

Plan Nacional
de Educación

ESPECIALIZACIÓN DOCENTE

en lenguaje para primero y segundo ciclos de educación básica

El arte en el desarrollo de
las competencias comunicativas

8

Módulo

Versión para validar

El arte en el desarrollo de
competencias comunicativas

Especialización Docente

en lenguaje para primero y segundo ciclos de educación básica

8

Módulo

Versión para validar

El arte en el desarrollo de las competencias comunicativas

Créditos

Darlyn Xiomara Meza
Ministra de Educación

José Luis Guzmán
Viceministro de Educación

Carlos Benjamín Orozco
Viceministro de Tecnología

Norma Carolina Ramírez
Directora General de Educación

Ana Lorena Guevara de Varela
Directora Nacional de Educación

Manuel Antonio Menjívar
Gerente de Gestión Pedagógica

María Elena Franco de Castellanos
Jefe de la Unidad de Desarrollo Profesional Docente

Rosa Margarita Montalvo
Jefe de la Unidad Académica

Ana María Castillo
Marta Glodis Guzmán
Ana Guillermina Urquilla
Equipo de Revisión Técnica del MINED

Debra Leah Gittler
Ana Urquilla Alvarado
Autoras, FEPADE

Miriam Elizabeth Urías
Apoyo Editorial, FEPADE

Manuel Velasco
Corrección de estilo

Diseño e impresión
CICOP/ cicopicop@gmail.com

Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista de este Módulo de Formación Docente son responsabilidad del MINED y no reflejan necesariamente los de USAID o los del Gobierno de los Estados Unidos.

Primera edición consta de 1,000 ejemplares

San Salvador, El Salvador, C.A.
Julio de 2008.

ÍNDICE

Presentación	5
Introducción	6
Objetivo	8
Esquema del módulo	8
<hr/>	
Unidad 1. ¿Qué es arte? Ampliando el marco artístico en el aula	9
Lección clave 1 El collage	10
Introducción	10
Objetivo	11
Presentación del caso	11
Análisis del caso	12
La técnica y sus pasos	12
Variaciones de la técnica	12
Lección clave 2 La acuarela	14
Introducción	14
Objetivo	14
Presentación del caso	14
Análisis del caso	15
La técnica y sus pasos	15
Variaciones de la técnica	15
Lección clave 3 La cerámica	16
Introducción	16
Objetivo	16
Presentación del caso	16
Análisis del caso	18
La técnica y sus pasos	18
Variaciones de la técnica	18
Lección clave 4 La escultura	19
Introducción	19
Objetivo	19
Presentación del caso	19
Análisis del caso	20
La técnica y sus pasos	20
Variaciones de la técnica	20

Lección clave 5 La música	21
Introducción	21
Objetivo	21
Presentación del caso	21
Análisis del caso	23
La técnica y sus pasos	23
Variaciones de la técnica	23
Fundamentación de la Unidad 1	24
Práctica guiada de la Unidad 1	31
Apoyo para docentes	32
Unidad 2. El taller de expresión	34
Taller de expresión 1 Leer arte para producir arte	36
Introducción	36
Objetivo	36
Desarrollo del taller	36
Análisis del taller	40
Variaciones de la técnica	40
Taller de expresión 2 Dar vida a los desechos	41
Introducción	41
Objetivo	41
Desarrollo del taller	41
Análisis del taller	45
Variaciones de la técnica	46
Taller de expresión 3 Dramática de personajes en el entorno	47
Introducción	47
Objetivo	47
Desarrollo del taller	47
Análisis del taller	50
Variaciones de la técnica	50
Taller de expresión 4 El movimiento corporal	51
Introducción	51
Objetivo	51
Desarrollo del taller	51
Análisis del taller	54
Variaciones de la técnica	55
Fundamentación de la Unidad 2	56
Ideas claves	59
Práctica guiada de la Unidad 2	59
Bibliografía	60

Presentación

Estimado personal docente de primero y segundo ciclos de Educación Básica:

La buena labor docente debe ser exigida y reconocida por toda la sociedad. El sistema educativo deberá contar con docentes competentes y motivados, de modo que su trabajo redunde en beneficios para las generaciones de niños, niñas y jóvenes que transitan año tras año por las aulas en todos los niveles educativos. Los y las docentes son protagonistas que pueden hacer la diferencia en la vida del alumnado y lograr la efectividad del proceso educativo.

Por ello, el Ministerio de Educación, en el marco del Plan Nacional de Educación 2021, desarrolla el curso de especialización docente en áreas básicas del currículo, el cual busca brindarle a las docentes y los docentes herramientas efectivas para lograr mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantes. Este curso se desarrolla con el apoyo de las instituciones de educación superior formadoras de docentes, bajo modalidades flexibles de entrega y está integrado por ocho módulos: i) introducción a las competencias comunicativas; ii) evaluación continua; iii) crear un ambiente para lectores y escritores; iv) comprensión de textos; v) producción de textos; vi) investigación acción: seguimiento y refuerzo académico; vii) el lenguaje en la interdisciplinariedad; y viii) el arte en el desarrollo de las competencias comunicativas.

Cada módulo se enfoca en un área específica de las cuatro competencias de lenguaje: expresión oral, comprensión oral, comprensión lectora y expresión escrita, con el fin de brindarle al personal docente tiempo y práctica suficientes para apropiarse de metodologías que potencien en el alumnado aprendizajes más significativos. De igual forma, los módulos impulsan procesos de evaluación continua que permitirán una interrelación entre el desarrollo de las competencias y la evaluación que sobre los contenidos se realice.

El proceso de especialización que ahora fortalecemos constituye una importante oportunidad de superación académica que esperamos ustedes aprovechen. El proceso de perfeccionamiento docente, de formación integral y de aprendizaje permanente implica no solo conocimientos, sino también actitudes. Por ello, les instamos a participar de manera alegre y comprometida, recordando que, como pieza clave del sistema educativo, también poseen un nivel mayor de compromiso para construir, junto a todas y todos nosotros, el país que queremos.

Darlyn Xiomara Meza Lara
Ministra de Educación

José Luis Guzmán
Viceministro de Educación

Introducción

Arte y Lenguaje

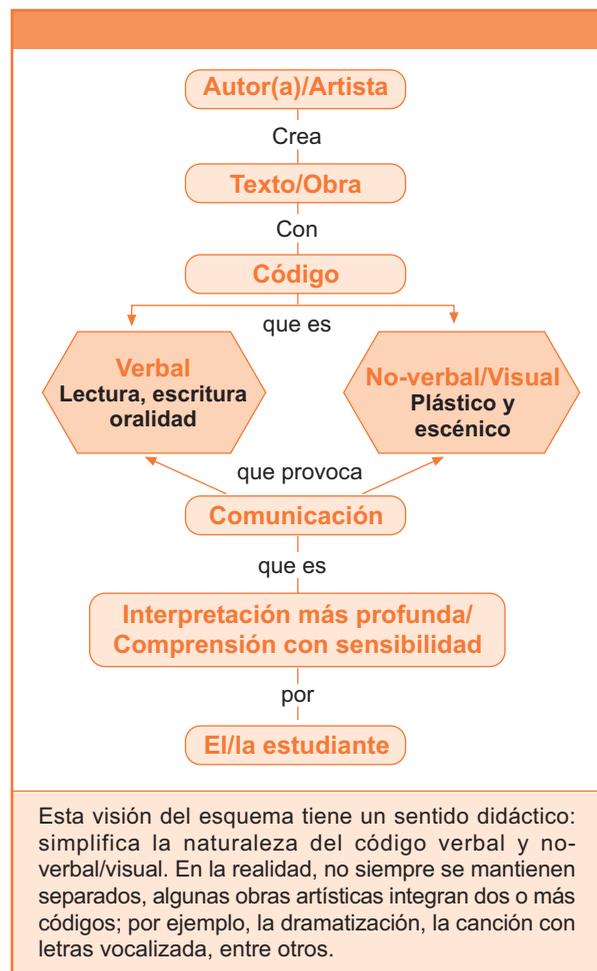
“Cada niño es un artista. El problema es cómo mantenerse artista cuando se es adulto” (Pablo Picasso)

Para la niñez, el arte es el sistema idóneo de comunicación para representar y expresar sus emociones y pensamientos. Como dice Picasso, todos los niños y todas las niñas son artistas, poseen una habilidad natural para interpretar cómo es el mundo y poder representarlo en formas y figuras abstractas y distintas. La expresión artística es una de las primeras formas en que la persona logra interactuar con su ambiente, conocerse a sí misma, relacionarse con los demás y tomar conciencia de su mundo. Las imágenes creadas a través de la expresión artística son un lenguaje que se manifiesta de manera más directa (Alcaide, 2001).

Se afirma que todo lenguaje es “un determinado sistema abstracto, común para el transmisor y el receptor, que hace posible el acto mismo de la comunicación” (Loteman, 1982). En ese sentido, el arte es un lenguaje más, un medio de expresión tan válido como el lenguaje verbal, que puede fomentar un currículo basado en competencias. Es decir, en el arte el artista es el emisor, la audiencia o las personas que lo aprecian son los receptores, el medio consiste en los recursos empleados, y el mensaje es interpretado por el receptor, a un nivel abstracto o concreto, en correspondencia con la época en que se interpreta.

De hecho, la expresión gráfica está a la base del proceso de lectoescritura para aprender el código convencional: en las primeras etapas, los y las lectores emergentes leen imágenes y símbolos, y los y las escritores emergentes escriben garabatos; luego, poco a poco, avanzan hacia la lectoescritura convencional.

El arte tiene su propio código y vocabulario, su propia “tipología textual” (medios artísticos).

El propósito de este módulo no es enseñar el código artístico ni destacar la historia del arte. Más bien lo que se persigue es ampliar las posibilidades para emplear el arte como un recurso que motive el desarrollo de las competencias comunicativas junto con la percepción estética, la expresión estética y la interpretación de la cultura y el mundo natural.

