

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

El títere surge con el hombre primitivo, cuando vio su sombra reflejada por las hogueras en las paredes de las cuevas. Entonces, al moverse, se movían esas imágenes y ahí fue donde surgió la necesidad de hacer esas figuras y las hizo con la piel de los animales que cazaba. Eran planas, hechas de piel de animales. Fue la primera manifestación de títeres que existió, se crearon para el teatro de sombras.

El primer títere fue el plano. El más antiguo que se conserva es de Oriente, de la India, de Indonesia, de Birmania. Luego se expandieron por todos lados. Pasaron a Turquía, África, después recién surge el títere corpóreo. Los primeros elementos para construir títeres fueron la piel y la madera. Más adelante vinieron las figuras de bulto tallado en madera. Posteriormente, empezaron a hacerlos con los elementos más modernos: con papel maché y luego vinieron los plásticos. El material evoluciona de acuerdo a la evolución de los elementos que se crean.

La figura del títere es anterior al teatro, es contemporáneo de los primeros ritos, las danzas y los mimados de escenas religiosas o de llamados a las divinidades. Siempre son personajes que tienen algo que ver con la religión o con la tradición de los héroes o de los dioses del lugar.

El Ramayana y todas las leyendas y filosofías orientales son los primeros textos que se conservan. Su origen se remonta a los pueblos antiguos, China (2000 a.C.), India, Japón, Egipto, Grecia, Roma.

En la Edad Media lo usa la Iglesia para representar pasajes bíblicos, se hacían representaciones con títeres de los milagros, los misterios de la virgen y se hacían hasta en las mismas iglesias. Pero como el títere puede confundirse o ligarse con el ídolo, fueron echados de la iglesia y ahí surgió el títere de plaza, el títere trashumante que es la tradición que siguieron los titiriteros. Después se populariza y aborda historias de caballeros y relatos cómicos y dramáticos.

Vittorio Podrecca (1883-1959) fue un famoso titiritero italiano, fundador del teatro de títeres y marionetas, que recorrió el mundo con el nombre de los títeres de Podrecca. Con el descubrimiento llega a América, especialmente a México y Perú. No hay documentación escrita, pero lo que se conserva es que cuando Hernán Cortés llegó, trajo entre sus soldados, a dos titiriteros que hacían títeres para entretenerlo.

1.2 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para FARIÑAS (1995, Pàg3) dice: "El carácter irrepetible de la persona, que cada uno de nuestros alumnos tiene una forma propia de aprender, un potencial singular de desarrollo, de naturaleza eminentemente motivacional en la que inciden significativamente las preferencias personales".

Ante lo expuesto se comparte con esta idea ya que hace referencia a las diferencias individuales la cual influye en el proceso de enseñanza aprendizaje , es decir que cada ser humano abstrae y reproduce el conocimiento en diferentes momentos el mismo que puede ser inclinado con mayor fuerza por preferencias personales y con un carácter motivacional el cual permitirá a la persona guiarse por sus ideales sin necesidad de que exista comparaciones entre ellos pues esto afectaría en la formación de su personalidad.

Enseñanza.-La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno.

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que identifican al individuo como personalidad.

En la enseñanza se sintetizan conocimientos, se va desde el no saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se persigue.

Existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del educando. Se debe considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda.

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así como el de las condiciones que lo determinan.

De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende también, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. Resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas el estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad.

Tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los métodos y las formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña.

Aprendizaje

Para TORRES Heinemann (2001, Pág12), “La comunicación es la verdadera causa de la formación, ya que sin comunicación ni se daría la instrucción ni la consiguiente conformación del pensamiento”.

El autor nos plantea una realidad, se entiende que la educación mantiene un carácter social y como tal es necesario la comunicación con el entorno sin este factor no podríamos expresar ideas o argumentos de ningún tipo, entonces la formación de ser humano no se sustentaría en nada, en este contexto, se desarrolla la enseñanza como un proceso de comunicación interhumana para afianzar buenas relaciones humanas.

Al aprendizaje se puede suponer como un proceso de extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.

Es el producto o fruto de una interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera. El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del desarrollo.

Hay quienes reflexionan que cuando registramos nuestros pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más tarde los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones organizados con determinada significación para el individuo que aprende.

Forma parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información.

Tiene una importancia fundamental para el hombre, porque, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo.

EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: EL ACTO DIDÁCTICO

Según Medina (2001, Pág160), esta interacción se transforma en didáctica “Cuando tiene lugar en el acto enseñanza-aprendizaje y mediante el cual se pretende lograr una óptima realización formativa del mismo y de los discentes y un adecuado desarrollo profesional de los docentes”.

La interacción didáctica, teniendo como foco de atención el conocimiento y comprensión de la dinámica socio-comunicativa y multicultural que acontece en el aula y centro, se proyecta en la comprensión de los sistemas de intercambio, percepción y representación que los alumnos configuran en el acto de enseñanza-aprendizaje, con la pretensión de lograr la capacitación integral de éstos, profundizando en su desarrollo intelectual mediante la acomodación del saber y el estímulo de actitudes positivas con el fin de impregnar en los mismos la mejora permanente.

