pregunta ¿quién se llevará el diario hoy?
- Es importante darle mucha seguridad al niño o niña que pasa al frente a compartir su diario, en espacios seguros, libres de burlas.
- Entre los acuerdos más importantes para esta actividad, y que se transforma también en un valor, se encuentra el compromiso, con lo cual cada niño y niña asume que llevarse el cuaderno es comprometerse a llevarlo y compartirlo la siguiente clase, ya que es parte importante de la dinámica del taller.

Preguntas frecuentes:

¿Qué hago si el niño o niña no lleva la bitácora o no la hizo?

Pues en principio no habrá nunca un regaño o reproche por no traerla. Se preguntará directamente por qué no pudo traerla, en caso de que la haya olvidado, y se invitará a que cuente como la había hecho y de que hablaba, o si olvidó hacerla ¿Por qué se le olvidó? Y que cuente de qué le hubiera gustado hablar (si lo platica, al final invitarlo para que la haga en una hoja y la anexe después). Evitemos hacerlos sentir apenados por su olvido, pero sí tratar de reflexionar sobre los acuerdos que se hacen al principio.

¿Por qué mejor, no la hacen en hojas individuales que después se anexen, para evitar los olvidos?

Se perderían algunas de las finalidades del ejercicio, ya que en principio se trata de un compromiso, el tener un cuaderno de propiedad grupal y el cuidado de este.

¿Cómo le hago para que los niños y niñas hagan trabajos muy creativos?

En principio evitaremos juzgar si lo que hacen niños y niñas es o no creativo, ya que estos trabajos responden al momento creativo de los niños para expresarse y la manera en la que decide hacerlo corresponde a los estímulos que han percibido. La recomendación sería retomar de nuevo la bitácora del promotor y hacerla a manera de ejemplo, también procurar hacer talleres más dinámicos y con otras actividades mucho más creativas que puedan ser inspiración para niños y niñas.

¿Qué extensión deben tener los trabajos?

La que el niño o niña crea conveniente si se acaba la libreta el sabrá explicar por que.

¿Es mejor una bitácora que otra?

No, todas tienen el mismo valor, algunas veces seleccionamos algunas para ejemplificar los avances, pero todas las creaciones de niños y niñas son valiosas, ya que es su manera de participar.

¿Existe alguna restricción de lenguaje, o imágenes?

En principio no limitamos la forma de expresarse de algún niño o niña, sin embargo si ocurriera algún momento incomodo por el lenguaje o imágenes presentadas en el diario, los niños y niñas como dueños del objeto, pueden reflexionar en torno al contenido, no a manera de censura, pero sí como un acuerdo sobre un objeto que les pertenece a todos,

¿Qué hago si la maestra quiere revisar la ortografía o los contenidos de la bitácora?

Al ser un documento propiedad de los alumnos, debe de tratarse de generar diálogo entre la maestra, el promotor o promotora y los dueños. La revisión de la ortografía en el caso de los escritos, es una manera de apoyar a los maestros, sin embargo esto no debe ser como un regaño o una amonestación, pero la revisión del contenido, debe ser defendida, ya que quienes son dueños de la bitácora establecen un código para llevarla a cabo en el cual existe libertad para expresarse.

Niños y niñas dicen

El siguiente anexo contiene algunos ejemplos de Bitácoras realizadas por niños y niñas de las diferentes regiones Save the Children en México, con los que se ejemplifican algunos de los avances en el desarrollo de habilidades, así como el reconocimiento de los valores.

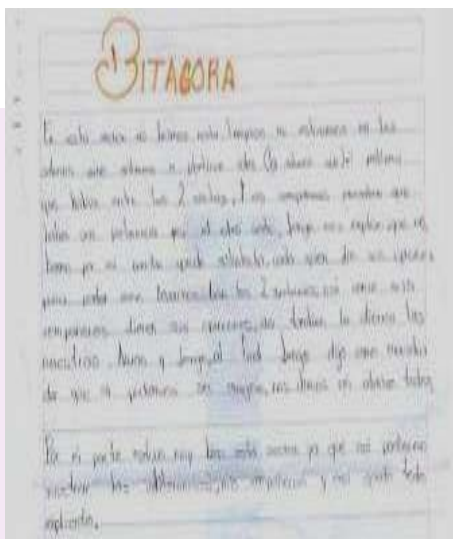
Niños y niñas dicen

Escuela Guelaguëtza.