Los procedimientos artísticos tienen intenciones didácticas, es decir, en este módulo no se habla del arte por el arte, sino de la comunicación artística para promover la libertad personal, la

creatividad, el sentido crítico y apreciativo con intenciones comunicativas específicas, que faciliten el desarrollo de las competencias. Se trata de la expresión artística dentro de la asignatura de Lenguaje y no como una asignatura en sí.

Bajo el enfoque comunicativo, nuevos conocimientos se construyen a través de un conflicto cognitivo. Igualmente, la creación artística es el producto de la interacción del mundo interior y del mundo exterior del artista creador y se convierte en su lenguaje socializante (Alcaide, 2006). El proceso de producción artística es construir nuevos conocimientos: producir arte es aprender algo nuevo.

Los beneficios de la educación artística son integrales y tienen repercusiones en el aspecto emocional, cognitivo y físico. En el plano físico, apoya el fomento de la psicomotricidad fina y gruesa; se refleja en un mayor dominio de todo su cuerpo. Al promover el control motor, se está incitando la maduración del sistema nervioso que ayudará a estimular la capacidad perceptiva del individuo. Este control les afectará positivamente en otras actividades como la lectoescritura (Ramírez, 2000). La capacidad perceptiva, combinada con la sensibilidad obtenida y la imaginación estimulada, provoca que se comience a generar la inteligencia del niño o niña (Vera, 2000).

Pero el arte en el aula y en la vida infantil tiene propósitos que van más allá de los logros académicos y el desarrollo corporal. El arte funciona como una condición para promover la individualidad y respetar las diferencias. Las expresiones artísticas enfatizan la posibilidad de tener variadas respuestas y múltiples posibilidades para llegar a un trabajo bien hecho. El arte promueve y valida la diversidad en el aula y en el mundo. Se fortalecen la creatividad y la imaginación, habilidades necesarias en todas las asignaturas. Finalmente, el arte permite la

expresión libre dentro de un contexto sin limitaciones: el y la artista se comunican, pero con códigos y recursos no convencionales.

Entre más contacto tenga el individuo con múltiples disciplinas, más abrirá su mente para comprender, con más profundidad, los conceptos y procedimientos que las distintas materias le ofrecen, pues descubrirá que muchas ideas se interrelacionan. Y entre más originales y creativas sean las formas de aprender, más enfocados se mantendrán los y las aprendices. Si estudiantes y docentes emplean nuevas formas de visualizar soluciones a través de la expresión artística, la creatividad repercutirá en otras áreas, refrescando los procesos de aprendizaje. Los niños y las niñas estarán conscientes de que hay múltiples formas de hacer las cosas y estarán dispuestos a aprender más para alimentar sus posibilidades, se convertirán en personas más ingeniosas y comunicativas (Ziegler, 2000).

El doctor Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples (ver Módulo 6), sugiere que la cultura escolar actual enseña, evalúa, apoya y premia principalmente dos tipos de inteligencias: la verbal y la lógico-matemática, las cuales reflejan los valores del mundo occidental, valores que cada vez son más internacionales (o, por lo menos, necesarios para poder competir en un mundo globalizado) y son la base de las destrezas básicas. Sin embargo, existen por lo menos otras cinco inteligencias que son lenguajes en sí, con sus propios códigos comunicativos. Estas cinco inteligencias, que proveen la base para las artes visuales, musicales, danza y teatro, son: visual/espacial, corporal, musical, interpersonal e intrapersonal. A través de estos medios, se encuentra no solamente la habilidad para la comunicación y autoexpresión, sino las herramientas para aprender exitosamente, en cualquier área, de manera especial cuando las artes se enseñen no sólo como una materia

aislada, sino integradas en el currículo, en todos los niveles (Dickinson, 1997).

Desafortunadamente, muchas veces se cree que el arte en el aula requiere de recursos sofisticados y por ello se descuida esta área o no se mantiene. De allí que en este módulo se

presenten técnicas artísticas para fortalecer el desarrollo de las competencias comunicativas con recursos disponibles en cualquier escuela. Como un lenguaje en sí, el arte fomenta el desarrollo del lenguaje verbal, visual y no-verbal y se puede usar dentro de un currículo interdisciplinario basado en competencias.

Diez lecciones que se aprenden del arte

1. Cómo formular adecuados juicios cualitativos. En contraste con otras áreas del currículo –en las que sólo hay una respuesta correcta o la norma se impone–, predominan el juicio y la idea.
2. Los problemas pueden tener más de una solución y las preguntas pueden tener más de una respuesta.
3. Celebrar múltiples perspectivas; hay muchas maneras de ver e interpretar el mundo.
4. Decir lo que no se puede decir. Pueden y se deben utilizar sus capacidades poéticas para compartir cómo se sienten en relación con el arte.
5. Vivenciar el hecho de que las palabras en su forma literal no agotan qué se puede saber. Los límites del lenguaje no limitan la cognición.
6. Una diferencia pequeña puede tener impactos grandes. Las artes comunican con sutilezas.
7. Pensar acerca de y dentro de una materia. Todas las formas artísticas utilizan técnicas que permite la elaboración de imágenes.
8. Hay maneras complejas para resolver problemas; requiere la habilidad y voluntad de saber reaccionar ante lo imprevisto en el proceso de producción de la obra.
9. Vivir experiencias que no se pueden sentir por otros medios; se descubren un rango y una variedad de sentimientos.
10. La presencia de las artes en el currículo de la escuela les trasmite la idea a los y las jóvenes de que es un área importante para los adultos.

(Elliot Eisner, 2002)

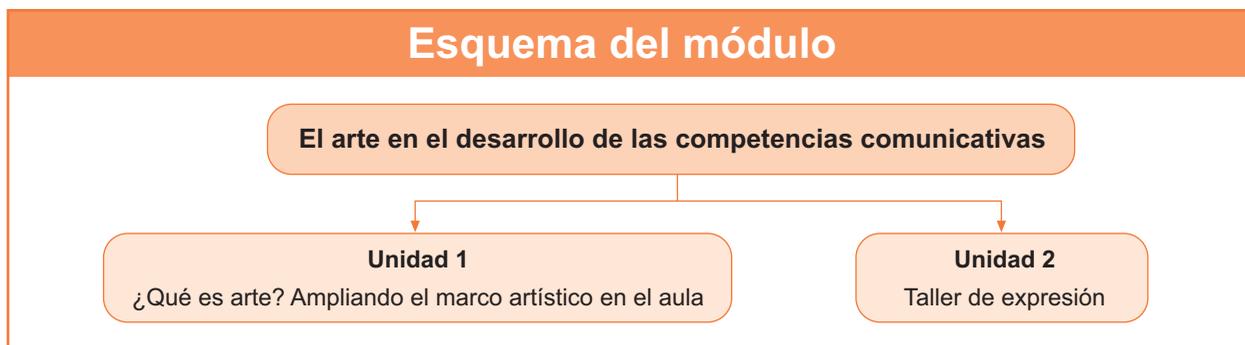
El módulo se divide en dos unidades. La primera amplía el marco artístico en el aula para fortalecer técnicas de enseñanza presentadas en módulos anteriores: se proponen diferentes expresiones estéticas para complementar la palabra en el desarrollo de las cuatro competencias. En la segunda unidad se presenta el taller de expresión en el cual el desarrollo del lenguaje es resultado de expresiones artísticas para fomentar la inter-

pretación estética dentro de un contexto cultural y del medio ambiente.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante la expresión e interpretación artística para el desarrollo de la creatividad, la expresión libre y la formación de juicios estéticos.

Esquema del módulo

Unidad 1

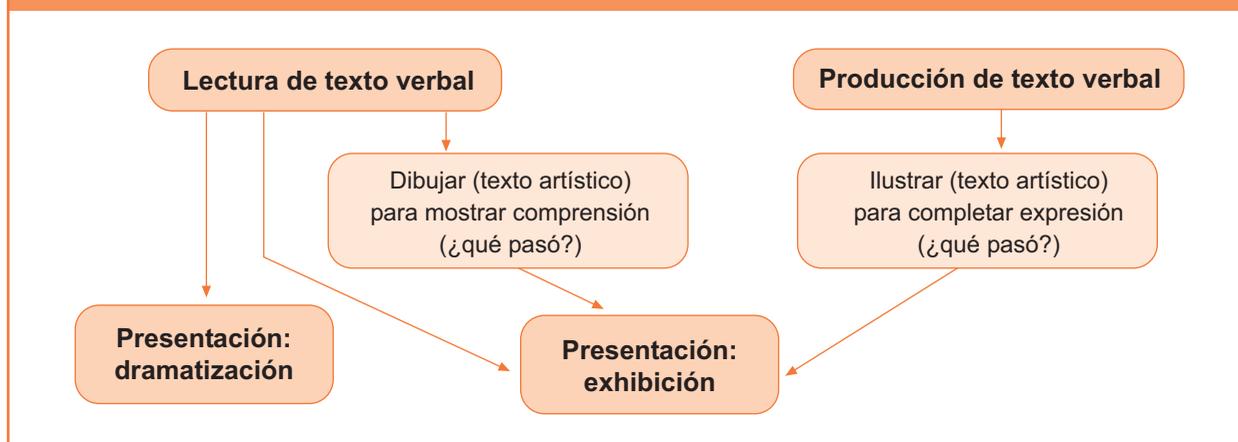
¿Qué es arte? Ampliando el marco artístico en el aula

"El ser humano pinta con el cerebro, no con la mano"
(Michelangelo, 1475-1564, artista italiano del Renacimiento)

¿Qué es el arte en la escuela salvadoreña? El arte es un vehículo para facilitar la comunicación, un lenguaje que se expresa a través de variedad de materiales, medios y momentos. El programa de Educación Artística ya enfatiza el desarrollo de la temática de arte, pero el arte en el aula también es un vehículo importante

para desarrollar las competencias comunicativas de Lenguaje. De hecho, en muchas clases ya se usa el dibujo y los gestos para mostrar la comprensión de textos leídos y se motiva la ilustración (dibujo) de textos escritos. Estos textos artísticos apoyan el desarrollo del texto verbal. El texto artístico se compone del lenguaje no-verbal que está relacionado específicamente con el cuerpo y/o el lenguaje visual que refiere a la imagen fija.