Antes de continuar el desarrollo del marco teórico - que profundizará en los diferentes aspectos presentados – planteamos el acto didáctico como la realización concreta del proceso de enseñanza; es decir, la materialización en el tiempo y el espacio de dicho proceso, acto didáctico que supone esencialmente, el desarrollo de actividades por parte del profesorado, unidas a los procesos de aprendizaje que realizan los alumnos. Enseñar es comunicar, la enseñanza es una transmisión y un intercambio de información.

El carácter esencialmente comunicativo del acto didáctico, el proceso de enseñanza – aprendizaje planteado como un proceso de comunicación particular ha sido recogido por diferentes autores presentados a lo largo del capítulo y nos permite establecer un cuadro comparativo entre comunicación y acto didáctico; tomando la comunicación como un elemento más de lo curricular. La comunicación como elemento clave en el proceso de enseñanza – aprendizaje. A través de la comunicación se transmiten las competencias y facultades comunicativas, desarrollando de ese modo los comportamientos sociales propios de cada cultura en el ser humano y le permita actuar de acuerdo con las conveniencias y las normas del medio sociocultural al que pertenece, la interacción es el proceso y la realización de tal actividad en cuanto relacional e integrada.

El rol docente

Como docentes tenemos que actuar como observadores y asistentes de los alumnos en cualquier propuesta de trabajo. Procuraremos que antes de comenzar la actividad los chicos tengan organizados todos sus materiales de trabajo y crearemos un espacio para que las ideas de los niños se desarrollen. Explicaremos, por ejemplo, las consignas de construcción de los títeres una sola vez y luego dejaremos que cada uno elija y cree su personaje como lo ha escogido, tomando ideas de lo que hacen los otros niños, recreando y potenciando su actividad. Para que todos los niños puedan dar lo mejor de sí y se sientan cómodos es importante que el ambiente sea totalmente seguro.

Esto depende en gran parte de la actitud de nosotros como docentes. Esta atmósfera para el trabajo se crea, haciendo que los niños/as se sientan libres para elegir sus papeles, sus títeres. Debemos tener cuidado de no instituir primeras figuras. Aún cuando existan niños más extrovertidos, tenemos que cuidar de no sobrevalorarlos. No hay que dejar de lado a ningún niño/a, cada uno ensayará sus papeles de una manera espontánea.

A pesar de ello, es necesario respetar las afinidades entre los niños/as para la formación de subgrupos en los que interactúen con los títeres pero cuidando de que éstos no se constituyan en clanes, para que ninguno se sienta rechazado. No debemos enjuiciar la actuación de ningún niño/a pero sí debemos verificar la aplicación de las consignas establecidas en conjunto y cuidar que exista siempre el respeto por el trabajo de los otros compañeros.

El docente debe controlar el grupo, dominar las técnicas, participar en la actuación junto con los niño/as. Durante los momentos de improvisación o de llevar a cabo la representación de un guión, el docente será el encargado de hablar, de narrar, de crear el ambiente, de aportar las sugerencias. También el docente tratará de mantener constantemente la atención de los niños/as y fijarse que no se mantengan en una actitud pasiva, que todos participen.

En el caso de una representación de una obra de títeres, el adulto podrá representar un papel a la par de los niños/as: puede ser el títere presentador, el personaje que acudirá en su apoyo, que salvará los huecos que se produzcan, especialmente en la expresión oral. En el Nivel Inicial y el Primer Ciclo de la Educación Primaria, cuando los chicos todavía no se manejan con fluidez suficiente en su expresión oral, cuando no tienen la capacidad de improvisar espontáneamente si no se acuerdan de los diálogos o se distraen, el docente, con su títere presentador, podrá intervenir e incorporarse a escena en cualquier momento, resolviendo estas situaciones, para que la obra siga su curso.

No olvidemos que como docentes actuaremos como transmisores y receptores de informaciones, narradores, evaluadores, consejeros, compañeros de juegos, etc., pero nuestro objetivo primordial será favorecer las prácticas de la oralidad para que los niños/as aprendan a desarrollar su lenguaje en distintos contextos de socialización, lo cual implica que los docentes tienen que crear las condiciones necesarias para que los niños/as puedan hablar y escuchar en razón de los propósitos comunicativos más diversos, afirmar el yo y vincularse con otros en círculos cada vez más amplios de relaciones, intercambiar informaciones y conocimientos, ordenar y acatar órdenes, respetar y establecer consignas de trabajo; crear y recrear el mundo en sus propios términos, tomar contacto con el mundo de la ficción, jugar con el lenguaje, vivir las emociones de los personajes.

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA EMANCIPACIÓN

Para MIRANDA Pablo (2008, Pág3) “Un Modelo Pedagógico para la Emancipación será consecuencia del esfuerzo creador de los maestros y los estudiantes.”

