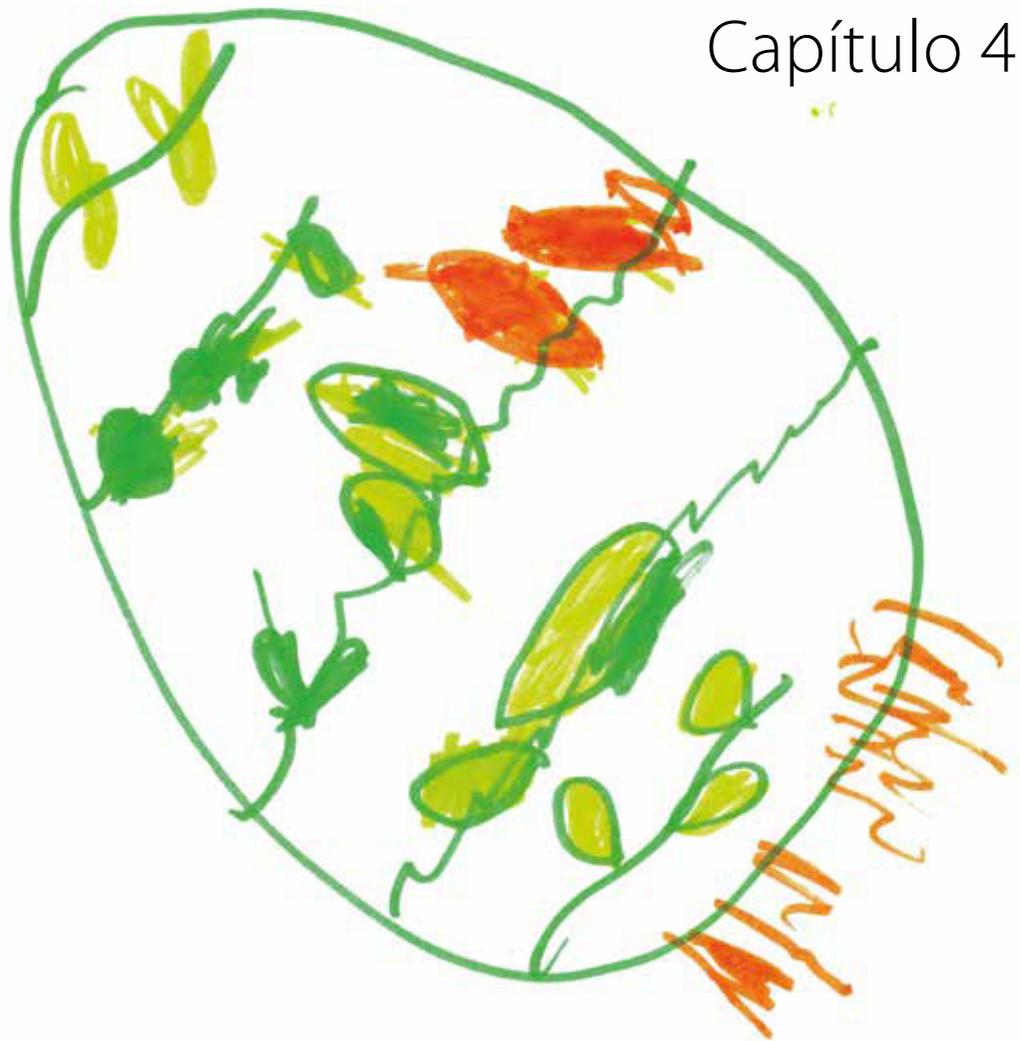

Lenguajes del arte

Capítulo 4

El arte y la ciencia son los grandes catalizadores y materializadores de las ideas, de los sueños, de las hipótesis, pero existe algo especial en el arte que toca profundamente a los seres humanos, pues carga de sentido, de espíritu, de fantasía, de utopía, carga de vida. La metáfora de Loris Malaguzzi: “Los cien lenguajes de los niños” es poderosa porque da cuenta del sinnúmero de formas en que pueden expresarse los niños a través de la ciencia y el arte. Para comprender mejor esta relación, es necesario recordar y reafirmar que los niños, en su desarrollo natural, construyen sus propios códigos de expresión y de comunicación para compartir su visión de mundo desde el juego y la exploración. Existen tantas formas de expresión como humanos en el mundo, por tanto cuando Malaguzzi habla de “cien” realmente se refiere a un número infinito.

Cuando los niños perciben con mayor sensibilidad su entorno se asombran por lo desconocido, se relacionan con mayor fuerza con padres, amigos, mascotas y demás, surge un deseo profundo de expresarse, bien sea a través de un abrazo, de una mirada fija a un objeto, de una sonrisa, de llanto, de un garabateo, de balbuceos, etc. Ese deseo permite que el arte, a través de sus lenguajes, facilite la materialización de lo que siente y piensa el niño. Por ejemplo, cuando este encuentra en sus primeros balbuceos diferentes tonalidades en su voz; en ese momento se conectan la diversión del juego con su boca y las vibraciones que causa el balbuceo con el reconocimiento de dichas tonalidades, mismas que dependen de los distintos movimientos de su boca. Otro ejemplo de materialización del deseo se da cuando los niños dibujan a sus padres,

pues en ese proceso conectan el sentimiento del amor que tienen a su familia con nociones de matemática (proporción del tamaño, clasificación y descarte cuando determina el color del pelo, el de la piel, etc.).