El arte (textos artísticos) en las actividades cotidianas: partir de la palabra para producir el arte

Pero el arte va mucho más allá de solamente la dramatización y el dibujo. Existen otras expresiones estéticas (artísticas): la pintura, la escultura, la fotografía, el diseño gráfico, la arquitectura, la danza, la música, entre otras. En algunos casos, estas expresiones requieren recursos específicos y tecnológicos que quizás no puedan obtenerse en su forma pura en las

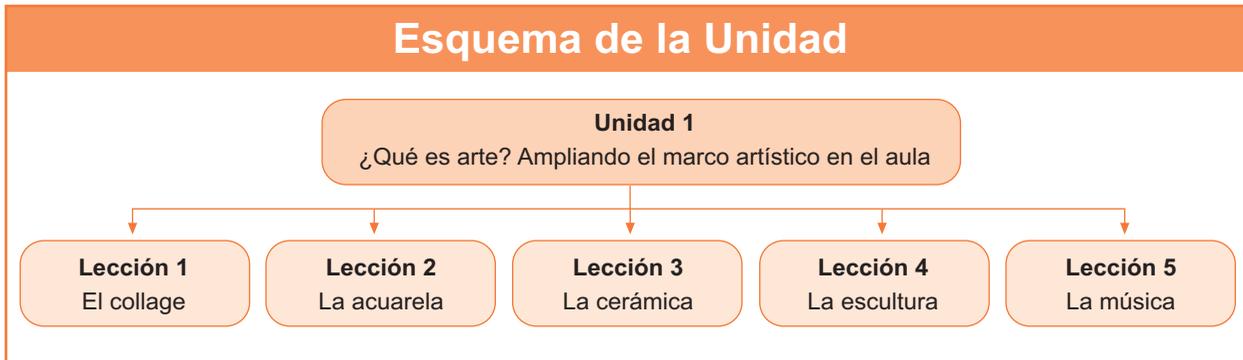
aulas de primero y segundo ciclos. Sin embargo, los niños y las niñas pueden conocer fundamentos y elementos de algunos. Con recursos del medio ambiente, del entorno y de la cultura, se pueden optimizar varias de estas expresiones. En esta unidad se desarrollan ideas para la expresión artística en el aula, a través de recursos disponibles en cualquier ambiente.

La unidad contiene lecciones claves y variaciones para demostrar de qué manera partir del texto verbal para llegar a la expresión artística. Estas lecciones amplían técnicas presentadas anteriormente en otros módulos y formaciones: el uso del arte para demostrar comprensión lectora y para simbolizar la expresión escrita. Se muestran alternativas al dibujo tradicional o a la dramatización del texto como

guión teatral para ampliar las posibilidades artísticas en el aula.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas a partir de textos verbales para la interpretación y expresión de las artes plásticas y escénicas.

Lección clave 1

El collage

Introducción

El collage (se pronuncia 'colash') es una técnica de medio mixto que utiliza partes de varios materiales que se pegan o se unen a una superficie o se ensamblan unos con otros para producir una nueva totalidad. No es el apresto que se utiliza en la educación inicial para fomentar el aprendizaje tradicional de las letras y sílabas, sino una técnica artística para construir una obra.

El collage utiliza materiales bidimensionales y tridimensionales como recortes de revista o periódico, fotografías, listones, pedazos de cartón, maderas, telas, materiales orgánicos, objetos cotidianos, entre otros. Se produce una superficie texturizada que se convierte en un producto que estimula visualmente el sentido del tacto.

El collage es un recurso perfecto para las aulas de primer y segundo ciclo porque permite la creatividad y motiva el desarrollo de relaciones espaciales. Elaborar un collage es activo y físico, pues requiere la exploración con distintos materiales para poder construir una sola obra, lo que conlleva planificación y revisión. Se ubican los materiales, se mueven, se adecuan, etc. para conseguir la composición esperada. Además se puede usar pegamento o tirro para crear una imagen permanente, o se puede construir una imagen temporal la cual se organiza, se presenta, se explica y luego se desarma.

En esta lección se utilizan materiales accesibles, aunque no utilizados típicamente para la expresión artística y la lectura. Como todas las lecciones claves, la siguiente es una sugerencia que se puede adoptar y adaptar según el

contexto. Se busca reflexionar sobre qué se hizo para motivar el desarrollo de las competencias comunicativas y cuáles variaciones se pueden efectuar para realizar actividades parecidas en el aula. ¿Cómo pueden emplearse estas sugerencias para promover el arte en el centro escolar?

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante la elaboración de collage para desarrollar la expresión artística.

Presentación del caso

Después de realizar la lectura en voz alta de *¡Qué montón de tamales!*, de Gary Soto, la docente Ema explora los niveles de comprensión de su clase de segundo grado: durante y después de la lectura, pregunta para verificar la comprensión literal y luego la comprensión analítica y crítica. La docente motiva una conversación sobre las funciones del maíz en la comunidad: provee trabajo en la milpa, se siembra, se cosecha, se lleva a la molienda, hasta que se come en la tortilla, el atol y en otros alimentos. Se puede empezar conversando acerca de la importancia del maíz y de cómo identifica a una comunidad y a las personas que en ella viven.

Materiales

- ✓ Granos básicos (frijoles, maíz, arroz) y otros granos como maicillo
- ✓ Goma (opcional)
- ✓ Papel (opcional)

La obra se puede pegar en un papel o crear encima de una superficie (pupitre o el suelo). Luego se desarma para devolver los granos a la casa.

Después, la docente Ema les pide que expresen en qué les hace pensar el maíz: puede ser algo

Elaborado con desechos encontrados en el entorno.
Por: Yeida Angélica, 5.º grado¹.

directamente relacionado, como la milpa, o algo más personal, como las manos de mamá palmeando. Les explica que van a hacer un collage para expresar qué representa para cada estudiante el maíz en la comunidad. Ema les enseña un collage que hizo anteriormente y explica su significado, pidiendo observaciones de qué se hizo para elaborarlo. La docente demuestra los materiales que ha recogido para realizar el collage: granos de maíz, frijoles, papel de colores y pedacitos de tela. Pide que piensen en los materiales, colores y formas que emplearán para representar el objeto evocado.

Primero, la clase cuenta con tiempo para organizar los materiales que se utilizarán en su collage, hasta encontrar una ubicación que les parece; luego, los pegan. Algunos estudiantes desean ampliar el collage con dibujos y colores, Ema apoya la decisión y llama la atención de la clase para indicar y celebrar las nuevas ideas en el aula. Otras estudiantes deciden salir del aula para obtener hojas, tierra y otros recursos naturales para ampliar su obra.

1. Todas las obras de este módulo, verbales y artísticas provienen de los niños, las niñas y el personal docente de primero a sexto grado del Centro Escolar Tonaca-tepeque, Cuscatlán.

Debido al estilo de este documento no es posible reproducir todos los colores de cada obra que se presenta en este módulo.

Al final, la docente les comunica que pueden escribir algunas palabras para explicar su obra. Además, para terminar, los y las invita a compartir sus obras con la clase. Durante la realización del trabajo, Ema circula por el salón para apoyar y observar la labor estudiantil. En ese momento, piensa en cuáles trabajos se pueden compartir en pleno para motivar conversación y realizar distintas interpretaciones del proceso. La docente tiene ya idea de a quién invitar, pero también elegirá algunos trabajos al azar.

El momento de compartir es un momento participativo. Los y las estudiantes aprecian las obras que les presentan: expresan qué les gusta y formulan preguntas acerca de las decisiones que se han tomado para construir el collage. Por ejemplo: ¿por qué para la imagen del papá se usó tierra para las manos, pero para la boca se utilizaron granos de maíz?

Análisis del caso

- ¿Por qué elegir una técnica de collage en vez de solamente el dibujo?
- ¿Cómo el collage desarrolla vocabulario y motiva el uso de elementos del entorno para destacar características artísticas como color, materiales, texturas y dimensiones?
- ¿Cómo se promueven interpretaciones distintas con la técnica de collage?, ¿cómo se fortalece el protagonismo del artista infantil?
- ¿Cuáles niveles de comprensión está desarrollando el alumnado?, ¿en qué momentos?
- ¿Cómo se fortalecen las competencias comunicativas y el uso de lenguaje por medio de la expresión y comprensión artística?
- ¿Cómo se promueve un estudio interdisciplinario en una clase como la de esta lección?, ¿cómo se planificará una futura clase para fortalecer el collage?

La técnica y sus pasos

- Planificar una clase de comprensión de textos con una actividad de consolidación que permita el uso de collage para responder e interactuar con el texto y demostrar comprensión.
- Seleccionar materiales relacionados con el contenido del texto y la intención de la obra artística.
- Desarrollar la clase: se emplea el collage en el momento de consolidación de conocimiento después de una lectura.
- Proveer espacio para compartir, a través de un diálogo apreciativo y crítico de la obra artística, con la intención de expresar opiniones e interpretaciones de la persona observadora. Con ello también se persigue motivar la intención comunicativa del artista.

Variaciones de la técnica

- Recoger distintos materiales para el collage. Pueden ser recortes e imágenes de revistas, recursos del medio ambiente, papel de diferentes colores, entre otros. Pueden estar conectados al contenido del texto o no. Por ejemplo, en esta lección la docente seleccionó granos de maíz para fortalecer la conexión entre la actividad de consolidación, el contenido del texto y la intención didáctica, sin embargo también se puede hacer solamente con recortes de periódico (ver el autorretrato de Rosa Mena Valenzuela).
- Emplear otras expresiones artísticas para construir y consolidar conocimiento en la comprensión del texto.
- Promover la expresión escrita: relatar cómo preparó su obra o narrar qué se hizo, cómo y por qué.
- Utilizar el collage para comentar y reflexionar acerca de la cultura local y nacional, al emplear materiales de la región.