Las autoras analizan que la propuesta de la emancipación tiene un carácter global ya que dentro de él están inmersos los niños, jóvenes, adultos, es decir toda la población y por consiguiente evidencia las situaciones que se van dando años tras años, sin clarificar un saber pedagógico que enfatice la realidad social, de ahí que nace esta propuesta manteniendo firme su objetivo de romper los paradigmas tradicionalistas, pues lo que se pretende es formar personas con criterios propios, capaces de aportar con ideas para dar solución a los problemas del ámbito educativo, social, político, cultural, económico, etc. Y su accionar sea resultado de una convicción libre, sin ataduras, ello es posible mediante el dialogo y la participación activa para la convivencia humana.

La emancipación es un tipo de pensamiento reflexivo, profundo y auto cuestionador que implica un esfuerzo sostenido y fuerte de revisión del propio pensamiento y sus supuestos epistemológicos e históricos, yendo más allá de la aceptación de un conjunto de saberes y valoraciones universales e incuestionadas provenientes de la teoría previa o de la cultura dominante. Todo es potencialmente objeto de cuestionamiento pues todo es una construcción social generada por sujetos históricos, pertenecientes a una determinada estructura social, con valoraciones subjetivadas del mundo.

Por ello, la legitimación de un saber pedagógico propio pasa a ser posible a través de procesos de pensamiento caracterizados nítidamente por el diálogo, la intersubjetividad, la convivencia democrática, la negociación de la realidad, la deconstrucción y reconstrucción de la realidad.

La emancipación es un fin pedagógico en cuanto despliega en los niños y jóvenes una capacidad de pensamiento autónomo que se hace cargo de las complejidades, conflictos y contradicciones de la experiencia educativa. La idea de cambio en este nivel de reflexividad está asociada a la lógica de la transformación social, a la idea de crisis de paradigmas, esto es, a la búsqueda participativa y deliberada de nuevos sentidos para la convivencia humana. Propósito que aspira, finalmente, a la dignificación de la persona humana, entendiendo, por lo tanto, que innovar equivale a liberar a las personas de sus ataduras, opresiones o estigmas. En este sentido, estas comprensiones alcanzan elevada vigilancia epistemológica, propiciando negociar valores o transformar las estructuras sociales que definen la acción educativa.

La educación como tal es un proceso social que refleja y concreta los objetivos de reproducción ideológica, política y económica de una formación social. La educación, independientemente de que en su seno se expresen algunas propuestas para los de abajo, reproduce las condiciones de explotación, las inequidades, del régimen económico y social vigente, en este momento el capitalismo. Sin embargo, la educación refleja la lucha de clases que se desarrolla en la sociedad y por consiguiente, las ideas de las clases subordinadas insurgen en el ámbito de la escuela y pugnan por su transformación.

Esta situación hace posible que los trabajadores y los pueblos conquisten espacios en el seno de la sociedad capitalista: son los derechos sindicales, de organización, de salud, de seguridad social y en la educación. Educar para la emancipación es

un largo proceso; por tal razón, la propuesta pedagógica para la emancipación debe ser una acción, una propuesta, un trabajo colectivo social que debe elaborarse y resumirse en la práctica de valores, de todos quiénes queremos cambios sociales, bajo una auténtica y real democracia, que conduzcan y brillen en el campo de la educación y sus protagonistas.

De esta manera ser parte en el proceso de cambio, vinculado directamente con los recursos disponibles para la enseñanza aprendizaje, entre los que cuenta el entorno y medio natural, los medios electrónicos, medios de comunicación, el texto y los medios audiovisuales, concluyendo a la final en la evaluación a los maestros y a los estudiantes; hasta que encontremos un proyecto real, ético, lógico y mejorar de vida que construya el bienestar armónico, social, económico y ambiental de una manera sustentable, sostenible y de crecimiento intelectual, de compartir en igualdad de condiciones con los demás miembros integrantes de la sociedad, para llegar a la excelencia, hasta afianzar la inteligencia emocional en los saberes de libertad que es lo que nos falta, para cambiar el sistema estructural educativo, cuya visión y misión sea educar para la vida.

Es evidente que al paso del tiempo el sistema capitalista es quien absorbe la mayoría de los beneficios, ya que este actúa de inmediato únicamente en busca de satisfacer sus necesidades sin importar por quienes tengan que pasar, la burguesía tiene en mente mantener el poder a costa de la explotación del pueblo.

Sin embargo la educación es el pilar fundamental para combatir las injusticias y luchar en conjunto, para llegar a un sitio digno como trabajadores, estudiantes, profesionales, etc., logrando conquistas en función de hacer uso de las riquezas que nos pertenecen, solo ahí hablaríamos de una transformación social, donde el ser humano juegue un rol protagónico por el resto de su vida en igualdad de condiciones.

ARTE INFANTIL

Para RAMÍREZ Juan Daniel (2003, Pág. 1) “El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales que el niño/a realiza, el arte intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo.”