Entonces, ¿qué son los lenguajes del arte? Podríamos definirlos como las diversas formas que asumen las artes (plásticas, visuales, escénicas, musicales, literarias, dancísticas) para poder concretar las ideas y pensamientos del ser humano, en este caso, de los niños. Por ejemplo, el lenguaje del arte más reconocido en la construcción del conocimiento de la humanidad es el dibujo, así, en los niños el garabateo es el primer paso para escribir.

Es importante aclarar que los múltiples lenguajes del arte utilizan para su desarrollo muchas técnicas. Por ejemplo, y con el ánimo de seguir profundizando en el dibujo,

este puede llevarse a cabo a través de técnicas diversas, como el dibujo con carboncillo, con lápiz, con lápiz de color, con marcador, con esfero, en computador, con el cuerpo, etc. De igual forma, se puede experimentar con los lenguajes del arte (por ejemplo, mezclar el dibujo con la instalación en espacios abiertos y públicos) para el desarrollo de nuevas formas de expresión y comunicación.

Para la Experiencia Educativa aeioTU, los lenguajes del arte son parte esencial en los diversos procesos de construcción de conocimiento. A través de ellos se pueden enriquecer el juego, los procesos de exploración y los proyectos de investigación. La voz y el pensamiento del niño son mucho más diversos y potentes, las respuestas se multiplican y la identidad de los Centros aeioTU se fortalece gracias a que “El cien existe”, como diría Loris Malaguzzi.

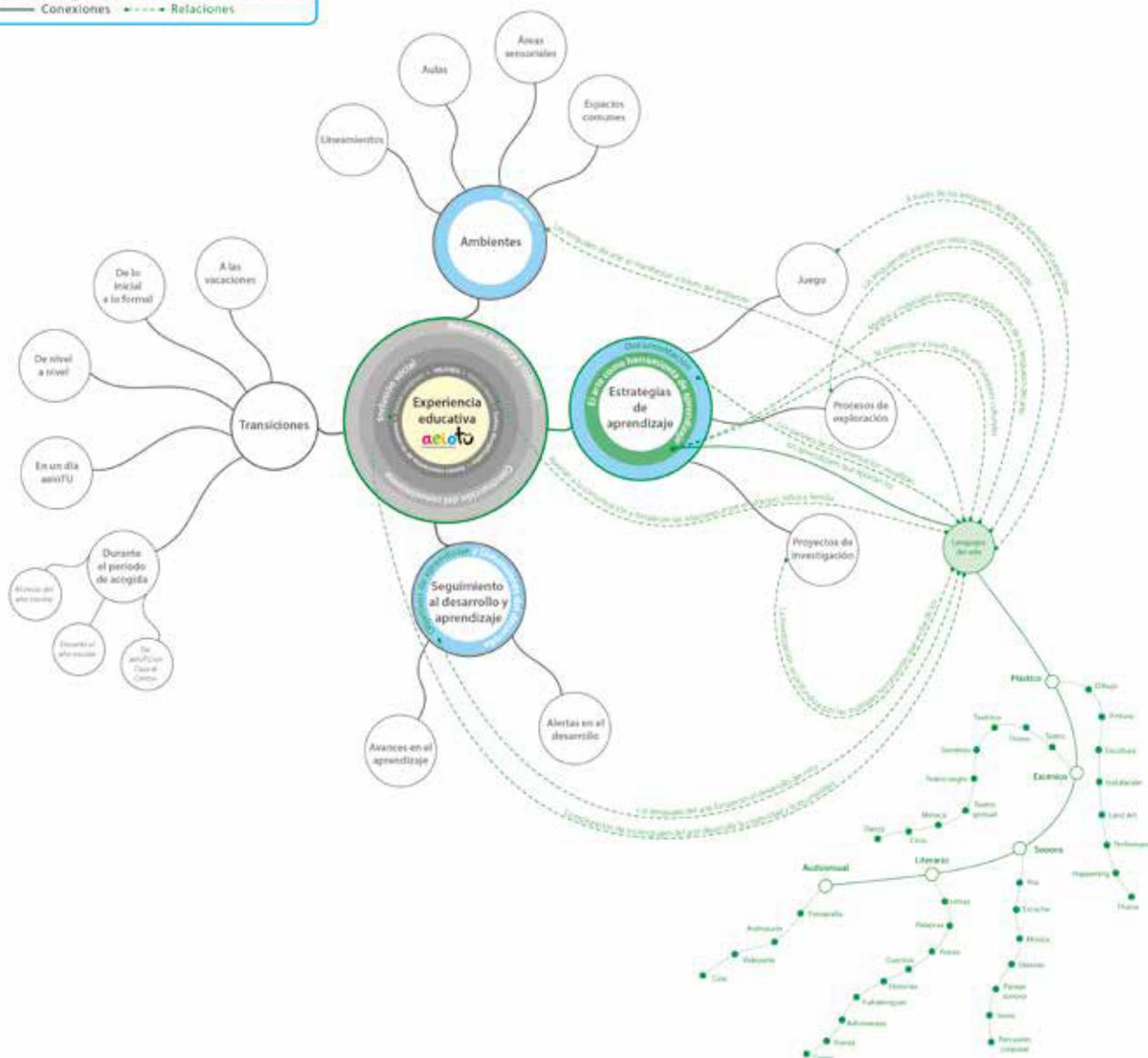
El siguiente mapa conceptual nos muestra las múltiples relaciones que se dan entre los lenguajes del arte y otros componentes de la Experiencia Educativa aeioTU. No obstante, no son las únicas ¿Cuántas conexiones más podrían encontrarse en él?