- Promover la expresión oral al dedicarle una hora completa al diálogo sobre la interpretación del arte y la percepción estética (dialogar sobre arte). La audiencia habla de la obra, intentando entender el mensaje. Luego, la o el artista explica sus decisiones y su deseo comunicativo. Se fortalecen las normas de convivencia y los valores a través del diálogo crítico y sensible acerca del proceso seguido por el o la estudiante y se aportan sugerencias para enfatizar, de mejor forma, la expresión.

En la siguiente unidad se encuentran ideas para ampliar esta lección y volverla parte de un taller de expresión.

Dialogar sobre arte

Dialogar sobre la obra artística es conversar acerca de una pieza de arte para captar lo que quiere expresar el creador o la creadora y dialogar acerca de las fortalezas y debilidades de la obra para contribuir a mejorarla. Tradicionalmente, se usa la palabra “crítica” para describir un proceso constructivo que aporte de manera positiva a refinar una idea o creación. Sin embargo, en este módulo se usa el término “dialogar” en vez de “criticar” para evitar confusiones o la idea de que se debe señalar lo que no gusta de una obra. De hecho, en este diálogo se enfatiza el proceso de cómo armar una obra para luego reflexionar sobre el producto. Hay oportunidad para que el o la artista dialogue con su audiencia.

En el diálogo sobre el arte, el o la artista escucha las observaciones de la audiencia y luego comparte sus intenciones. Con el arte, cada quien puede obtener un distinto significado o mensaje de una misma obra, ya que cada individuo interpretará la imagen a partir de sus experiencias y conocimientos. Sin embargo, el receptor puede justificar el porqué se obtiene esa idea específica apoyándose en los elementos y las características que estos presenten en la composición. Por ejemplo, una estudiante pinta un perro morado y otro estudiante le comparte que ese color en el perro le hace pensar en mucho cariño. Al final, la artista expresa que usó el color morado porque pensó en un perro con una enfermedad en la piel. Es decir, en este proceso la audiencia comparte su interpretación y luego el artista puede responder. Al final, hay tiempo para poder revisar la obra.

A una pieza de arte se puede acceder a través de sus elementos visuales (forma, color, escala, etc.), la relación social e histórica de su imagen al ámbito del creador o al ámbito mundial, las sensaciones que produce en el espectador, el significado que parece dar y el significado que logra dar.

En el museo, una obra de arte es un documento que graba el momento histórico y los hechos que toman lugar alrededor de la creadora o del creador, y pasa a ser un reflejo de las creencias y los sentimientos sociales de ese tiempo. Esta relación social e histórica le permite al espectador adentrarse en el mundo de los creadores y las creadoras para comprender qué intentan comunicar con la obra. El diálogo (o crítica) se enfoca en el significado cultural, histórico, político o social de la obra.

En el aula, una obra de arte es un documento en forma no-verbal con un significado y propósito por parte de la o el artista estudiantil. El o la docente facilita el diálogo, iniciando con una pregunta (o invitando a que otra persona la inicie) para la o el artista estudiantil. En este formato, el o la docente orienta para que los y las estudiantes describan lo que toma a lugar en la imagen. Luego, se cuestiona qué les hace sentir o pensar la pieza y les pide que expliquen por qué produce esas sensaciones o pensamientos. Es importante recordarles a los y las estudiantes que no deben afirmar cualquier crítica sin poder fundamentarla. No es suficiente decir “me gusta”, sino que es necesario explicar el porqué le gusta: “Me gusta porque el color en el dibujo refleja que era un día muy caliente”. La obra artística (el documento no-verbal) tiene la misma responsabilidad que una obra escrita (el documento verbal): comunica claramente un mensaje a la audiencia sin la intervención de la o el autor.

Algunas preguntas orientadoras pueden ser: ¿qué les gusta?, ¿qué preguntas tienen para la o el artista? (el o la artista responderá hasta después de todos los comentarios), ¿qué intenta comunicar el artista?, ¿qué se puede mejorar en la obra? (no es apropiado preguntar qué no les gusta), ¿qué sienten al ver la obra?, ¿qué les recuerda?, ¿qué piensan?

Lección clave 2

La acuarela

Introducción

La pintura es una expresión estética conocida y reconocida. Sin embargo, por los recursos que requiere, la técnica de la pintura no suele utilizarse en el aula. En esta lección se propone una manera para crear acuarela, un tipo de pintura a base de agua. La acuarela utiliza pigmentos diluidos en agua y se aplica por capas en una superficie que logra absorber la pintura. La superficie más común en la que se emplea la acuarela es el papel, pero también se puede utilizar tela, madera, plástico y cuero.

La dificultad principal de la acuarela es que el agua de la pintura altera el papel al mojarlo. Además, al secarse el papel, el color de la pintura se vuelve más claro. Para mejores resultados, se sugiere aplicar la acuarela en capas delgadas a la superficie, comenzando por los colores más claros y agregando encima los colores más oscuros. Se debe esperar a que las primeras capas sequen para agregar las siguientes o se puede pintar sobre mojado, pero conscientes de que el papel se va a sobresaturar con agua y que posiblemente el campo de color se extenderá más allá del área deseada.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante la creación y uso de pintura de acuarela para desarrollar la expresión artística.

En la siguiente lección, el docente utiliza un texto instructivo no solamente para fortalecer

la comprensión de textos, sino también para motivar un aprendizaje significativo e individual. Escribe un texto instructivo en un cartel para motivar reflexión. Luego, los y las estudiantes seguirán las instrucciones para crear sus propias acuarelas como recurso para elaborar una obra artística.

Acuarela. Por Gloria

Presentación del caso

El docente Eugenio desarrolla un momento de anticipación: le pregunta a la clase sobre las características y propósitos de los textos instructivos. Los y las estudiantes responden con ideas y ejemplos, pues ya han usado antes ese tipo de texto.

Luego, el docente presenta en un cartel el texto de la siguiente página y entrega los recursos necesarios a los equipos ya formados (ver Módulo 6). Explica que para poder escribir el título, cada grupo debe seguir las instrucciones en el texto y llevar a cabo todos los pasos en orden. Él sabrá que comprenden el proceso a medida se vaya realizando el trabajo.

Instrucciones para hacer

Materiales: refresco en polvo rojo (tipo fresquitok), ceniza, agua, palitos de ramas secas, dos recipientes plásticos (pueden ser vasitos), pinceles de diferente grosor (pueden sustituirse por palitos de ramas secas, de paleta o de pincho), papel en blanco.

Materiales adicionales: café, cebada y achote.

En equipo:

- ✓ Medir una cuchara de refresco en polvo rojo. Echarla en un vasito.
- ✓ Medir una cuchara de ceniza. Echarla en otro vasito.
- ✓ Medir 12 onzas de agua. Agregar 6 al vasito con refresco en polvo y 6 al vasito con ceniza.
- ✓ Agitar cada vaso con una paleta limpia hasta tener una consistencia más espesa que el agua, pero menos gruesa que el pegamento.
- ✓ Utilizar el pincel para probar las acuarelas. Si se quiere un color más vibrante, agregar más refresco en polvo o ceniza; si se quiere más sutil, añadir más agua.
- ✓ Hacer otros colores con: café, cebada, achote u otros recursos.

Individualmente:

- ✓ Utilizar las acuarelas para pintar un pájaro real o imaginario.
- ✓ Pensar en una definición para la palabra acuarela (mantenerla en su cerebro).
- ✓ Nombrar el título de este texto.
- ✓ Disfrutar la obra.

Al final de la clase, Eugenio pide que los niños y las niñas dejen sus obras mojadas en sus escritorios para que se sequen. Luego, comparten en pleno los diferentes colores y las tonalidades que se imaginan pueden crearse con acceso a más recursos.

Luego, los y las estudiantes van “de visita al museo”, circulando el aula para observar el trabajo de los y las demás. Se sientan de nuevo y el docente orienta un breve diálogo sobre arte

para compartir qué les gustó y por qué, y qué les gustaría poder hacer la próxima vez en una clase de pintura con acuarela.

Análisis del caso

- ¿Cómo fomentar la comprensión lectora con esta actividad?
- ¿Cómo realizó una clase interdisciplinaria?
- ¿Qué ventajas se dan al utilizar elementos del entorno?, ¿cómo se crea un aprendizaje significativo que motiva el protagonismo estudiantil?
- ¿Cómo se amplía la expresión del alumnado con el uso de color?
- ¿Cómo se atiende a la diversidad en el aula?
- ¿Cómo se promovieron el desarrollo de las cuatro competencias comunicativas?, ¿cómo se desarrolla nuevo vocabulario?

La técnica y sus pasos

- Efectuar una actividad de anticipación.
- Presentar el texto instructivo y entregar los recursos para desarrollar los pasos.
- Orientar la lectura.
- Facilitar la consolidación de conocimiento con una actividad de pintura orientada, pero libre.
- Compartir los descubrimientos hechos en el proceso y los productos elaborados.

Variaciones de la técnica

- La o el docente puede mezclar los ingredientes con anticipación para tener las acuarelas listas. Los líquidos se podrían utilizar en grupo para que algunos estudiantes sólo tengan que traer parte de

material y lo compartan entre la clase. Una vez disueltos los líquidos en el recipiente plástico, los palitos se utilizarán como pinceles. Sería ideal que cada estudiante cuente con distintos grosores de palitos para crear distintos grosores de línea.

- Llevar al estudiantado a un lugar seguro para que pinte un paisaje a partir de la observación.