El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela a otra pero distinta de ellas, por medio de las cuales el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad.

El arte infantil goza de una excelente salud en nuestra sociedad contemporánea. Y no sólo porque no ha perdido su espontaneidad, la frescura que se sigue admirando en sus obras, sus cualidades artísticas, educativas o terapéuticas, sino porque, en estas características, encierra algo aún más decisivo: servir como vía de acceso a la formación de los niños/as como personas, a su desarrollo intelectual y cognitivo a través de la creación de unos mundos personales, imaginarios, donde recrean y procesan todo aquello que su mente va asimilando del exterior.

La creciente influencia de los medios de comunicación de masas en el entorno infantil ha sido y es especialmente importante en los últimos años.

La publicidad, los soportes de ocio, la sociedad de la información, la cultura de la imagen, en definitiva, hacen cada vez más necesarios el estudio y la reflexión en torno al valor del arte infantil y a su uso como instrumento de aprendizaje.

Frente a la pujanza de la cultura visual que nos rodea, la educación ha de tomar partido no sólo para formar espectadores críticos sino para potenciar los valores éticos y estéticos del ser humano en su etapa de desarrollo.

Por lo expuesto está implícita la importancia del estudio del arte infantil, como una metodología de enseñanza aplicable dentro del campo educativo y de esta manera generar el desarrollo cognitivo, social, afectivo y de lenguaje en los párvulos, de ahí que estamos seguras, que el arte infantil trasciende rasgos culturales positivos en los individuos formando en valores, principios y formas de comportamiento.

La formación y educación del niño/a siempre va a depender del contacto directo con recursos, materiales y con su entorno esto permitirá que él explore y experimente nuevas cosas que le ayudara a fortalecer sus habilidades y destrezas que le servirá toda su vida, siempre y cuando se le ofrezca actividades significativas ya sea en la casa o en el aula para el desarrollo integral del niño/a y mejorar las relaciones su entorno.

El niño siempre necesita mostrar su trabajo con el fin de recibir la aprobación y el estímulo que fomenten su imaginación y su fantasía. Esta relación constante entre el sujeto que aprende y el que orienta y enseña es vital para que el niño se sienta seguro y tenga confianza en sí mismo.

Para los niños el arte es, esencialmente, un medio de expresión. A través de las representaciones gráficas reflejan sus sentimientos, sus intereses, su visión del mundo y de las cosas, ya que tales representaciones constituyen el lenguaje de su pensamiento, expresado en función de su nivel de desarrollo.

La actividad expresiva, artística y creativa involucra al ser humano como un todo: sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos, su hacer. En consecuencia, favorece su desarrollo integral: su lenguaje oral, su psicomotricidad, su socio afectividad, su imaginación, su creatividad, sus habilidades.

En la educación artística la finalidad que se persigue no es que los alumnos adquieran una serie de conocimientos específicos, sino que alcancen a construir una estructura de pensamiento, una forma de mirar que se prolongue después del período escolar y capacite a las personas para comprender y apreciar los valores estéticos del arte y del mundo que les rodea. Proponer como referencia esencial de la educación artística el conocimiento del arte contemporáneo, proporciona una referencia clara para diseñar la práctica educativa, determinando no sólo el soporte y el contenido de la educación, sino los modos de llevarla a cabo.

¿Qué significa el arte para el niño?

Para LOWENFELD Víctor (1957, Pág. 8) “Para nuestros niños el arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto y sus emociones. Puede convertirse en el amigo al cual se retorna naturalmente cada vez que algo nos molesta (aun inconscientemente) el amigo al que se dirigirá cuando las palabras resulten inadecuadas”

Concordamos con lo expuesto por el autor ya que el arte en el niño/a es una parte fundamental para que un nuevo ser se vaya formando esto le ayudara a expresar sus sentimientos y emociones es decir se una persona libre y pueda gozar de las cosas que él ve o realiza adquiriendo una serie de conocimientos específicos y pueda construir una estructura de pensamiento.

En nuestro sistema educacional todo está dirigido al aprendizaje, y a pesar de eso nadie ignora que el conocimiento solo no hace feliz a la gente, una educación unilateral, descuida muchas cosas importantes que nuestros niños/as necesitan para adaptarse adecuadamente al mundo. Para ellos las tareas artísticas, iniciales en los primeros años de vida puede representar muy bien la diferencia que hay entre individuo adaptados a felices, en oposición a otro que a pesar de equilibrio, sufrirán dificultades en sus relaciones con el medio.

LA PEDAGOGÍA ARTÍSTICA INFANTIL

- a) Propone apoyar la necesidad natural de expresión del ser humano, ofreciendo múltiples oportunidades de dar cauce a la percepción e interpretación de la realidad por parte del niño/a.
- b) Incluye como uno sus propósitos fundamentales el desarrollo de la capacidad creadora, estimulando el pensamiento divergente y valorando la originalidad y las respuestas de independencia intelectual.
- c) El programa artístico se encuentra centrado en el niño/a, lo cual significa que está planteado para el nivel de edad y habilidad de los niños/as que en él participan.
- d) Promueve el desarrollo de una imagen positiva de sí mismos alentando su confianza en los propios medios de expresión.
- e) Busca un desarrollo estético, propiciando experiencias que lleven al niño/a a madurar sus propias formas de expresión y aceptar la belleza que existe en la naturaleza.