Mapa conceptual de El arte como herramienta de aprendizaje

Se conecta al libro El arte como herramienta de aprendizaje

CONVENCIONES

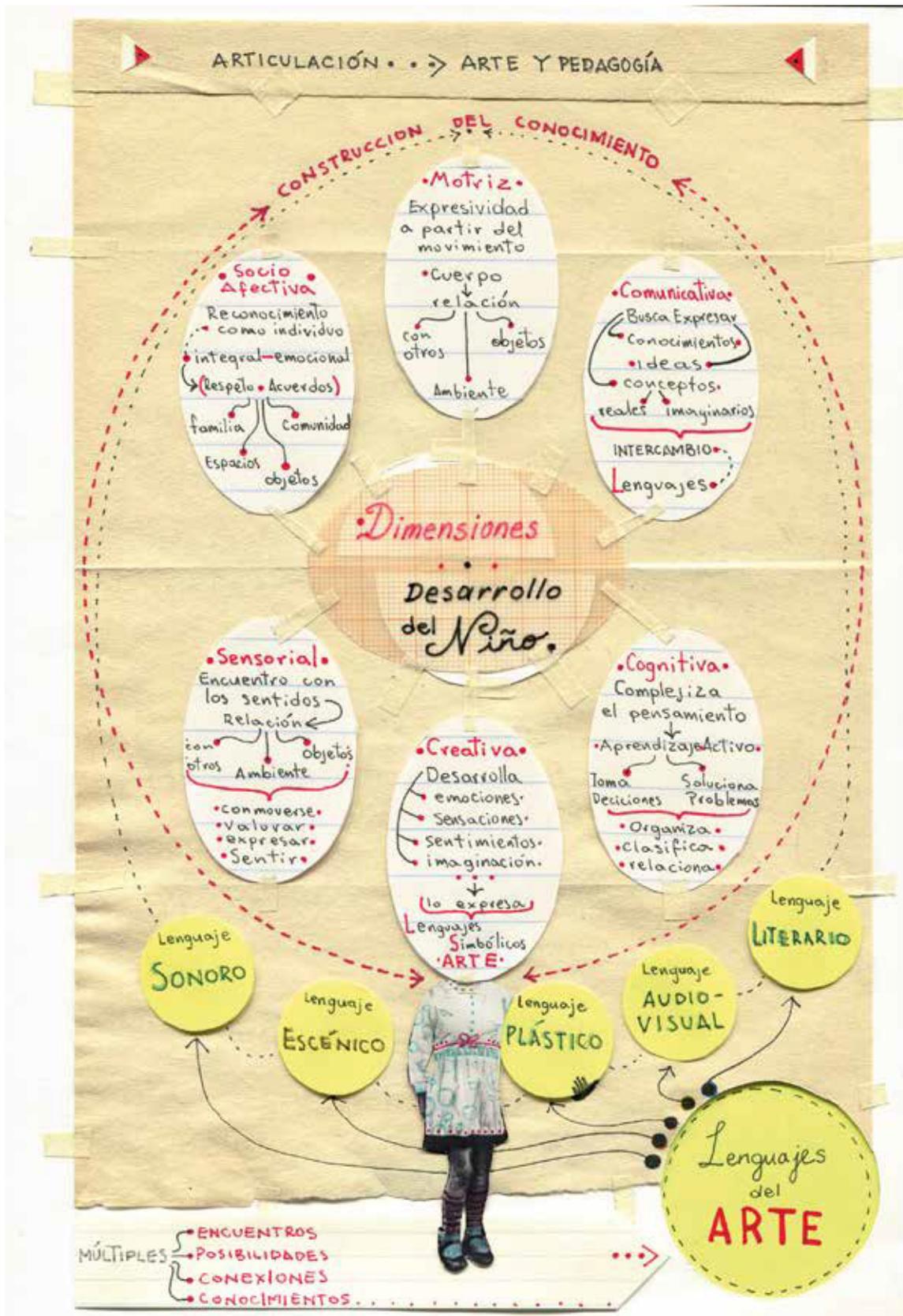
- Fundamentos ○ Componentes ● Ejes transversales
- Conexiones - - - Relaciones