- Leer un cuento que describa detalladamente un paisaje para que la o el estudiante lo recree.
- Usar otra expresión artística para acompañar la comprensión de un texto instructivo.
- Conocer las obras de artistas nacionales que utilizan la acuarela.

Lección clave 3

La cerámica

Introducción

El arte de la cerámica es antigua y universal. Es una expresión escultórica. En este módulo se utiliza el barro: un material naturalmente compuesto por diversos minerales y que se caracteriza por su plasticidad. Se endurece al secarse y se puede cocer para solidificar la forma esculpida con él y hacer el material resistente al agua. El barro se puede esculpir con las manos o se pueden utilizar máquinas como tornos o máquinas más industrializadas para darle forma al material.

En El Salvador existe una tradición de cerámicas: las funcionales, como platos y cucharas; las formas decorativas, como los moldes de frutas o las estatuas de mujeres; las entretenidas, como las miniaturas de llobasco y los colgantes de campanas, entre otras. Frecuentemente el barro está accesible en la comunidad. En el aula, el barro permite el desarrollo de destrezas psicomotrices finas, relaciones espaciales y creatividad. Además, no se necesita quemar el barro en el horno

para crear un producto final: se puede usar varias veces, esculpiéndolo con las manos y otras herramientas.

En la siguiente lección, los y las estudiantes usan el barro para mostrar la evolución de sus ideas en el proceso de llegar a un producto. Sin embargo, el barro puede usarse con una variedad de lecciones y con muchos propósitos distintos.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante trabajo con la cerámica para desarrollar la expresión artística.

Presentación del caso

El docente David valora diversas inteligencias en su clase, pero también quiere que sus estudiantes aprendan a identificarlas entre sí. Además, David quiere hacer algo fuera de lo común para motivar al alumnado y romper con la rutina.

Los y las estudiantes se sientan en equipos heterogéneos. Con el apoyo de unas y otros estudiantes se entrega a cada grupo un huacal con agua, trapos y periódico para limpiar. También se proporciona suficiente barro a cada estudiante. Mientras unos estudiantes hacen el trabajo de preparación, otros salen a buscar pedacitos de plástico, ramitas y otros recursos que les servirán para moldear el barro.

Cuando todo está listo, los y las estudiantes se sientan sin tocar los recursos. El docente solicita que hagan un listado de las normas adecuadas para el uso. En pleno, rápidamente se ponen de acuerdo acerca de la importancia de respetar los recursos y a sus compañeros y compañeras.

David pensó mucho en cuál texto usar, pues quiere lograr niveles de comprensión más allá del literal y aprovechar el recurso del barro. Por eso eligió el poema *Barrilete*, de Claudia Lars. Antes de leerlo, presenta el título al alumnado y les pide usar el barro para representar lo que creen tratará el poema.

Barrilete

<i>Alta flor de las nubes —lo mejor del verano— con su tallo de música en mi mano sembrado.</i>	<i>pájaro que se enreda en su cola de trapo.</i>
<i>Regalo de noviembre, nuevo todos los años: para adornar el día, para jugar un rato.</i>	<i>Luna de mediodía con cara de payaso; señor del equilibrio, bailarín del espacio.</i>
<i>Banderola de fiesta que se escapa, volando...</i>	<i>A la que inventa el niño y se anuda a los brazos. Mensaje a lo celeste. Corazón del verano.</i>
<i>Pandereta que agitan remolinos lejanos.</i>	
<i>Pececillo del aire obstinado en el salto;</i>	Claudia Lars

Después de cinco minutos, el docente solicita que compartan lo que hicieron. Las y los estudiantes explican y demuestran.

Luego, David lee las primeras dos estrofas y realiza una nueva pausa. En este sentido, está desarrollando una lectura dirigida (Módulo 4 de primer ciclo) y una conversación sobre textos (Módulo 3 de segundo ciclo).

Permite 2 ó 3 comentarios breves sobre el significado del poema para asegurar la atención y comprensión de la clase. Enseguida les dice que tienen la oportunidad de revisar la figura inicialmente moldeada según el texto. Esta vez pide que compartan los ajustes entre los equipos de trabajo.

El docente hace una pausa más en la lectura y otra vez orienta una pequeña conversación antes de que le dé a la clase la oportunidad de ajustar sus obras. Luego, nuevamente la comparten entre equipos.

Cuando termina de leer el texto, David pide que hagan el barrilete del que habla el poema. Los y las estudiantes tienen más tiempo para pensar y revisar sus obras. Unos moldean escenarios completos, otros hacen figuras que parecen peces con colas de piscucha, entre otras manifestaciones.

Al final, comparten en forma de visita al museo: cada estudiante se pone de pie y circula por el aula mirando las obras de los demás. Luego, regresan a sus pupitres y dialogan en pleno qué observaron y qué les gustó.

En este momento, el docente motiva preguntas entre los estudiantes. En vez de solo comentar qué les gustó, también insiste en que le pregunten a la o el artista su intención en la obra. Por ejemplo, una niña interroga a otro niño: “¿Por qué hiciste la figura de un arco iris?”. El niño contesta que el arco iris es como

una piscucha que está en el cielo, pues la gente siempre mira hacia arriba cuando sale uno. Otros niños y otras niñas también explican sus decisiones para elaborar sus obras: los porqués de formas, tamaños, ubicaciones, etc.

Materiales	
✓	Barro
✓	Herramientas para moldear (opcional)
✓	Agua
✓	Recipientes plásticos
✓	Trapos para limpiar

Al final, el docente deja las formas al sol para que se sequen (también se puede juntar y guardarlo en una bolsa plástica cerrada para usarlo con el siguiente grupo).

Análisis del caso

- ¿Cómo se usa el barro para demostrar un proceso de pensamiento y la construcción de conocimientos, en vez de solamente el producto o la consolidación?
- ¿Cómo se promueven distintos niveles de pensamiento crítico?
- ¿Por qué es importante tener acuerdos de convivencia y procedimientos para el uso de los materiales?
- ¿Cómo se posibilita el desarrollo y la aplicación de las diferentes inteligencias?, ¿cómo se provee andamiaje y atención a la diversidad?
- ¿Cómo se desarrollan las competencias comunicativas?, ¿cómo se fortalece la comprensión y expresión oral?

La técnica y sus pasos

- Selección de un texto adecuado que posibilite el desarrollo de los niveles de comprensión esperados. Elige momentos

para realizar pausas y diseñar preguntas orientadoras.

- Ponerse de acuerdo sobre cómo usar nuevos materiales.
- Posibilitar una variedad de respuestas. Aprovechar el material para trabajar con muchas respuestas distintas y no con “una respuesta correcta”.
- Motivar interacción entre los y las estudiantes: que compartan, pregunten y respondan.

Variaciones de la técnica

- Mantener las obras de cerámica para utilizarlas en otro momento como motivación para la producción de texto escrito, una obra de teatro, entre otras actividades.
- Usar el barro para responder a la lectura en el momento de consolidación de conocimientos.
- Usar el barro para medir la comprensión literal y demostrar secuencia: los y las estudiantes hacen escenarios para los distintos momentos del cuento. Se puede hacer en una lectura dirigida, en pausas durante el desarrollo o al final de la lectura, a través de varias formas expresivas y estéticas.
- Escribir o describir la experiencia de trabajar con el material.
- Crear figuras usando referencias: recortes de revista, objetos reales como frutas o juguetes, los mismos compañeros y compañeras, entre otras opciones. Luego, elaborar una redacción: un cuento, una descripción, un poema u otro tipo de texto.
- Producir un texto y luego moldear un objeto para simbolizar e ilustrar el escrito.
- Moldear un objeto y luego producir un texto para explicar o describirlo.

Lección clave 4

La escultura

Introducción

El o la artista siempre busca nuevas maneras y recursos para expresarse. De hecho, el mundo se vuelve un lienzo y cualquier material sirve para comunicarse. En esta lección, los y las estudiantes dan nueva vida a materiales de desecho (bolsas de churro y botellas plásticas) y recursos orgánicos (ramas, hojas y raíces) para expresarse en dos o tres dimensiones. En tres dimensiones, la escultura posibilita la expresión creativa y espacial; la elaboración de collage también permite el desarrollo de las múltiples inteligencias y la creatividad.

La siguiente lección trabaja el momento de publicación de un texto producido en un taller de escritura sobre cuentos fantásticos. Después de estudiar diferentes textos del género, los y las estudiantes pasan por las fases de planificación y borrador. Luego, cada quien selecciona un cuento para terminar el proceso de producción: lo edita y lo revisa. Durante este proceso, hay lecciones enfocadas del docente sobre el desarrollo del escenario fantástico y los distintos personajes del género literario.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante los desechos como recurso artístico en la construcción de escultura y collage para desarrollar la expresión artística.

Presentación del caso

El docente Francisco quiere que su clase publique sus producciones de textos fantásticos en una manera también fantástica. Quiere que hagan presentaciones fuera de lo convencional,

que la exhibición del texto sea tan fantástica como el contenido.

Francisco explica a la clase que ya han imaginado nuevas maneras de diseñar un mundo, nuevas ideas sobre cómo pueden vivir personajes; ahora van a pensar en cómo crear algo fantástico. Les comunica que publicarán sus cuentos con imágenes y figuras elaboradas con recursos encontrados en el entorno y que, además, en su obra darán una nueva función a algo ya conocido. Por ejemplo, con una hoja, en vez de adornar la figura de un árbol, pueden utilizarla como la barba texturizada de un personaje enojado.

Francisco lleva a sus estudiantes a una caminata sensorial para coleccionar materiales de todas formas, colores y funciones. En parejas, caminan con bolsas plásticas para recoger recursos y desechos, pensando siempre en color, tamaño, textura, etc. para elaborar su obra.