LA NATURALEZA DEL ARTE.

-El arte como un camino para la creatividad: Para el niño/a pequeño es tan natural pintar como es reír, llorar, hacer pasteles con arena o correr por el césped crear con cualquier material que encuentre a la mano, abre el camino para la expresión creativa para revelar el mundo de la realidad en el que vive, el de la imaginación y su relación con estos. Descubre, experimenta y se convierte en la mejor expresión creativa de sí mismo. Se sensibiliza ante la maravillosa belleza de las formas de la naturaleza, los colores y las texturas.

-El arte como una salida para las emociones: El arte ofrece oportunidades para desarrollar y expresar emociones libremente ya sea entre risas, llantos presenciados en triunfos o derrotas, asimilando escenas de lo bueno y lo malo, entonces el arte facilita al individuo a encontrarse con sí mismo.

-El arte como comunicación: A través de la línea el color, la forma, el diseño, el arte es una forma de comunicación no verbal.

-El arte como desarrollo estético: El niño/a aprende a valorar lo creativo, lo imaginativo, se sensibiliza ante la forma estética, agudiza su percepción visual y logra un mayor aprecio de las formas artísticas, aprende a seleccionar, rechazar y tomar decisiones con una sensibilidad muy desarrollada teniendo en cuenta los elementos que intervienen en el diseño como: la forma, la armonía, el color, el movimiento, el mensaje.

-El arte como autorrealización: Todo individuo necesita expresarse creativamente, transformando de este modo sus sentimientos, ideas, pensamientos y emociones en la expresión artística que encuentre satisfacción. El impulso hacia la autorrealización es un instinto básico, el niño/a siente la necesidad de expresarse y se fomenta el impulso natural de crear en condiciones ideales.

El niño/a y su arte

Para Thonsson L. y Finkel, (1961. Pág. 231) “Mientras que con las palabras un hombre transmite pensamientos a otro, con el arte transmite sus sentimientos”. La comunicación es la base de la sociedad, la persona humana no solo está llena de pensamientos, sino también de sentimientos de aquí que es importante poder expresar sus ideales para un mayor entendimiento de la esencia y autonomía de cada individuo.

La arquitectura, la música, la danza, la escultura, la pintura y el teatro de épocas anteriores enriquecen hoy nuestra vida y nos habla lo que fue el pasado. El arte se presenta, de esta manera, como un lenguaje universal. Este ha sido explicado por filósofos, artistas, psicólogos y educadores, como un medio para descargar energías como una actividad placentera; como una forma de evadirse de la vida; como la posibilidad de alcanzar un orden, una integración armoniosa y equilibrada ante elementos contradictorios o evidentes de la realidad; como la posibilidad de lograr un aprendizaje emocional motivante o como una forma de cuestionar lo establecido.

Por consiguiente el arte aparece como una actividad de vital importancia en la existencia de los seres humanos; como una actividad que posee la cualidad de trascender el momento mismo de la creación, ya que si no perdurara la obra, el trabajo interior de la artista no habrá enriquecido y en cierta forma, transformado.

Finalidades de la enseñanza en las actividades artísticas

- ❖ Desarrollar los sentimientos estéticos y las aptitudes creadoras.
- ❖ Dar oportunidad para las experiencias creadoras, como elementos fundamentales para el desarrollo de valores elevados en la personalidad.
- ❖ Fortalecer las aptitudes creadoras en las experiencias con materiales, situaciones y problemas.
- ❖ Fomentar dentro de un ambiente de libertad y espontaneidad, la iniciativa y el esfuerzo consistente para la apreciación y la creación en el campo del baile, la música, la composición, la literaria, el juego, la pintura, el dibujo.

El títere como herramienta de trabajo del niño

Para LORENZANO Cesar (1865, Pág. 110) “Gran parte de la creación consiste en recorrer sus operaciones interiores fundamentales, en exteriorizarlas y en conocerse a sí mismo al objetivarlas”

Consideran que mientras el hombre domina y transforma artísticamente el material concreto, reencuentra el placer de juego, construye un universo propio viéndose como común denominador de su propia vida, exterioriza y controla la afectividad contenida y producida en la creación de un objeto nuevo. Proponen que no se limiten las posibilidades del títere solo a estas actividades anteriormente mencionadas sino que adquiera mayor protagonismo en las actividades escolares, permitiendo que el niño sea el protagonista, imaginando sus propios personajes, fabricando sus muñecos, creando sus diálogos, manipulando sus títeres, improvisando sus argumentos.