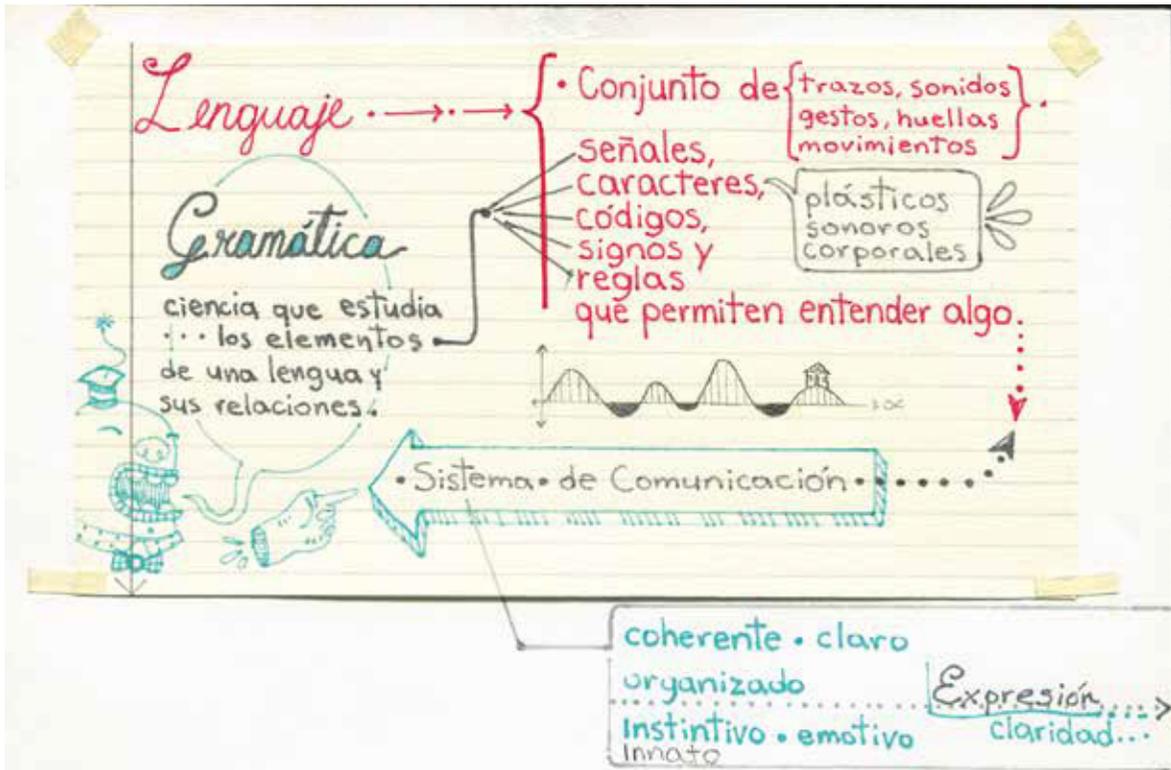

Las siguientes ilustraciones evidencian la riqueza de lenguajes que tiene el arte para potenciar una idea.

¿Han realizado **herramientas** para el aprendizaje de los niños usando diversos **lenguajes del arte**? ¿Cómo reaccionan los niños cuando las ven?

Lenguajes Simbólicos

- Visuales
- Audio-Visuales
- Corporales
- Sonoros
- Dramáticos
- Literarios

ARTE

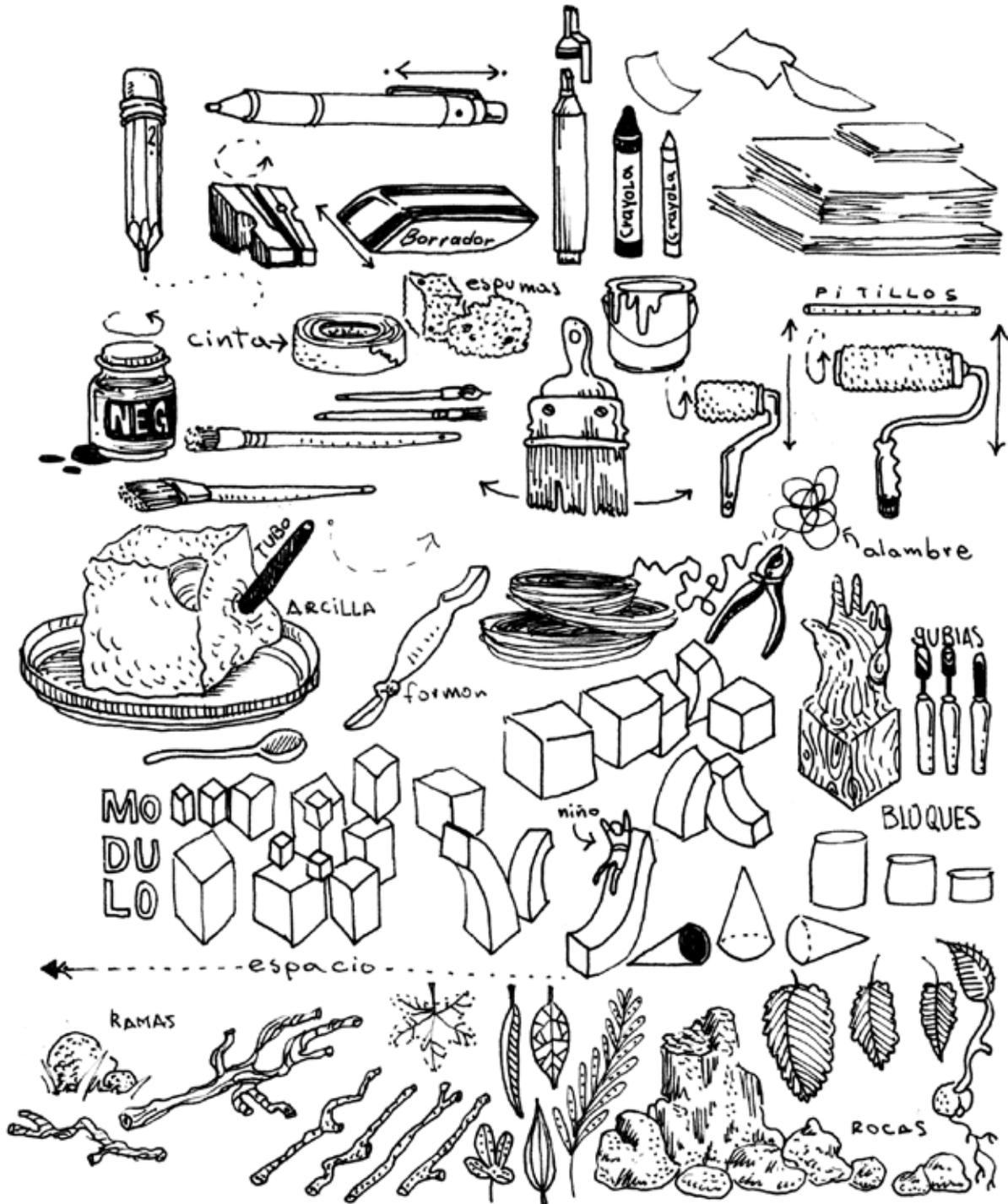
• Manifestación del Ser...