6° A grado.

Oaxaca, Oaxaca.

Alumno: Rogelio

"...salimos a platicar sobre (la solución que) el problema que había entre los dos sextos, mis compañeras pensaban que había una preferencia por el otro sexto, Jorge nos explicó que no, bueno por mi parte quedé satisfecha, cada quien dio sus opiniones, para poder como llevarnos, con los 2 salones, así como mis compañeros dieron sus opiniones, así también la dieron las maestras. A Iván y Jorge, al final Jorge dijo como muestra de que si podíamos ser amigos, nos dimos un abrazo todos.

Por mi parte estuvo muy bien esta sesión ya que así pudieron mostrar las indiferencias, mis compañeros y así quedó todo explicado. ..."

Habilidades Latentes

- Sentido crítico.
- Auto percepción
- Inteligencia emocional.
- Sensibilidad.
- Capacidad de organización.
- Integración

Escuela Daniel Santos.
4° B grado.
Monterey, Nuevo León
Alumno: Marcos Muraira

"...el medio ambiente es muy importante por que de el es el que vivimos y respiramos. Así que cuidado mucho es importante que lo cuides mucho y si tiras basura estas contaminando"

Habilidades Latentes

- Creatividad
- Sentido crítico
- Capacidad de organización
- Memoria y concentración

Niños y niñas dicen

Momentos al compartir la Bitácora
Material de Puebla, Puebla

Escuela Gustavo P. Mhar.
4º grado.
Puebla, Puebla
Alumno: Yamil Pages Nolasco

"Yo me llamo Yamil Pages Nolasco, mi mamá se llama Josefina y mi papá Pablo, y me gusta la milanesa y también el mango, no me gusta que me griten; ahora todos dibujamos en una hoja y me gustó mi dibujo y también me gustan los partidos, adiós."

Habilidades Latentes

- Sentido crítico
- Capacidad de organización
- Autopercepción

Escuela Josefa Ortíz de Domínguez.
4° grado.
Puebla. Puebla
Alumnas: Daniela Muñoz Villegas
y Brenda Estefanía Ramírez Anduga

"LA SEXUALIDAD"

*Hoy hablamos sobre es sexo: el sexo no es algo vulgar es solo algo de lo que es en realidad y vimos que como son las partes de la mujer y lo del hombre y de cómo se forma un bebé, se forma un bebé de la siguiente manera observa lo siguiente:
Primero el hombre tiene que meter El pene en la vagina de la mujer, pero también depende de que el hombre no tenga enfermedades o la mujer porque el bebé puede nacer con diversas enfermedades y también hablamos sobre la menstruación de la mujer, es algo natural pero la menstruación de las niñas es de los 10 a 12 años y es probable que no sea a esa edad puede ser hasta de los 15 años.."*

Habilidades Latentes

- Capacidad de organización
- Auto percepción
- Memoria
- Concentración
- Sensibilidad

Niños y niñas dicen

Escuela Fray Pedro de Gante.
4° grado.
D.F, México
Alumno: Nadia

"Hoy hicimos un dibujo de cuando crezcamos y ya tuviéramos treinta años y platicamos de los niños traviesos un niño se quería comer un gato y se llama Aldo Valdivia, Platicamos de lo que queríamos hacer de grandes y quiero ser de grande maestra o chef, el maestro cerró los ojos y decidió señalando a los niños quien se va a llevar el diario, a mi me escogió y yo por cual estoy escribiendo aquí. Me divertí mucho. Fin. El taller me divierte, adiós."

Habilidades Latentes

- Creatividad
- Autopercepción
- Memoria
- Concentración
- Sensibilidad
- Integración

Campo de Cultivo en Sinaloa.
Abelina Rojas

"yo cuando me dormi sentí como que estaba en un lugar muy bonito yeno de aguas y flores sentí muy bonito y asta me dormi porque estaba pensando en que bonito seria el mundo sin gentes malas."

Habilidades Latentes

- Autopercepción
- Memoria
- Concentración
- Sensibilidad
- Integración

Cancún, Quintana Roo

"aun no me considero anndien por que abeses soy malo y abeses bueno pero yo quiero ser bueno pero por mas que lo intento no puedo... malo."

