

Г210F A94085H3

El arte como potenciador

de la experiencia y
el pensamiento

Capítulo 2

Principios y elementos del arte

Los principios y elementos del arte se comparten y viven cotidianamente con los niños, a través de ellos se aprenden y aprehenden conceptos que permiten a los niños dar significado y sentido a sus intereses, inquietudes, miedos e ideas... la imaginación toma forma, se materializa.

A continuación se presentan algunos ejemplos de elementos del arte que potencian el aprendizaje de manera concreta, como podrá apreciarse, entre éstos se encuentran insumos cotidianos y sencillos:

- **Color:** fenómeno de la luz que, por medio de la percepción visual, permite diferenciar los objetos y seres vivos, ya que no todo es idéntico.
- **Valor de color:** claridad u oscuridad de un color. Se pueden obtener diferentes valores de un color mediante la mezcla de sus tonalidades y matices.

- **Tonalidad:** a veces se utiliza más un color que otros, esto crea una tonalidad. No necesariamente tiene que ser monocromática, pero un color suele dominar. Si el color predominante es el rojo, se dice que la tonalidad es roja.
- **Matiz:** cada uno de los grados o niveles de intensidad en que se visualiza el color. También puede aplicarse a la música, ya que en su creación e interpretación se pueden diferenciar los distintos niveles de intensidad que posee.
- **Contraste:** diferencia que existe en las intensidades de brillo de los objetos (o sonidos). Por ejemplo: entre los colores blanco y negro se da el mayor contraste. Los colores complementarios también tienen alto contraste.
- **Saturación:** es el brillo o la opacidad de un color. El más “puro” es más intenso, brillante o vivo.
- **Línea:** es la marca continua que deja sobre una superficie un punto en movimiento. A menudo una línea define un espacio y también puede crear un contorno, determinar la figura de una silueta, crear patrones y la ilusión de masa, volumen o movimiento. Puede ser de bidimensional (como la trazada con un lápiz sobre el papel), tridimensional (como la realizada con alambre) o implícita (el borde de una forma).

Tipos de línea:

Línea delgada o suave

Línea gruesa o fuerte

Línea media

- **Forma:** Característica que tienen las figuras geométricas y permite su nominación. Por ejemplo, el cuadrado es diferente del rectángulo o el triángulo ya que posee una forma característica particular. También la forma la podemos relacionar con la estructura que le damos a la materia. Por ejemplo, cuando amasamos la arcilla y le damos forma a nuestro gusto.
- **Textura:** calidad de la superficie de un objeto o “sensación” de esta. Las texturas pueden ser reales o simuladas. Las reales se pueden sentir con los dedos, mientras que las texturas simuladas son sugeridas por la forma en que se pintan algunas zonas de una imagen. Las palabras que describen texturas incluyen las características de: plano, liso, brillante, aterciopelado, suave, húmedo, pegajoso, peludo, arenoso, coriáceo, espinoso, abrasivo, áspero, desigual, acanalado, entre otras.
- **Espacio:** es todo lo que nos rodea.
- **Balance:** se consigue cuando organizamos diversos elementos en el espacio o en las composiciones artísticas, de tal forma que ninguno se imponga sobre los otros.
- **Proporción:** describe el tamaño, la ubicación o la cantidad de una cosa comparada con otra.

- **Patrón:** repetición de cualquier cosa (figuras, líneas o colores). En el caso de un diseño también se conoce con el nombre de “motivo”. Un patrón también puede ser un modelo o molde para crear reproducciones.
- **Ritmo:** disposición ordenada de diferentes elementos. Es una característica básica de todas las artes, especialmente la música, la poesía y la danza. El ritmo también puede detectarse en los fenómenos naturales. Se crea ritmo mediante la repetición de los elementos del arte y la creación de patrones.
- **Énfasis:** se utiliza para destacar ciertas partes y captar la atención sobre ellas.
- **Unidad:** se presenta cuando muchos elementos conforman un conjunto y le dan una característica particular y especial. Por ejemplo, la unidad se da cuando se reúnen diferentes objetos de forma organizada.
- **Variedad:** diversas características que posee un objeto. Por ejemplo, balones de diferentes tamaños, pues se trata de un objeto (balón) que se presenta de manera variada.
- **Profundidad:** distancia de un elemento con respecto a un plano horizontal de referencia, cuando dicho elemento se encuentra por debajo de tal referencia. Cuando ocurre lo contrario se denomina elevación, nivel o simplemente altura.
- **Línea de horizonte y perspectiva:** la perspectiva es una técnica para representar el espacio tridimensional sobre una