• Permite: conocer, analizar, interpretar, evocar, construir, representar, materializar...

Conocer es construir, No reproducir.

"El **ARTE** no reproduce lo visible. Lo hace visible." • P. A. U. L. K. L. E. E.

exteriorización

Estas imágenes hacen referencia al lenguaje del arte:

Lenguajes del ARTE

Lenguaje • Plástico

• Conjunto de acciones que nos permiten **MATERIALIZAR** las ideas, sobre alguna superficie o espacio.

- Conceptuales (pensamientos)
- Físicas (manipulación de herramientas y materiales)

• Gráfica → trazos, líneas, manchas, etc.

• Plástica → materiales moldeables.

Elementos Gramaticales •

- **Dibujo**. // conjunto de puntos, líneas, trazos, rayas, garabatos, que describen gráficamente algún pensamiento.
- **Pintura**. // representar con manchas, copas, planos de color, pigmentos (sustancias colorantes naturales o sintéticas).
- **Escultura**. // técnica que proporciona diferentes prácticas para construir, crear imágenes en relieve o elaborar objetos.
tallar, modelado, ensamblar, agrupar, fundir, repujado, esculpir, etc
- **Instalación**. // montaje en el espacio, de elementos gráficos y plásticos, aportando al ambiente nuevos recorridos, laberintos, medios y materiales que generan distintas relaciones con el espacio.
- **Land Art** • ARTE DE LA TIERRA // busca relacionar directamente al hombre con el medio ambiente, propone el uso del material natural (ramas, piedras, etc) para construir nuevos paisajes.