El mundo individual del niño sufre con el títere una transformación de sus poderes imaginativos y corporiza su ensueño poético en realidad tangible. El trabajo con títeres debe dar al niño material poético imaginativo, así, este mismo material será acrecentado con todo lo que el niño posee dentro de sí, para integrarlo luego en su mundo real. Por eso, para enseñar títeres a un niño son necesarios una gran paciencia y un sentido pedagógico libre. Dejar que él manifieste solo sus entusiasmos y condiciones, sin ninguna traba y aceptando todo lo que aporte de su mundo interior.

LOS TÍTERES Y LA EDUCACIÓN

Para READ Herbert (2005, Pág. 18) “El títere sirve entre otras cosas para estabilizar la receptividad a la intensidad natural de la percepción y la sensación, así como la coordinación de las diversas artes entre sí y con el mundo exterior”

Razón por la cual se menciona que la utilidad de los títeres permite experimentar sensaciones entre lo interno y lo externo logrando en el niño/a una estabilidad receptiva pudiendo ser el intérprete de varios papeles. Es importante que el niño entre en contacto con el arte desde una edad temprana: ello favorece la posterior comprensión artística. Si falta este contacto temprano, se echan a perder en buena medida las posteriores posibilidades de relación con el arte.

No hay ninguna otra arte que acceda con tanta facilidad a los niños. El títere es más pequeño que los niños, de forma que estos no sienten detrás la presencia de los adultos. El personaje sea el que sea, le habla de tú a tú. Así, entre uno y otro surge una enérgica empatía vital, tanto corporal como espiritual. Es el proceso creativo: las representaciones teatrales se desarrollan delante del niño y que su fantasía participe y complete la historia. Poesía, música y baile pueden asentarse

en el niño como un embrión que asegure un lugar para el arte durante su crecimiento. Para lograr esta fijación de una base teatral interactiva es imprescindible resultar atrayente a los niños. ¿El teatro de títeres al servicio de la educación? Puede ser, en efecto, un medio muy eficaz para la realización de determinados objetivos pedagógicos. Para la transmisión, profundización y experiencia activa de ciertos contenidos, los títeres y los muñecos son un puente ideal; estas figuras tan queridas por los niños pueden dar los consejos sobre, por ejemplo, una conducta vial segura, el cuidado higiénico de sus dientes, la pérdida del miedo a acudir al médico, la aceptación de los extraños, etc.

En clases como las de lenguaje, el títere participa en la comunicación con la ventaja de ser “neutral”. ¿Y qué decir de la educación artística? El notable componente escultórico del teatro de títeres exige el uso de la fantasía formativa y constructiva del alumno y desarrolla su experiencia visual. La fabricación de elementos lúdicos es perfecta para proporcionar una instrucción creativa sobre materiales, formas, funciones y movimientos.

Mediante ella, además, el profesor puede aprender mucho sobre la individualidad de su pupilo y utilizar estos conocimientos para desarrollarla y para integrarse en su mundo cotidiano. Los problemas relacionados con la forma requieren, a su vez, que el niño dedique esfuerzo a las artes visuales y la estética, que desempeñan un papel esencial en la educación.

El rendimiento es el mismo que se obtendría si interpretara un papel como actor, pero con la ventaja de que el niño se introduce en una forma exterior dada con la que puede encariñarse, ya sea por su movimiento emocional o por la palabra. En este teatro, la capacidad interpretativa de los niños/as es mucho mayor que en otras formas; los títeres son atractivos, entre otras razones, porque por sí mismo ya son medio “papel”.

El teatro de títeres proporciona asimismo el placer de interpretar no uno, sino varios papeles: el bueno, el malo, etc. Con ello surge una sana competencia intelectual sobre la distribución de los roles, y de ahí una disponibilidad más elevada a la cooperación con el resto del grupo, así como una sensación de éxito colectivo, que alcanza a varios niños a la vez.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL ARTE INFANTIL

Para VEGA Roberto (1995, Pág. 20) “El Teatro en la Educación responden directamente a la nueva ética de la educación, que tiende a hacer del individuo protagonista de su propio aprendizaje y su desarrollo cultural”

Haciendo referencia a lo expuesto señalan que la actividad del alumno contempla una actitud democrática de responsabilidad en el proceso de crecimiento, quienes proponen soluciones como individuos y como grupo, con la posibilidad de encontrarlas y también de equivocarse pues de esta manera dará paso al desarrollo cultural en base a una identidad definida como miembros de una sociedad.

Los Nuevos Diseños Curriculares ponen su acento en formar niños/as perceptivos, críticos y creativos. El desarrollo de la creatividad es tarea de todo educador. ¿Cómo podemos entonces desarrollar la creatividad en los niños? La única manera es crear espacios y medios de expresión que posibiliten que nuestros alumnos manifiesten sus sentimientos e ideas habitualmente inhibidas e inexpresivas.