superficie plana. La perspectiva lineal se basa en la forma como el ojo humano ve los objetos; si éstos están cerca se ven más grandes y se encuentran distantes parecen más pequeños.

- **Símbolo:** es una imagen, un objeto o un color que representa otra cosa. Es, también, la forma de exteriorizar una idea o pensamiento a través de una imagen que, aceptada socialmente, resulta mucho más común para todos ya que posee un significado más profundo y sensible. Por ejemplo, son un símbolo común las banderas de las ciudades.

Para profundizar más en los principios y elementos del arte, y de forma concreta para la Experiencia Educativa aeioTU, se recomienda estudiar e implementar la herramienta “Los principios y elementos del arte”.

Los principios y elementos del arte se comparten y viven cotidianamente con los niños. A través de ellos se aprenden y aprehenden conceptos, de este modo se da significado y sentido a los intereses, las inquietudes, los miedos, las ideas... así, la imaginación toma forma materializándose.

Paralelo entre la obra *Una cosa es una cosa* (1990) de María Teresa Hincapié³ y el proceso de recolección y clasificación de material natural y reciclable de los niños del Centro aeioTU La Playa (Barranquilla).

En las anteriores imágenes se hace un paralelo entre los procesos de recolección, clasificación y significación realizados por una artista y los mismos procesos realizados por niños. Esto permite demostrar que los procesos que se dan en la construcción y creación desde el arte y sus elementos, son coherentes y pertinentes en el desarrollo y potenciamiento de las experiencias y el pensamiento de los niños. María Teresa Hincapié alude a la carga simbólica de los objetos, del material, clasificándolo con mucho cuidado, construyendo una forma, un recorrido geométrico; matemática, sentido, memoria, color, tamaño, orden, tiempo, entre otros elementos, hacen de esta experiencia un momento histórico desde lo cotidiano. Los niños, en estos procesos naturales que provee el arte, construyen sus experiencias de vida, encuentran sus intereses, desean indagar, investigar y conocer más del mundo, relacionarse con él y con los otros, vivirlo y tomarlo con las manos, con los ojos, los pies, la boca, la lengua, los oídos, con todo su ser. Es así como el arte demuestra su poder como potenciador.

Sin embargo, los retos también son parte del proceso para materializar las ideas, para hacerlas alcanzables, para transformarlas en aprendizaje a través de su búsqueda. Así, los niños van construyendo su conocimiento al enfrentar estos desafíos que, a través del arte, se convierten en una oportunidad para aprehender de sus experiencias. De este modo, el pensamiento de los niños se hace forma, se hace línea, se hace color, se hace palabra, se hace movimiento, se hace gesto, se hace vida.

³ María Teresa Hincapié (1956-2008) fue una artista escénica colombiana reconocida especialmente por sus performances (representaciones escénicas usualmente provocadoras), que aportó a la historia del arte latinoamericano obras con una postura abiertamente crítica ante las condiciones sociales que causan la exclusión de la mujer y la encasillan en roles que minimizan su potencial humano.