En la siguiente clase, los y las estudiantes revisan sus materiales y organizan sus ideas por medio de un organizador gráfico en 'T':

Material	Uso
✓ Bolsa de churro: anaranjada, blanca	✓ Representar un atardecer
✓ Hojas secas	✓ Aplastarlas y usar el polvo para el color de la piel de los seres vivos

Los y las estudiantes cuentan con tiempo durante la clase, pero también Francisco espera

que trabajen en la casa. Finalmente, algunos ejemplos que se presentan son:

- Esculturas de hogares elaboradas con ramas, vasos plásticos y una caja de zapatos.
- Collage del escenario de un planeta lejano, construido con diferentes tipos de bolsas plásticas.
- Un modelo tridimensional de casi 3 pies de altura de un personaje, hecho de cartón, semillas de aguacate y cáscaras de huevos y naranjas. Para celebrar sus obras, ciertos estudiantes montaron su trabajo de escritura en su obra: el centro de la representación tridimensional del personaje se convirtió en el marco del texto.

Se invita a familiares y miembros de la comunidad escolar para leer y escuchar los cuentos y apreciar las obras artísticas.

El o la artista siempre busca nuevas maneras y recursos para expresarse. De hecho, el mundo se vuelve un lienzo y cualquier material sirve para comunicarse.

Aplicación de material reciclado en collage.
Por: Wilber Otoniel Guevara Beltran

Análisis del caso

- ¿Cómo se fomenta la ciudadanía?
- ¿Cómo se promueve la fantasía y la creatividad?, ¿cómo se usan diferentes tipos de textos?
- ¿Cómo se atiende a la diversidad?, ¿cómo se posibilitan trabajos exitosos con todo el estudiantado?
- ¿Por qué es importante que el momento de publicar sea tan activo como los otros momentos de la producción del texto?, ¿por qué ir más allá de pasar el texto en limpio?
- ¿Cuáles son los beneficios de elaborar el trabajo en tres dimensiones?

La técnica y sus pasos

- Planificar un taller de escritura.
- Posibilitar publicaciones en varias formas, abriendo el marco de expresiones estéticas.
- Exhibir y celebrar la obra escrita y la artística.

Variaciones de la técnica

- Iniciar con una actividad para la producción de una obra artística y luego seguir los pasos de producción de textos para escribir una narración, cuento u otro tipo de texto con base en la obra.
- Posibilitar otras expresiones artísticas para el momento de publicación: para acompañar la escritura se puede presentar el trabajo en forma de libro, recurrir a la pintura, el teatro, la canción, el baile, entre otras opciones.
- Coleccionar recursos variados. Contar con un lugar donde continuamente se coleccionen cosas bonitas, interesantes o raras para usar en obras artísticas.

Lección clave 5

La música

Introducción

El ritmo en el aula es un recurso sumamente importante, especialmente con estudiantes emergentes. La música les ayuda a recordar conceptos y relacionar presaberes con nueva información. Por ejemplo, al utilizar canciones y ritmos populares fácilmente se destaca la conexión entre el lenguaje oral y escrito. Con ritmos de poemas y canciones se propone una manera para que contenido y conceptos se queden en la memoria.

Aunque no se cuente con instrumentos musicales en el aula siempre puede motivarse el interés, lo cual promoverá la inteligencia musical de los y las estudiantes. También puede invitarse a músicos de la comunidad para compartir con la clase.

En la siguiente lección, el docente utiliza una canción para desarrollar una clase interdisciplinaria dentro de una actividad lúdica y motivadora, enfatizando la comprensión del texto para conocer nuevos conceptos. Este docente toca guitarra, pero la lección es posible aun sin habilidades musicales. Las posibilidades para utilizar música son infinitas, este es solo un ejemplo.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante el uso y creación de canciones para desarrollar la expresión artística.

Presentación del caso

Para celebrar el Día de la Tierra, el profesor Carlos Armando ha pensado en desarrollar un aprendizaje significativo para sus estudiantes. Ha planeado una actividad de reflexión y producción de textos utilizando música, ya anteriormente ha acompañado canciones en su aula. Él quiere motivar un ambiente alegre y a la vez reflexivo para que la clase piense críticamente en la responsabilidad del ser humano de respetar la naturaleza, la sociedad y la realidad en general.

El progreso

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible,
yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible,
yo quisiera decir tantas cosas que pudieran
hacerme sentir bien conmigo,
yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.

Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
navegar sin hallar tantas manchas de aceite en
los mares,
y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos
comerciales.

Yo quisiera ser civilizado como los animales
Lalalalalararallalaa,
yo quisiera ser civilizado como los animales...

Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo,
ni en las aguas de ríos los peces desapareciendo,
yo quisiera gritar que ese tal olor negro no es más
que negro veneno,
ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no
comprendo,
el comercio de armas de guerra de muertes
viviendo,

yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza,
mas no soy capaz,
yo quisiera ser civilizado como los animales.

Lalalalalararalalaaaa,
yo quisiera ser civilizado como los animales. (x2)

Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen
consenso,
errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
(x2)

Roberto Carlos

Como anticipación, Carlos Armando facilita una lluvia de ideas con sus estudiantes acerca de qué saben del medio ambiente, el calentamiento global y el Día de la Tierra. Anota las respuestas en la pizarra.

La calle del Rotulo a la Escuela
Desde el punto de los microbuses existe la contaminación del medio ambiente porque los microbuceros no hacen uso de basuras ni los servicios Sanitarios hacen sus necesidades en cualquier lugar; y si caminamos hacia arriba para la escuela podemos ver que por toda la calle hay basuras, como bolsas botellas papeles y otros.

Por: Mariflor, docente de primer grado

Para la construcción de conocimientos, Carlos Armando ha escrito en un cartel la letra de la canción “Yo quisiera ser civilizado como los animales”, por Roberto Carlos. Explica que es

una de sus canciones favoritas, que él va a cantar la primera estrofa con la guitarra mientras la clase lee en silencio. Lo hace y, luego, invita al alumnado a cantar el estribillo con él y a acompañarlo con la siguiente estrofa.

Después de haber cantado, el docente pregunta: ¿qué nos está diciendo Roberto Carlos en esta canción?, ¿por qué quiere ser como los animales? Luego, modela cómo interpretar la primera estrofa de la canción: él lee la letra y piensa en voz alta para construir comprensión acerca de lo que está diciendo la canción.

Para la siguiente estrofa, pide el apoyo de la clase y selecciona a diferentes estudiantes para leer primero en voz alta y, luego, frase por frase. Puede seguirse una guía como esta (lo que está entre paréntesis representa las intervenciones y orientaciones del docente):

Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, ni en las aguas de ríos los peces desapareciendo.
(¿A qué se refiere aquí?)

Yo quisiera gritar que ese tal olor negro no es más que negro veneno,

ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos,
(¿Por qué dice el olor es negro?, ¿a qué veneno se refiere?)

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo,

el comercio de armas de guerra de muertes viviendo.
(¿Cómo puede ser que hay “muertes viviendo”?, ¿por qué el cantante dice esto?)

(¿Entonces, qué quiere decir Roberto Carlos en esta parte de la canción?)

La letra de la última estrofa la interpretan en equipos de trabajo. Luego, Carlos Armando orienta un breve conversatorio para compartir el significado. Después, se canta de nuevo la canción completa.

En el momento de consolidación de conocimientos, Carlos Armando explica que cada equipo va a escribir su propia canción para el Día de la Tierra. Les comunica que pueden escribir una nueva estrofa para la canción de Roberto Carlos o que pueden escribir su propia canción con un ritmo inventado o con el de una canción de cualquier tipo que ya existe. Además, les recuerda que pueden ser divertidas, no solamente del tipo serio como la de “Yo quisiera ser civilizado como los animales”.

Al final, en equipos de trabajo cantan sus canciones para la clase.

Análisis del caso

- ¿Por qué es importante analizar e interpretar la letra y no solamente cantarla?
- ¿Cómo se promueve un aprendizaje significativo con el uso de la canción?, ¿cuál es la diferencia entre utilizar un texto escrito y una canción?
- ¿De qué otras maneras se puede utilizar la canción y el ritmo en el aula?
- ¿Cómo se atiende a la diversidad con esta lección para desarrollar las competencias comunicativas?, ¿cómo se desarrolla la expresión oral?
- ¿Es esta una actividad lúdica, aunque la letra sea seria?
- ¿Cómo se realiza una clase interdisciplinaria?, ¿cómo se fomenta el aprendizaje de nuevos conceptos y vocabulario?

La técnica y sus pasos

- Efectuar una lluvia de ideas para el momento de anticipación.
- Para el momento de construcción, primero se canta la canción y luego se lee. Existe

mayor motivación hacia la lectura cuando ya se ha cantado. Si hay varios versos, se dividen para proveer modelaje, práctica guiada y, finalmente, el trabajo en equipos.

- Los y las estudiantes desarrollan una consolidación de conocimiento al elaborar sus propias canciones del mismo tema.
- Los equipos de trabajo cantan sus canciones frente a sus compañeros y compañeras.

Variaciones de la técnica

- Usar ritmos o canciones para enfatizar conceptos en las asignaturas. Por ejemplo, en las ciencias y los estudios sociales pueden utilizarse textos rítmicos no tradicionalmente considerados para fomentar el interés y posibilitar un aprendizaje significativo.
- Emplear canciones conocidas y populares con el nivel emergente inicial para destacar la relación entre el lenguaje oral y la palabra escrita. Por ejemplo, en un libro grande de la canción “Un elefante, se balanceaba, sobre la tela de una araña...”, la paginación va a permitir al estudiantado ver la separación de palabras en forma escrita. Los y las estudiantes tienen que cantar para seguir la señal (el dedo) de la o el docente (o persona liderando), en vez de solamente seguir el ritmo normal. De esta manera se enfatizan el concepto de palabra y la estructura de la lengua dentro de un contexto real y con textos auténticos.
- Incorporar instrumentos para llamar la atención posibilita mejor éxito para los niños y las niñas con inteligencia o interés musical. Este paso también apoya la construcción de conocimientos sobre la música, los tipos de instrumentos, los tipos de música y las culturas mundiales.