• Uno

Lenguajes del ARTE

Lenguaje • Plástico

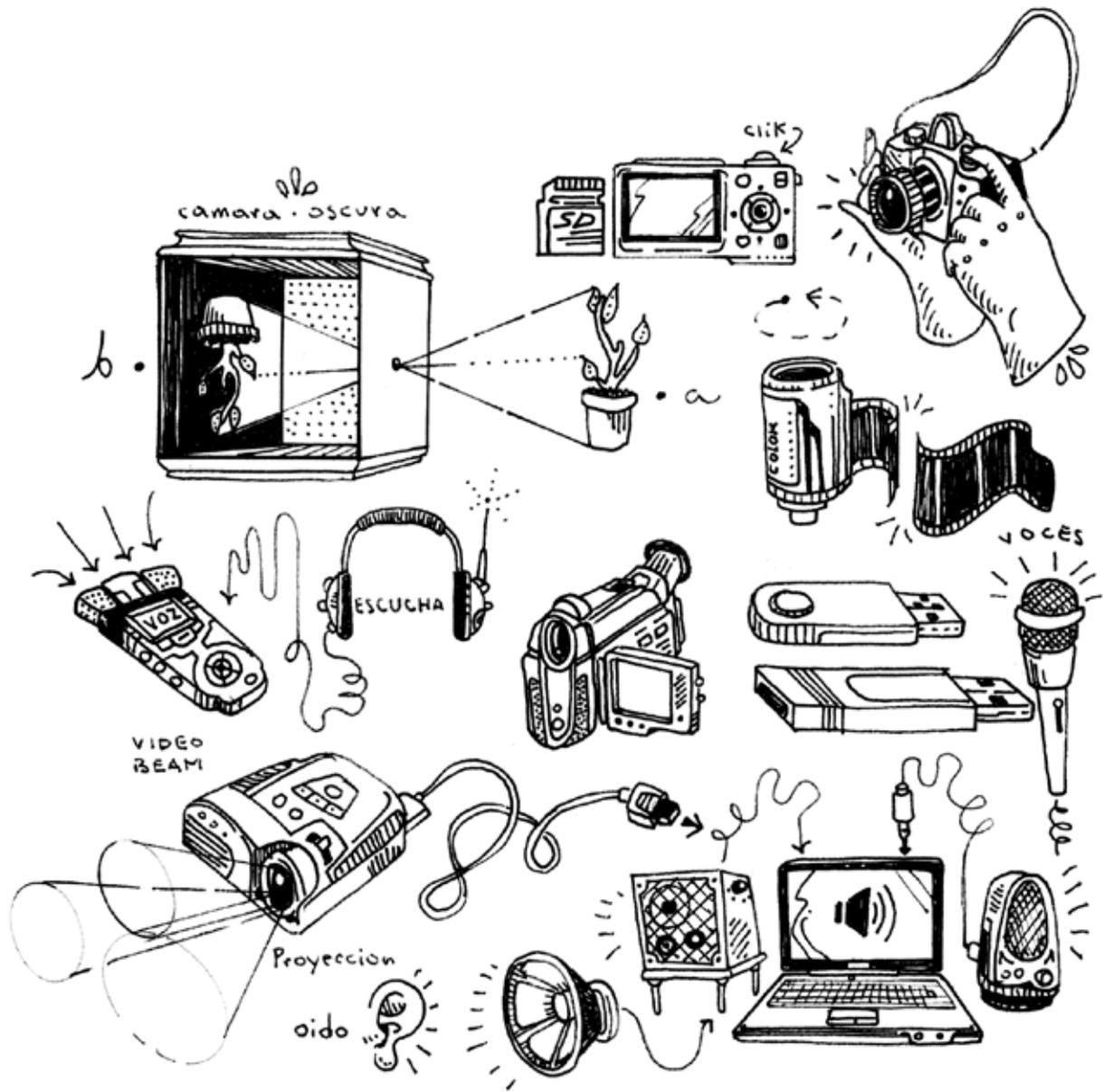
◦ **Performance**. // podría definirse como ARTE EN VIVO, ya que se compone de acciones provocadoras, donde el cuerpo y su expresión son los protagonistas.

◦ **Happening**. // se relaciona con el performance, pero involucra o hace participe a los espectadores → (quienes observan la acción).

◦ **FLUXUS**. // tendencia del ARTE que integra diferentes lenguajes expresivos → el performance, la instalación, video, música, todo esto para alejar la creación del circuito comercial y traerlo al ambiente cotidiano.

¿Existen otros lenguajes plásticos que podamos nombrar aquí?

• dos

Estas imágenes hacen referencia al lenguaje del arte:

Lenguajes del ARTE

Lenguaje Audio-Visual

ARTICULACIÓN

<p>Lenguaje Visual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secuencias • Fotos • Imágenes • Colores • Texturas • Formas • • • 	<p>Lenguaje Sonoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación Verbal • Sonidos • Silencio • Música • Grabaciones • • •
---	---

• Estos elementos son reunidos por medio de:

- ① artefactos o medios de captura.
 - Cámara de video, fotográfica y Grabadora de voz
- ② artefactos o medios de proyección.
 - Televisor, Computador y Video Beam

Elementos Gramaticales.

- **Fotografía** // técnica que permite capturar imágenes con la ayuda de un artefacto (Cámara Fotográfica) que recibe la luz y la traduce a la imagen.
- **Animación** // proceso que reúne secuencias (imágenes, fotografías, objetos, personajes modelados) que dan la sensación de movimiento. Este proceso puede ser registrado con la cámara fotográfica, capturando cuadro a cuadro los cambios en cada imagen. Las animaciones pueden construirse a partir de dibujos, fotos, recortes, objetos, siluetas y estar acompañadas por paisajes sonoros o efectos de sonido.

Lenguajes del ARTE

Lenguaje •

Audio-Visual

- **Video Arte** // genera el interés de experimentar con medios de captura de video y audio, establece un juego de encuadres y planos, grabando ambientes o acciones donde se valora la imagen y el sonido sin contar una historia determinada.
- **Cine** // proyección de video a gran formato (tamaño), que a diferencia del Video Arte cuenta una historia donde se desarrollan las experiencias de varios personajes. El cine reúne múltiples lenguajes, (sonoro, plástico, escénico, literario) para contar historias que surgen desde la realidad o la imaginación.

¿Existen otros lenguajes audiovisuales que podamos nombrar aquí?

Estas imágenes hacen referencia al lenguaje del arte:

Lenguajes del ARTE

Lenguaje Literario

• Medio de creación y comunicación que fortalece la expresión y el intercambio de **PENSAMIENTOS** a partir del uso de la **PALABRA**.