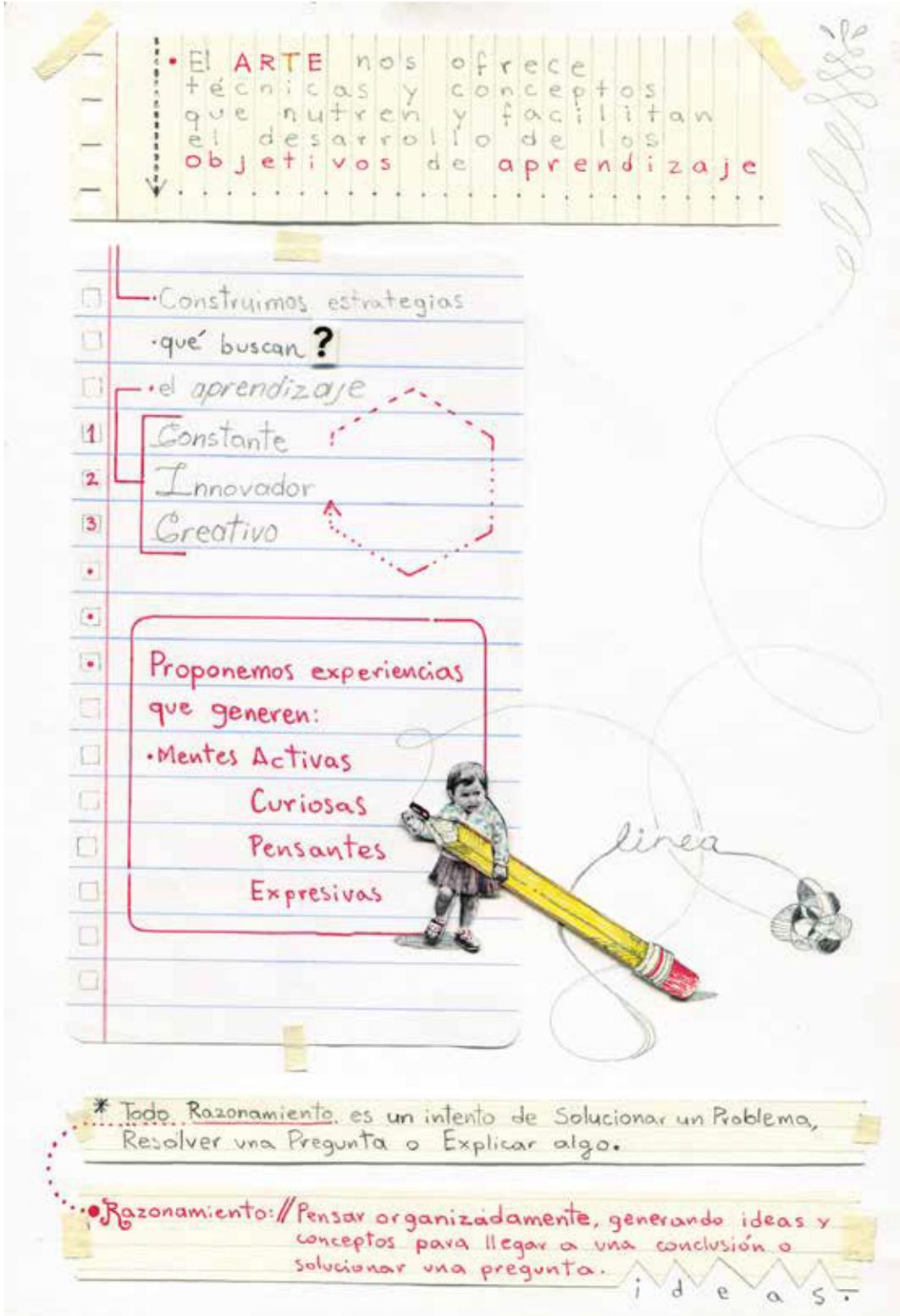
Paralelo entre la obra de Tony Cragg⁴ (título desconocido, 2006) y un proceso de construcción, secuencialidad y relación de forma, tamaño y peso realizado por un niño del Centro aeioTU Orquídeas de Suba (Bogotá).

Las siguientes ilustraciones nos invitan a reflexionar y reconocer la importancia que tiene el arte en los procesos de construcción del conocimiento de niños y adultos. De igual forma, de nuestro rol como educadores de la Primera infancia.

⁴ Tony Cragg (1949) es un artista plástico inglés reconocido por sus obras relacionadas con el lenguaje del arte escultórico. Se caracteriza por incluir en sus creaciones materiales encontrados, reciclados y/o en desuso. Entrar en el juego que proponen sus obras con la geometría y la física es clave para disfrutar de su obra.