Fundamentación de la Unidad 1

Las expresiones artísticas

¿Qué es arte? Es esta una pregunta antigua y eterna. Con cada generación nace una nueva forma estética de expresión: nuevas formas de música, de moda, de arte. Sin embargo puede decirse que el arte es un mensaje construido por el o la artista, con o sin lenguaje verbal, mediante el uso de una diversidad de recursos naturales y sintéticos como el cuerpo y la voz, entre otros. La intención en el aula no es definir qué es arte, sino ampliar las posibilidades de los medios y de las expresiones artísticas que se utilizan diariamente.

Las artes se refieren a una actividad donde el o la artista demuestra su creatividad para capturar la sensibilidad estética del espectador (audiencia); reflejan las emociones o pensamientos de su creador y, muchas veces, recrean o comentan situaciones sociales, políticas, filosóficas o espirituales. En este módulo se dividirá el arte en dos categorías: artes visuales y artes performativas. Las primeras ordenan formas, colores y otros elementos en un medio gráfico o plástico para producir un objeto “estético”. En comparación, las escénicas no utilizan medios gráficos o plásticos para producir un objeto, sino que se valen del cuerpo o la cara de la o el artista como medio de comunicación frente a una audiencia, y muchas veces alteran su apariencia utilizando disfraces o maquillaje.

Tanto las visuales como las escénicas se pueden subdividir en más categorías.

Artes visuales o plásticas

Un medio es el material que se utiliza para crear el objeto. En las artes plásticas hay medios bidimensionales (alto por ancho) y tridimensionales (alto por ancho por profundidad). Los objetos bidimensionales

son planos, sin volumen, como una hoja de papel. Se incluye al dibujo, la pintura, la fotografía y el grabado, aunque existen otros medios. Los objetos tridimensionales son volúmenes que se pueden moldear con las manos, como una pelota. Se incluye en estos objetos la escultura y la instalación, pero no se limitan a esas formas.

Además de estas subdivisiones, existen otros medios como el video y el cine que no calzan ni en medios bidimensionales ni tridimensionales, ya que incluyen el tiempo como una de sus dimensiones, además del alto y el ancho de su imagen proyectada.

En algunas obras de arte, la creadora o el creador utiliza más de un medio: se conocen como obras de medios mixtos. Cada manifestación artística tiene características muy distintas al resto. A continuación se describen algunas.

1. El dibujo

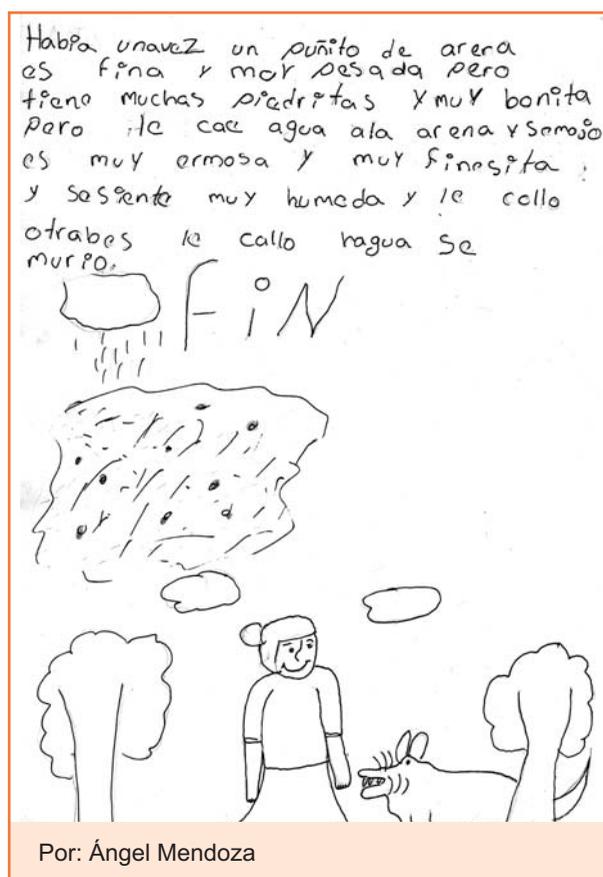
Produce una imagen al crear marcas presionando con una herramienta o moviendo una herramienta encima de una superficie (soporte). Estas marcas forman líneas que luego se unen para producir la imagen que se está representando. Algunas de las herramientas que se pueden ocupar para crear las marcas son: lápices de grafito, lápices de color, lapiceros, plumones, crayones, yeso y pinceles entintados, pero existen varias otras. La superficie que más comúnmente se utiliza para crear marcas encima es el papel, aunque también se puede utilizar cartón, cartulina, plástico, cuero, tela, entre otras. Un dibujo puede recrear la realidad, estilizarla o abstraerla.

2. La pintura

Al igual que el dibujo, produce una imagen al crear marcas presionando con una herramienta o moviéndola encima de una superficie (soporte). Sin embargo, en la pintura estas

marcas producen campos de color que desarrollan la imagen que se busca representar.

La pintura puede utilizar varias técnicas del dibujo, pero no es común ver un dibujo que utilice las técnicas de la pintura. Un creador puede aplicar color utilizando “diferentes pinturas”: pintura de aceite, óleos, de agua, acrílica, de esmalte, de spray, acuarela, tintas y témpera, entre otras. Para aplicar estas pinturas se utiliza un pincel, una espátula, las manos, los dedos o cualquier otro material que permita aplicar el color en la superficie. Algunas superficies que se pueden utilizar para crear una pintura son papel, cartón, tela y madera.

Por: Ángel Mendoza

3. El grabado

Produce una imagen al crear una impresión original en una matriz que luego se transfiere a una superficie bidimensional utilizando

tintas o pigmentos. La imagen inicial se dibuja o se talla en la matriz/soporte: pliegos de metal (usualmente de bronce o zinc), piedra, madera, linóleo o tela. Casi todos los tipos de grabado permiten reproducir la imagen múltiples veces, la excepción es el monotipo, que únicamente produce una imagen. Las distintas impresiones que se producen de una misma matriz se conocen como ediciones. Las técnicas más conocidas del grabado son el aguafuerte, la litografía, la serigrafía y la xilografía.

4. La fotografía

Es el proceso por el cual se produce una imagen al capturar la luz en un material sensible a ésta como en una película de rollo fotográfico. Todos los sujetos (personas, objetos, naturaleza, etc.) reflejan luz y ésta es capturada química o electrónicamente a través de una cámara fotográfica. Hay cámaras manuales que son manipuladas en su totalidad por el usuario y cámaras automáticas que sólo necesitan que el usuario presione un botón para tomar la fotografía correctamente. Los tipos más comunes de fotografía son la blanco y negro, a color y digital.

5. La escultura

Es un medio tridimensional que produce una imagen al tallar, ensamblar, moldear, soldar o unir materiales. Estos materiales pueden ser madera, hierro, plástico, piedra, barro, yeso, vidrio u otros. Por lo general, una escultura se crea para ser observada por todos los lados y cada lado es tan importante como el otro. Sin embargo, hay esculturas que solo se ven de enfrente, como un relieve o un objeto de joyería. La mayoría de monumentos en el país son ejemplos de escultura.

6. La instalación

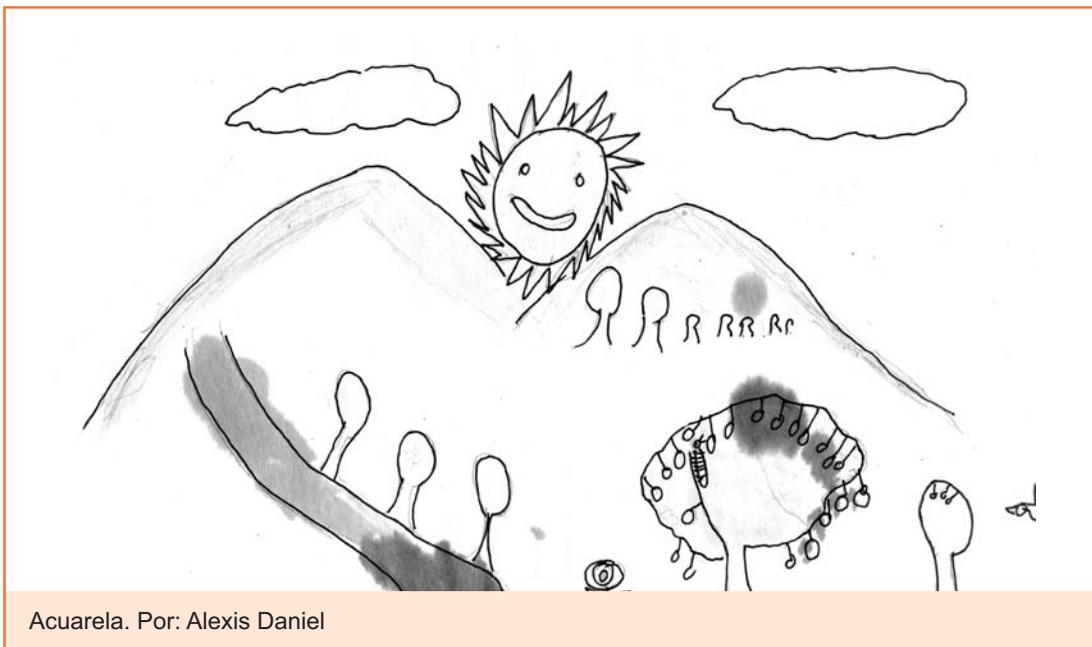
A diferencia de los otros medios, no solo produce una imagen, sino también una experiencia específica al espacio en el que se muestra,

similar a un escenario de una obra de teatro. Es un medio que parte de la escultura ya que utiliza elementos tridimensionales, solos o acompañados por otros materiales, para intervenir un espacio completo. Una instalación altera la forma en que se siente un espacio y utiliza todo tipo de medios: los tradicionales como el dibujo y la pintura, los tecnológicos y, a veces, hasta la participación de actores y actrices. Existen instalaciones específicas al sitio, que únicamente funcionan en el espacio que se producen, y hay otras que se pueden mover de un lugar a lugar a otro sin que pierda su significado.