Habilidades Latentes

- Auto percepción
- Sensibilidad
- Integración
- Creatividad
- Capacidad de organización

Proyecto Pandillas Positivas
Cancún, Quintana Roo

Habilidades Latentes

- Auto percepción
- Sensibilidad
- Integración
- Creatividad
- Capacidad de organización

Niños y niñas dicen

Escuela Guelaguetza.
5° grado.
Oaxaca, Oaxaca
Alumno: José Uriel Cruz Vázquez

“Hola querido diario quiero contarte que hoy vinieron Lili y Cris, Mitzi leyó el diario y después me lo dio a mi entonces Lili dijo que íbamos a jugar un maratón luego nos organizaron por equipo y nos dieron una ficha y el equipo que contestara bien iba a tirar un dado y conforme cayera el numero avanzaríamos nosotros perdimos después contamos chistes, adivinanzas o leyendas salimos al recreo nos metimos al salón continuamos con la clase después salimos.

Continuamos con la clase después salimos.

Es todo querido diario espero volver a escribirte.

ADIVINANZAS

*De celda en celda voy pero presa no estoy
¿Qué es? La abeja*

*No es una cama, tampoco león, y desaparece en cualquier rincón
¿Qué es? El camaleón*

*Cual es el animal que tiene silla pero no se sienta
El caballo”*

Habilidades Latentes

- Capacidad de organización
- Auto percepción
- Memoria
- Concentración
- Sensibilidad
- Creatividad

5° grado.
Puebla, Puebla
Alumno: Guadalupe Celestinos Palacio

“Mi historia es como diario es de Lupe.

*El miércoles anterior
Jugamos con el
Maestro miguel a la
Memorama bailamos
Jugamos futbol y las
Niñas también y jugamos
A escondidillas
Y la Maribel que se cay y el
Maestro Miguel también
Se cayó y yo también me caí
Pero me divertí mucho con mis
Compañeros y con el
Maestro miguel los
Quiero mucho a todos
Los maestros de
Pro niño gracias
Por escuchar mi historia
Los quiero
Mi nombre es Guadalupe
Celestino Palacios
Adiós los quiero
Gracias”*

Habilidades Latentes

- Capacidad de organización
- Creatividad
- Memoria
- Sensibilidad

Sonora

Veracruz

Tapachula

Bibliografía:

- ARNHEIM, Rudolf, Consideraciones sobre la educación artística, ED. Paidós, España, 1993
- ARNAZ, José Antonio, La planeación curricular, 2ª. Edición, México, Trillas, 1990
- CHAVEZ, Elizalde, Maria de los Ángeles, Educación Sensorial a través del Arte, ED. FONCA, 2004, México, DF.
- GODOY, Johanna, El Libro de las Emociones, Save the Children Noruega
- GUTIERRÉZ, Francisco. CRUZ, Prado, Simiente de Primavera, Save the Children Noruega, 2001
- FREIRE, Paulo, Pedagogía de la autonomía, Siglo XXI Editores, 1966
- MORÍN, Edgar, Reformar la educación: la enseñanza, el pensamiento, Revista "Este País", Enero 2008
- READ, Herbert, Educación por el arte, ED. Paidós Educador, Buenos Aires, Argentina, 1968
- Save the Children, Informe Anual 05/06

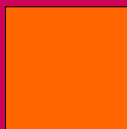
Fotografías:

Niños, niñas y jóvenes de los programas de atención de Save the Children México

Ilustraciones Portada e interiores:

Trabajos elaborados en los talleres de capacitación sobre Pedagogía desde el Arte.

Manual de Introducción
Pedagogía desde el Arte
Derechos Reservados
Save the Children México
México 2009

Autor
Miguel Angel Hoppe Canto
Coordinación Nacional
Pedagogía desde el Arte

Directora General
María Josefina Menéndez Carbajal

Director de Planeación y Vinculación con la Alianza
Allan Gómez Torres

Director de Administración
Antonio Nava García

Directora de Programas
Cintli León Marbán

Directora de Mercadotecnia y Procuración de Fondos
Yadira Monroy Zermeño

Fotografía:
Grupos de promotores en las regiones de trabajo de Save the Children México
Capacitación Pedagogía desde el Arte

www.savethechildrenmexico.org

Save the Children México
Francisco Sosa No. 30 Col. Villa Coyoacan
C.P. 04000 México D.F.
Email: info@savethechildrenmexico.org