El arte en el desarrollo del pensamiento

• El **ARTE** nos ofrece técnicas y conceptos que nutren y facilitan el desarrollo de los **objetivos de aprendizaje**

- Construimos estrategias
- qué buscan?
- el aprendizaje

- 1 Constante
- 2 Innovador
- 3 Creativo

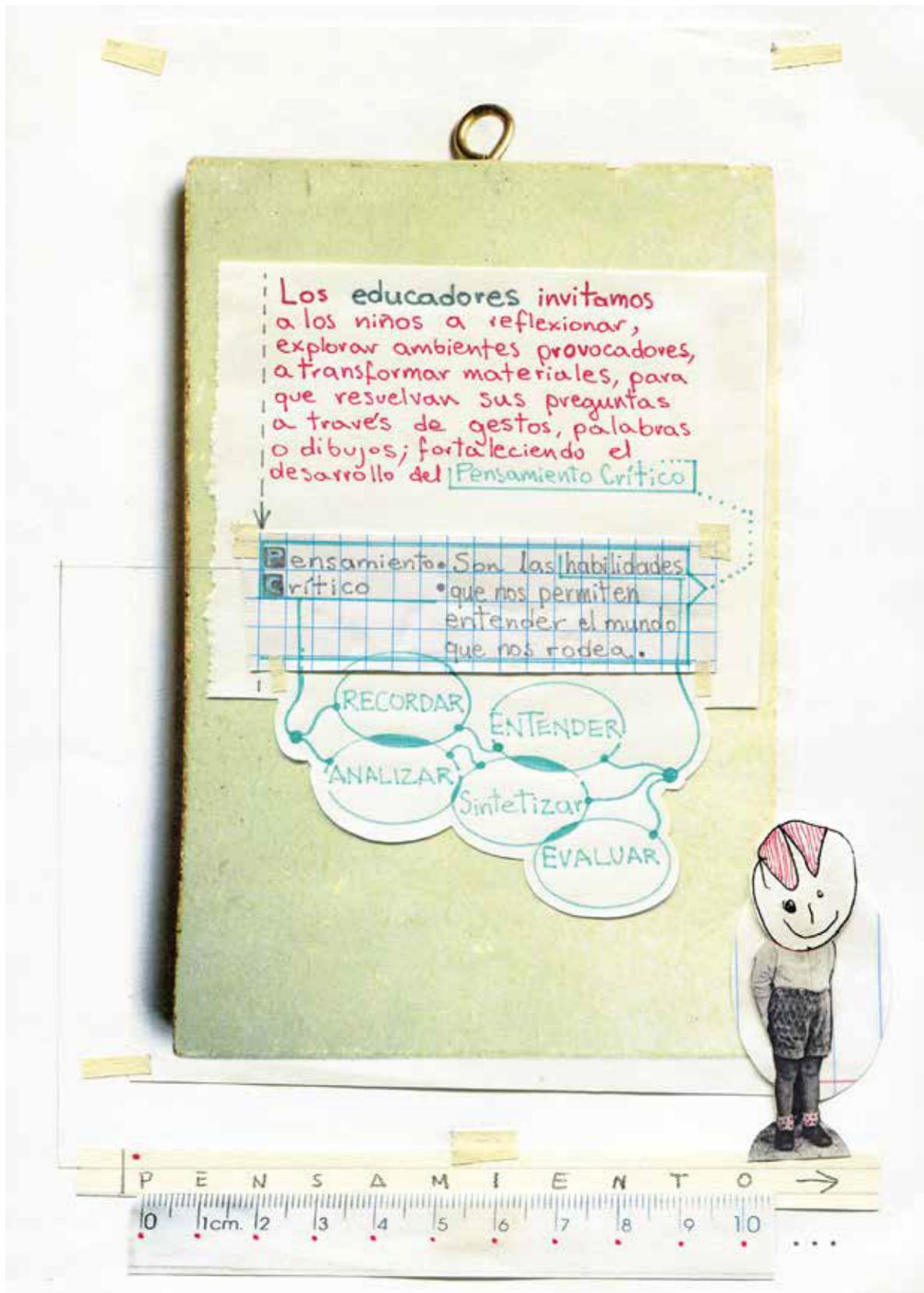
Proponemos experiencias que generen:

- Mentes Activas
- Curiosas
- Pensantes
- Expresivas

* Todo Razonamiento es un intento de Solucionar un Problema, Resolver una Pregunta o Explicar algo.