• Letras	• L
• Palabras	• I
• Cuentos	• B
• Historias	• R
	• O

ORAL ESCRITA

Elementos Gramaticales

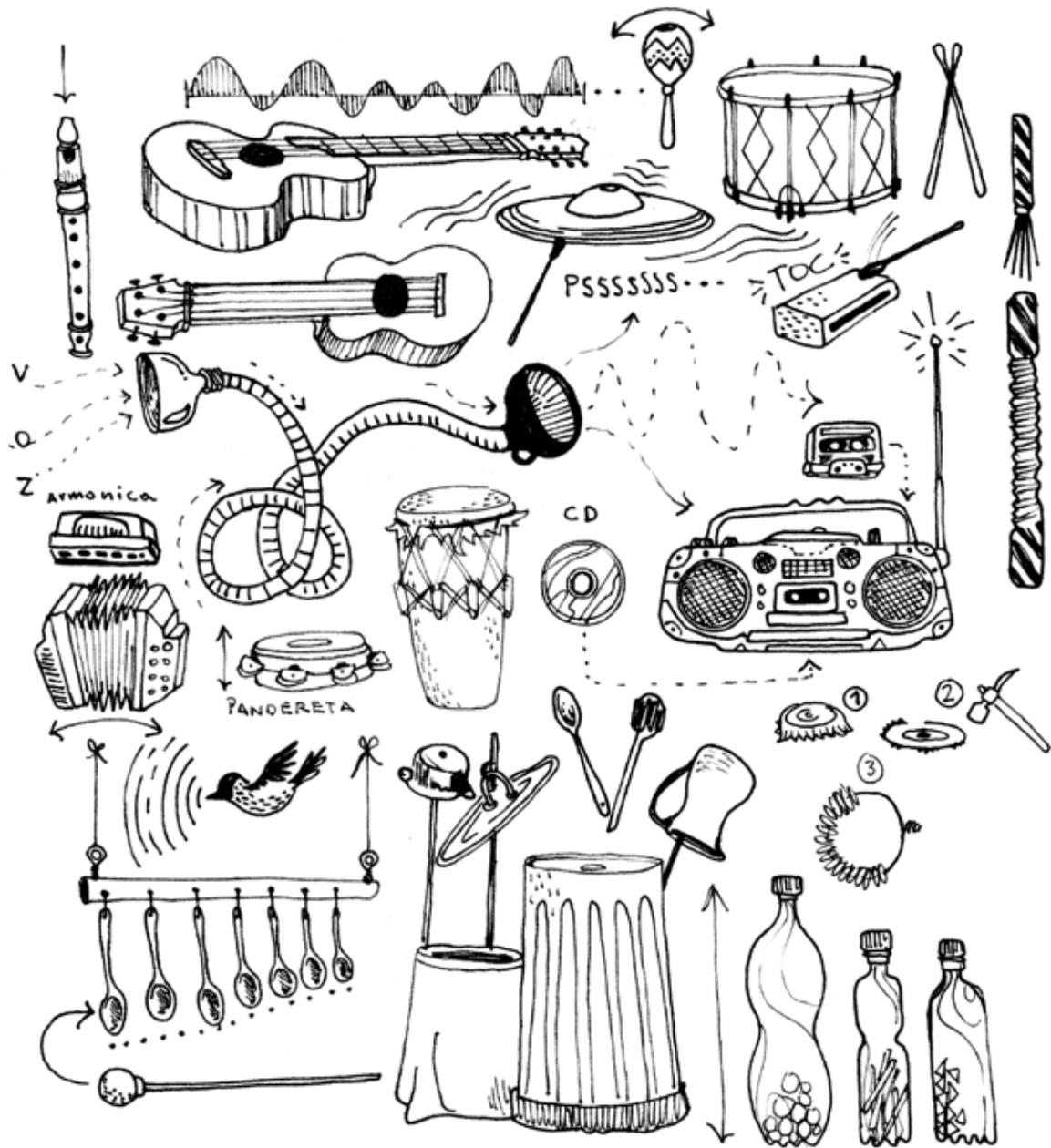
- **Letras** // una letra es cada caracter, código o signo gráfico de un sistema de escritura, estos signos corresponden a sonidos específicos.
- **Palabras** // son conjuntos de letras, agrupadas y organizadas para designar el nombre de alguien o algo.
- **Frases** // son el conjunto de varias palabras, que al estar organizadas adquieren un sentido.
- **Cuentos** // son narraciones cortas que contienen hechos fantásticos, imaginarios o soñados, aportan experiencias creativas o de juego, actuando como los personajes que se encuentran encuentran en los relatos.
- **Historias** // son un conjunto de sucesos, cuentos, pequeñas narraciones que cuentan o comunican algo.

Lenguajes del ARTE

Lenguaje • Literario

- *Trabalenguas* // son frases o textos breves que complejizan la escritura y pronunciación de las palabras.
- *Adivinanzas* // son frases o textos cortos que juegan con las palabras para encontrar respuestas misteriosas.
- *Poesía* // es un medio de expresión escrita que contiene reflexiones o pensamientos que relatan emociones, sensaciones del encuentro con el mundo.
- *Comic* // es una serie de dibujos que cuentan una historia, estos dibujos están acompañados por textos, palabras o frases, que son dichas por los personajes o apoyan el desarrollo de la historia.