La expresión es siempre acción, un hacer, un construir... Y uno de los medios más idóneos para ejercer y desarrollar la creatividad es el juego. Aquí es donde podemos destacar la importancia del juego dramático y del juego teatral. La función del docente que aplica juegos teatrales no es formar actores sino utilizar el teatro como un vehículo de crecimiento grupal y, según el contexto, también como recurso didáctico. Dentro de estos juegos teatrales es que incluimos la improvisación con títeres; como técnica expresiva es muy importante, ya que la personalidad del títere adquiere características del intérprete-niño, que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta. Esta actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario.

A su vez, cada niño que participa en la improvisación escucha atentamente a los otros personajes y aprende a reaccionar ante las propuestas del otro. Jugando con estas identidades prestadas aprenden a expresarse oralmente y, a su vez, a escuchar a sus compañeritos.

ARTE MUSICAL

La educación auditiva, esta se propone descubrir las aptitudes musicales que tiene el niño/a, desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo sus capacidades imaginativas y creativas. La audición interior, es esencial para conseguir el progresivo desarrollo de los mismos conducida a una mejor percepción auditiva.

EXPRESIÓN CORPORAL Y DEL MOVIMIENTO

Son actividades de exploración del espacio, adaptación de los movimientos del cuerpo al ritmo de una melodía que escuchamos, acompañamiento con gestos de las canciones o la interpretación sencilla de danzas. La expresión es quizá el lenguaje más natural, el niño la utiliza desde los primeros momentos de su vida.

Es un lenguaje muy espontáneo, que no tiene un código establecido, aunque determinados gestos han quedado instituidos como símbolos. Algunos de estos son universales y otros son propios, la expresión corporal se puede tomar, en un sentido amplio, como parte de un lenguaje que utiliza el cuerpo. En este sentido, tiene el mismo significado que la expresión gestual, una técnica al servicio del lenguaje corporal.

DRAMATIZACIÓN

Dado el carácter global de la expresión corporal, en esta etapa está muy relacionada con la dramatización, que es el desarrollo de una secuencia de acciones en materia dramática. En ella se coordinan los distintos modos de expresión que desarrolla la forma global.

Los elementos que constituye el drama son:

-Los personajes, reales o inventados. En su construcción se ha de tener en cuenta la expresión corporal, plástica, oral su profesión y su posición social y las características de su personalidad.

-El conflicto que responde a la pregunta: ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde?

ARTE LITERARIO

Para LOBO Isabel Tejerina (2000, Pág. 4) “El público, muy atento, se moría de risa, al oír la disputa de aquellos dos títeres, que gesticulaban y se vituperaban con tanta naturalidad como si fuesen verdaderamente animales racionales y personas de este mundo”

Se alude que la gama que ofrece el arte infantil involucra a jóvenes, adultos, ancianos quienes disfrutan de estas actividades creativas llenas de imaginación y fantasía, pudiendo ser también situaciones de la vida real. Es tan fácil alargar la vida solo tienes que demostrar risas y alegrías sin acomplejarte por el qué dirán. Dentro de estas actividades podemos desarrollar juegos con las palabras, frases, trabalenguas, imitar y reproducir sonidos de nuestro entorno, interpretar de forma individual y grupal un repertorio variado de canciones.

En la difusión de la literatura es un medio sano, para abrir la mente de los niños/as, sin necesidad de incurrir en la violencia y donde los niños/as pueden distinguir el bien del mal, además de identificarse con ellos (Títeres), es claro que cada titiritero ocupa su propia técnica de llegar a los niños/as, pero si logramos montar buenas obras de muñecos y dejar con ellas mensajes para así formar mejores personas, hemos logrado nuestro cometido. A través del títere tú puedes representar todo tipo de historias dar a conocer la gran variedad de literatura, estos desempeñan una labor excelente en dejar marcada esas historias en nuestra alma buenas o malas, llenas de experiencias significativa que en algunos de nuestro momentos despierta esa memoria emotiva haciéndonos reír.

CUENTO

El títere como herramienta instruccional es lo mejor, con el podemos hacer que el niño/a nos preste más atención y realice con mayor entusiasmo y seguridad las lecturas de cuentos, historias etc. Y representándola en una pequeña obra de títeres donde en las improvisaciones notaras el desarrollo del mismo en la lectura y en el compartir responsabilidades con sus compañeros, ayudarse entre ellos, hay muchos valores que tan solo los títeres podrías desarrollar. Los títeres logran vencer el desafío de expresar en un rostro petrificado todo lo que su papel les exige, es decir, consiguen manifestar los sentimientos humanos primordiales e incluso se atreven con nuestras más hondas emociones en espectáculos de lograda expresividad.

RECREACIÓN Y JUEGO

Cuando los niños utilizan sus juguetes dándoles movimientos y personificándolas, es decir cuando crean historietas o tramas, cuando a través de ellos realizan representaciones, se puede decir que juegan al teatro y este tipo de representación contiene reglas parecidas a las del teatro de adultos o teatro como arte.

Las vías, puentes, casas y caminos que el niño/a crea jugando son la escenografía y la utilería propias para su juego. Los juguetes y muñecos que anima para representar sus fantasías son sin duda los actores principales de la trama.