• Razonamiento: // Pensar organizadamente, generando ideas y conceptos para llegar a una conclusión o solucionar una pregunta.

i d e a s

A continuación se muestra el registro fotográfico de un momento dentro de un aula de aeio-TU donde se puede evidenciar cómo desde los principios y elementos del arte los niños, en compañía de su maestra, van construyendo su conocimiento y logran los objetivos de aprendizaje.

“Material sencillo, momentos deliciosos... aprendizaje complejo”

Grupo de niños y maestra en Aventureros (Centro aeioTU Orquídeas Suba (Bogotá) en 2009.)

En este momento, característico de un día aeioTU, los niños y la maestra encuentran una gran posibilidad de explorar y aprender a través del uso de materiales tan simples como tapas de refrescos. Todos se reúnen para empezar a realizar una clasificación por color. Aquí es muy importante el hecho del trabajo entre compañeros, como equipo, dialogando, decidiendo, preguntándose a sí mismos y a los demás sobre temas que en compañía de su maestra van resolviendo y clasificando. De esta forma se potencia poco a poco el pensamiento lógico matemático, el cual se va desarrollando de manera natural.

Posteriormente el proceso se complejiza un poco más junto a la maestra; esta y los niños empiezan una clasificación para determinar la cantidad de tapas existentes por color. La cantidad se define trazando una línea en el espacio, un dibujo con materiales no convencionales. El conteo y la interpretación empiezan a ser parte del proceso de clasificación y de creación, a su vez, los niños se interesan en conocer cuáles son las tapas que se encuentran en mayor cantidad y su espacialidad empieza a cambiar. En efecto, su relación con el espacio se dinamiza y dejan de permanecer sentados, ahora es su cuerpo el que aporta información para el reconocimiento de la cantidad, la longitud, el tamaño, el tiempo para determinar la forma de encontrar la respuesta, entre otros datos de interés.

En este punto vale la pena señalar que varios elementos y principios del arte son abordados en el aprendizaje de los niños de manera sencilla y cotidiana, a través de ellos los objetivos de aprendizaje de los niños como el conteo o la relación espacio-tiempo, por nombrar un par de ejemplos, se van afirmando. Esto ejemplifica un Proceso Creativo en el cual los niños, gracias a los elementos que se les brinda, pueden encontrar de ma-

nera sencilla interés profundo en todas las experiencias que surgen en el desarrollo del proceso, construyendo así un conocimiento en colectivo.

Para que el arte sea un potenciador y pueda formar parte de la estructura de las experiencias significativas que aportan herramientas para la vida de los niños, se deben tener en cuenta aspectos como los materiales (de acuerdo a su uso, a su clasificación, a su significado y su contexto), además, debe prestarse especial atención a los espacios o ambientes donde los niños permanecen, para que estos lugares se conviertan en otros maestros gracias a la infinidad de posibilidades que ofrecen a los niños en términos de exploración y resolución de sus intereses.

La producción del niño no es necesariamente una reproducción de la realidad tal y como la mayoría podría llegar a concebirla. Para los niños, el arte es un lenguaje usado para referirse al mundo como ellos lo conocen y, al ser la infancia la edad de oro de la creatividad, la imaginación de un niño le permite crear mundos sin límites, sin embargo, esto no significa que la creatividad esté desligada del entorno, por el contrario, siempre habrá un significado profundo detrás de cada creación. Cuando un niño realiza una producción, lo hace desde lo que ya sabe acerca de las cosas, sin dar gran importancia al parecido con la realidad, y poniendo todo su conocimiento alrededor de esta producción, siendo más simbólico y abstracto en edades más tempranas.