¿Existen otros lenguajes literarios que podamos nombrar aquí?

Estas imágenes hacen referencia al lenguaje del arte:

Lenguajes del ARTE

Lenguaje • Sonoro

- Conjunto de múltiples **sonidos** que nos permiten comprender el entorno donde vivimos (ambientes, personas, animales artefactos producidos por el hombre), también posibilita la comunicación y expresión.
 - **Naturales** • el viento, el agua, los animales la voz, el habla.
 - **Artificiales** • Instrumentos musicales, objetos sonoros, la música.

↓

Elementos Gramaticales.

- **la Voz //** es un sonido natural y gran herramienta comunicativa y expresiva. Nos permite explorar múltiples ruidos, silvidos, gritos, susurros, palabras.
- **la Escucha //** es una acción vital e importante, nos permite acercarnos al entorno desde su sonoridad (sonidos Naturales y Artificiales), también posibilita una comunicación clara si se está atento al que habla.
- **la Música //** es la acción de componer y organizar sonidos y silencios, en diferentes ritmos, volúmenes, armonías, utilizando la voz o instrumentos (objetos generadores de sonidos).
- **el Silencio //** es la ausencia de todos los sonidos, nos permite escuchar lo que está a nuestro alrededor.

Lenguajes del ARTE

Lenguaje • Sonoro

¿Existen otros lenguajes sonoros que podamos nombrar aquí?

• **Paisaje Sonoro** // es el conjunto de sonidos que hacen parte de un lugar real específico.

- Ambiente Natural → pájaros en sus ramas, el agua, etc.
- Ambiente Urbano → carros en las calles, radios encendidos, etc.

• **"STOMP"** // es una propuesta sonora que invita a generar sonidos desde objetos que usamos diariamente y a construir instrumentos musicales con material reciclado.

- [Golpe de los pies contra el suelo o una superficie resonante]
- [Desarrollo de sonidos a través de la percusión]

• **Percusión Corporal** // el cuerpo nos ofrece varias alternativas para generar sonidos.

- Con los pies, cuando saltamos o damos pasos fuertes
- Con las manos, cuando
 - aplaudimos.
 - golpeamos con uno o varios dedos.
 - hacemos sonar los muslos.

Estas imágenes hacen referencia al lenguaje del arte:

Lenguajes del ARTE

Lenguaje Escénico

- Conjunto de expresiones corporales dispuestas y organizadas en un espacio definido, un Escenario. Esto acompañado de vestuarios, máscaras, maquillaje que componen la PUESTA EN ESCENA de historias, cuentos o relatos reales o imaginarios.

gestos
movimientos
posturas

Contar una HISTORIA, en un ESCENARIO, a partir de PERSONAJES VESTUARIOS, VOCES, MOVIMIENTOS, BAILES, GESTOS, etc.

Elementos Gramaticales.

- Teatro // es un componente del Lenguaje escénico relacionado con la ACTUACIÓN (imitación de la realidad a partir de la invención de un personaje, también permite construir espacios imaginarios y seres Fantásticos.)
- Teatro de títeres // se desarrolla a partir de la manipulación de uno o varios títeres (muñecos o figuras que se mueven con cuerdas o introduciendo una mano en su interior) que se relacionan al rededor de una historia.
- Teatrino // es el escenario donde se da el juego entre los títeres, este tiene una ventanilla que permite verlos y ocultar a quienes los manipulan

Lenguajes del ARTE

Lenguaje: Escénico

• *Teatro de Sombras* // reúne la actuación o manipulación de títeres (figuras, formas, siluetas), con el lenguaje de la luz y la sombra, proyectando luces sobre una superficie traslúcida (telas, velos, papeles), donde se presentan las sombras de los personajes.

• *Teatro Negro* // en este se utilizan telas negras, un escenario oscuro, focos de luz puntual (linternas), trajes coloridos y de alto contraste con el fondo, creando historias fantásticas que potencien la imaginación.

• *Teatro Gestual* // en este se explora y se comunica con el cuerpo, sus movimientos y los gestos

• *Mímica* // es una herramienta del teatro gestual que invita al reconocimiento y encuentro del entorno a partir de la imitación, de objetos, animales, personas acciones.

Lenguajes del ARTE

Lenguaje: Escénico

◦ **Circo** // reúne diversos lenguajes corporales (teatro gestual, danza, gimnasia, acrobacia), permite la comunicación desde el juego y el divertimento, desarrolla habilidades corporales, reflejos, velocidad, atención, etc.

◦ **Clown** // es un personaje cómico, provocador de risa y emociones fuertes, utiliza el lenguaje corporal para comunicar sus deseos, pensamientos y hacer piruetas.

◦ **Danza** // medio de expresión donde el cuerpo genera ritmos, posturas y movimientos acompañados por la música dentro de esta encontramos rondas, el ballet, la danza contemporánea, danzas tradicionales (cumbias, pasillos, joropo entre otras) y danzas o bailes populares (break dance, etc)

¿Existen otros lenguajes escénicos que podamos nombrar aquí?