EL JUEGO DRAMÁTICO

¿Qué significa para el niño la presentación de su espectáculo?

Cuando el disfraz es usado por el niño/a para actuar, él reconoce en sus gestos la posibilidad de ser otro a pesar de seguir siendo el mismo. El niño que actúa, que cambia su aspecto y que se mueve de otra manera aunque lo haga frente a un público está ante todo jugando, recreándose. En otras palabras el niño cuando actúa o anima títeres está llevando a cabo una aventura de la cual es partícipe y gestor a la vez.

En esta aventura están presentes los mismos elementos que cuando juega en el recreo a ser el profesor, un avión, o a la mamá. La presencia del elemento público transforma el juego animista en un nuevo rito llamado juego dramático. El niño que está en un escenario recreando situaciones e inventando personajes no es específicamente un actor; es ante todo un niño con todo su mundo de sueños, pasiones. De todos modos el juego dramático tiene unas reglas que lo diferencian de los otros juegos:

- 1.** Para que un juego sea dramático debe contener una trama, un argumento, o un conflicto.
- 2.** Una trama necesariamente genera personajes con una imagen y con un carácter.
- 3.** En los juegos dramáticos los elementos se mueven en un espacio determinado, congruente con la trama, este espacio es la escena.
- 4.** En el juego dramático debe existir un elemento determinante para complementar el rito y que lo diferencia sustancialmente de los otros tipos de recreación o de juegos. Esto es: el público

EXPRESION PLÁSTICA

La expresión plástica permite motivar la clase por medio de un cuento. Identificar los personajes del mismo. Leer los pictogramas. Estas son algunas de las actividades que le sugerimos realizar con sus estudiantes en la hora de clase, así conocerán más sobre el tema. Es decir es la representación directa como resultado de la aplicación de varios procesos como: el dibujo, pintado, cortado, armado, cosido, doblado etc.

Desarrollo de la capacitación de creación y percepción

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño/a se expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan enormemente. Consideramos el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes y de interacción en un momento dado por las que un sujeto o grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta para su realización, necesita del más alto grado de libertad interna y externa con respecto a la persona grupo que la ejecute. Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El origen de la expresión” analizan el significado de la expresión plástica en el niño desde tres aspectos:

Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del pensamiento. La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio, por medio del dibujo el niño/a cuenta información sus impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente.

Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un nuevo significado, los transforma entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos, es aquí donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del niño/a y del ambiente.

Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de otro conocimiento. En ellas intervienen sensaciones, percepciones y el pensamiento.

¿Qué significa desarrollar la expresión artística?

A partir de los estímulos visuales los niños/as decodifican la información del entorno, los grafismos y la pintura, lenguaje por medio del cual el niño/a se comunica y expresa, es uno de los ejes de la expresión artística que se nutre y viceversa con el hecho perceptivo y receptivo.

Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la formulación de hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el análisis lógico de las imágenes se encuentran latentes en los niños pequeños, esto nos permite replantearnos algunas prácticas pedagógicas. Propiciar actividades que coloquen al niño frente a situaciones enriquecedoras de percepción imaginación, sensibilidad, juicio, criterio y estético.

Las propuestas educativas que se proponen desarrollar las capacidades de creación deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la producción al mismo tiempo, atendiendo a las etapas de desarrollo correspondientes, en un contexto de juego, teniendo en cuenta que la expresión significa todo lo que se ha expuesto anteriormente.

TIPOS DE TÍTERES

Títere de guante.-La mano se coloca dentro del vestido del títere, casi como un guante, también se lo conoce como “títere de mano”, para su movimiento se introduce el dedo índice en la cabeza del muñeco y los dedos mayores y pulgar en las manos, asomando medio cuerpo por el escenario. Es el más sencillo, práctico, económico y pedagógico el más apto para su utilidad.

Títere de varilla.-Es un títere manipulado con una sola varilla central y la mano del manipulador puede ser la mano del títere. A veces las manos del títere llevan dos varillas.

Títere de mano.- Estos son las más simples, pues no tienen más movimiento que el de la boca y pueden estar hechos de una gran variedad de material, desde plásticas hasta tela. Lo único que necesitas para decorarlo son botones o cualquier otro objeto redondo que sirva como ojos y nariz. Esta es la idea de los famosos títeres hechos con calcetines, a los que se les puede coser botones y pintar una boca en la mandíbula para simular que es boca abre y cierra

Títere de dedo.- Una variedad extremadamente sencilla de títeres que se adapta en un solo dedo, los títeres de dedo normalmente no tienen partes móviles y consisten primeramente de la forma de un cilindro hueco y cubre el dedo.

Títere de botella.- Se emplea botellas de plástico dada su popularidad como un material de reciclaje, el mismo que brinda las posibilidades de libre recreación.

Títere de papel.- Estos títeres son sencillos de realizar y se basan en el tradicional juego de manos; generalmente se emplean fundas de papel. Las variaciones son infinitas y solo depende de tu imaginación.