El niño piensa en el objeto desde su imaginación como si estuviera hablando del mismo y lo recrea desde la memoria y sin copiar un modelo, desencadenando que la imaginación, la creación y la fantasía se conjuguen y potencialicen su construcción de lo real.

Es así que las producciones de los niños comienzan desde muy pequeños, (entendiendo estas desde lo bidimensional y tridimensional) posibilitando la relación con el espacio, la forma, la línea, el punto, el color, etc. Aquí el pensamiento espacial, el desarrollo gráfico, la adquisición del código escrito, los conceptos de identidad corporal, entre otros, entran a operar fuertemente en este proceso, generando una construcción de nociones como arriba, a un lado, debajo, etc., y/o procesos de apropiación y reconocimiento de las partes del cuerpo o la composición de una figura, donde la identidad y el valor cultural se hacen presentes.

Ante esto es importante reconocer que la interpretación y representación que los niños hacen de su realidad y la manera como esta es materializada nos revela no solo la forma como construyen su mundo sino también la forma como se relacionan con su aprendizaje, generando procesos meta cognitivos los cuales desarrollan las habilidades del pensamiento y el lenguaje. Especialmente el desarrollo gráfico, es crucial en la construcción del conocimiento del niño en edades más tempranas hacia edades posteriores. El niño hace la transición de lo corpóreo y sonoro hacia la articulación de lo verbal con lo gráfico. Su conocimiento toma sentido cuando la memoria, la voz y la imagen se convierten en uno. Así es que en el desarrollo gráfico se evidencia la relación entre lo fonético y la forma del dibujo, el niño va construyendo sus propios códigos, su propio lenguaje. Para profundizar más, revise la herramienta de la Cartografía Curricular “El desarrollo gráfico en los niños de Primera infancia”.

A continuación se muestran algunos apartes del proyecto de investigación del Centro aeioTU La Playa (en Barranquilla) llamado La Playita. En ellos se podrán apre-

ciar procesos de observación e interpretación de los niños frente al paisaje a partir del dibujo y la pintura. Allí los niños realizan un reconocimiento del mundo que los rodea, en este caso, la ciénaga. De este modo los niños desarrollan nociones de espacialidad que se hacen evidentes a través de sus representaciones gráficas. Plasman personas y objetos en relación con el contexto en el que se encuentran y aplican nociones de proporción, distancia, perspectiva, forma y color. Todo este proceso da paso al desarrollo de la representación simbólica, que se hace posible a través de comparaciones y relaciones de aspecto en un contexto real.

Centro aeioTU La Playa (Barranquilla). Arriba, fotografía de una máquina de dragado; abajo “La Playita con Maquinas” de Gabriela Escorcía, 4 años.

Como puede apreciarse en “La playita con máquinas”, los niños se valen de su memoria e imaginación para representar los elementos que más les impactaron de la experiencia y recurren a la utilización de elementos naturales y reciclados para imitar las formas, los espacios y los colores. En este proceso de investigación el arte se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de la observación, de esta manera, elementos como el movimiento del agua, las cosas que flotan sobre ella y la luz, son incorporados como elementos constitutivos en sus producciones gráficas. La posibilidad de descubrir con líneas y colores la ciénaga les permite presentar la construcción de sus pensamientos.

Cabe anotar que el arte es una forma de juego natural en los niños. El origen lingüís-

tico de la palabra “juego” está relacionado con la palabra “arado”, que significa “trabajo”. La experiencia de aprendizaje a través del arte de un niño es parte de su deseo natural de explorar y hablar sobre el mundo. Durante los primeros años de vida los niños aprenden acerca del mundo a través de sus sentidos. A medida que van creciendo, los niños empiezan a dominar varios símbolos o lenguajes de su cultura y desarrollan códigos de lenguaje de acuerdo al significado que éstos tienen para otros. “Por lo tanto, pasando por el lenguaje a otro, de un “medio” a otro, de un campo de experiencia, el niño puede apreciar y crecer con la idea de que el otro es indispensable para su propia identidad y existencia” (Rinaldi, 2011: 142).