Toda obra de arte, sin importar su medio, se puede describir con base en sus elementos y

principios. Un elemento de arte es una característica que define una obra. Un principio artístico es la manera en que los elementos de arte se interrelacionan entre sí. Los elementos de arte son siete: línea, forma, volumen, color, luz, textura y espacio. Los principios de arte incluyen movimiento, contraste, énfasis, escala, proporción, repetición y ritmo.

La distribución de estos elementos y su interrelación conforman la composición de una obra. Una obra no tiene que describirse a través de la utilización de todos estos elementos o principios, son sólo una ventana para comprender mejor cómo se puede apreciar y recrear una obra.

Elementos de arte

- Línea
- Forma
- Volumen
- Color
- Luz
- Textura
- Espacio

Principios de arte

- Movimiento
- Contraste
- Énfasis
- Escala
- Repetición
- Proporción
- Ritmo

Elementos de arte

1. **Línea:** dos o más puntos conectados en un espacio.

En una obra de arte se refiere a las líneas reales hechas por el creador y a las líneas implícitas que guían al espectador a través de una obra. Las reales son los movimientos con las herramientas (como el lápiz) que el creador produce en una superficie (como el papel) y sus características (fuertes, ligeras, nerviosas, etc.). Las implícitas se refieren a cómo las distintas partes de una obra de arte hacen que el ojo del espectador se mueva dentro de la imagen completa.

2. **Forma:** un área delimitada y definida por línea, color, textura, espacio y luz. Las formas pueden ser geométricas (cuadrados, círculos, triángulos, etc.) u orgánicas (referidas a la naturaleza). También pueden ser simétricas o asimétricas. En una obra bidimensional las formas pueden aparentar ser planas, pero también pueden dar la sensación de tridimensionalidad.

3. **Volumen:** para que una forma puede tener volumen debe ser tridimensional (alto x ancho x profundidad). El volumen de un objeto es todo el espacio que encierra sus tres dimensiones.

4. **Color:** una característica de todo cuerpo u objeto, generado gracias al fenómeno de la luz. La luz está compuesta por ondas electromagnéticas de distintas longitudes y todas estas ondas conforman el espectro visible de la luz. Cuando un espectro de luz pasa a través de un cristal (como cuando un rayo de sol atraviesa una gota de agua y forma un arco iris), se fragmenta en sus diferentes longitudes y sus correspondientes colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. El cerebro humano percibe estas ondas y sus colores a través de la retina del ojo. La onda más larga es la roja y la onda más corta es la violeta. Un cuerpo u objeto absorbe más colores que otro y el color que menos absorbe es el que aparenta ser. Por ejemplo, la manzana es roja porque absorbe todos los colores y únicamente rebota el rojo que llega a nuestro ojo.

El color puede ser analizado desde su psicología –la reacción que produce en el espectador– y su fisiología –las características propias del color–.

Algunos colores tranquilizan (verde claro) mientras otros aceleran (naranja-rojo). Hay colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) y fríos (verde, cian, azul y violeta). El creador o la creadora puede utilizar los distintos colores y buscar una reacción específica en el espectador. Un mismo color puede variar dependiendo de su saturación, claridad u oscuridad, de la misma manera que un color cambia al situarse a la par de otro.

5. **Luz:** en una obra se refiere a qué tan claro u oscuro es un color. También se refiere a cómo se intenta recrear la sensación de claridad u oscuridad en una imagen. A través de la representación de luz y sombra se puede dar la sensación de tridimensionalidad en una representación bidimensional.

6. **Textura:** se refiere a las propiedades de la superficie externa de un objeto que son observadas o experimentadas por el espectador a través de su sentido del tacto. Por ejemplo, una mesa tiene una textura lisa mientras que una hoja puede tener una textura áspera.

7. **Espacio:** la distancia alrededor de, encima de, debajo de, entre o en lugares. Las artes plásticas se manifiestan a través de la modificación de espacio y pueden ser superficies (planas) bidimensionales (alto x ancho) o formas tridimensionales (alto x ancho x profundidad).

Aunque en una representación bidimensional no hay profundidad ni distancia real, se puede recrear esa sensación a través del uso de la perspectiva. En la perspectiva lineal, los objetos que están más cerca son más grandes y los que se encuentran más lejos son más pequeños. En la perspectiva atmosférica, los objetos más cercanos tienen más detalle que los que se encuentran a una mayor distancia. También se puede obtener la sensación de profundidad al colocar unos objetos sobre otros o al intercalarlos.

Cuando se trata de una representación tridimensional puede hablarse de espacio positivo y negativo. El espacio negativo se encuentra alrededor o entre la forma de la representación. De allí que se puede decir que el espacio positivo es el que ocupa toda la representación.

Principios de arte

- 1. Movimiento:** en una obra de arte, la sensación de acción que produce una obra a través de la imagen que presenta o cómo las formas de la imagen guían el ojo del espectador dentro de la misma obra.
- 2. Contraste:** en una obra se consigue cuando hay elementos diferentes u opuestos a la par uno de otro. Por ejemplo, se puede jugar con el contraste de color al tener en la misma pintura un segmento oscuro y a la par uno muy claro. O se puede enfatizar una forma al usar distintos tamaños de figuras y una llama la atención por ser significativamente más grande que la otra.
- 3. Énfasis:** en una obra, siempre hay secciones, figuras o elementos que llaman más la atención del espectador que otras, que reciben más énfasis (atención). El énfasis se puede lograr a través del uso de un punto de enfoque o punto de tensión. Este punto de enfoque es el elemento visual principal en una obra y es adonde el ojo del espectador se dirige primero al contemplar la obra. El punto de enfoque se puede conseguir jugando con la escala, el color, la forma o distribución adentro de la pieza. Por ejemplo, si en una superficie homogénea colocamos un punto, atraerá la atención.
- 4. Escala:** se refiere al tamaño de una forma o elemento dentro de la obra.
- 5. Proporción:** se refiere a la comparación del tamaño de un elemento a otro dentro de la obra.
- 6. Repetición:** se logra cuando un elemento en una obra se utiliza más de una vez.
- 7. Ritmo:** se crea en una obra cuando existe un patrón de formas o colores. La repetición de estos elementos hace que la obra se vea más activa al aparentar movimiento. Por ejemplo, cuando el cartón se corta adquiere una textura corrugada que asemeja un movimiento ondulado y esto produce un ritmo visual.

28

Artes escénicas

Las artes escénicas se dividen en teatro, danza y música.

1. El teatro dramático (arte dramático)

En el teatro las acciones se representan en un escenario. Tradicionalmente, se basa en un texto compuesto por un autor o una autora, a quien a menudo se le llama poeta dramático. Este texto es memorizado por los actores y las actrices, quienes representan a los personajes en un escenario y simulan actuar y sentir como si fueran ellos en realidad. Un actor o una actriz es un artista cuyo cuerpo y voz están entrenados de manera especial para poder representar una gran cantidad de personajes con apariencia de verdad.

El teatro casi siempre utiliza la palabra y los gestos de los actores para expresarse, sin

embargo, a veces se emplea solo el lenguaje corporal. En el escenario los actores representan sus personajes y transcurre la acción de la obra dramática. Una obra necesita un grupo que la observe, el público, porque sin éste no tendría sentido la representación. El teatro, en su tradición más antigua, tiene raíces populares, y es importante saber que la mayor parte de los dramaturgos o escritores de obras en la historia del teatro, escribían para el pueblo.

Existen tipos de acciones que se pueden representar. Cada una de estos tipos se conoce como géneros dramáticos. La tragedia es el género más antiguo, representa la vida de un personaje importante en su comunidad (rey, político, otro) y nos muestra cómo a causa de un error su vida cae en desgracia. La comedia trata situaciones que motivan la risa con el fin de exhibir vicios humanos o aspectos de la vida

2. La danza

Es la disciplina del arte cuyo lenguaje es el movimiento y el cuerpo su instrumento. Históricamente ha pasado por varios momentos y puede clasificarse en danza ritual, popular, folclórica, clásica, moderna y contemporánea. La danza contemporánea integra coqueteos técnicos con otras disciplinas del arte como el teatro, la plástica, la poesía, entre otras; o diversas disciplinas como el yoga, tai chi, boxeo, butto, por mencionar algunas.

Como disciplina, en la danza pueden identificarse elementos básicos o importantes, definidos por su presencia y su ausencia: el ritmo, el tiempo, la música, el espacio, la dinámica y el tema; todo esto en conjunto podría identificarse como los elementos de la coreografía. La coreografía es la puesta en escena de todos estos elementos bajo el lenguaje de la danza. En la danza clásica, el escenario es siempre un espacio cerrado con todos los requisitos técnicos cubiertos:

iluminación, música, entablado, brazos, telón y otros. Los demás estilos danzarines son más flexibles, según los propósitos o necesidades de cada pieza, y se presentan tanto en espacios abiertos como cerrados, alternativos como formales (Lorenzana).

3. La música

Es el arte de agrupar sonidos en el tiempo para crear una composición continua y unificada: encierra una amplia gama de sonidos que incluyen desde sonidos naturales y encontrados en el ambiente, a los producidos por instrumentos musicales convencionales o por nuevas tecnologías electrónicas. Al igual que en las otras artes, en la música el creador utiliza su intelecto, emoción e imaginación para crear un producto que refleja sus sentimientos y pensamientos acerca de un tema. Su medio es el sonido y existe en el tiempo como el arte plástico existe en el espacio; y como el arte plástico, la música siempre se desarrolla, produciendo nuevos géneros musicales.

La música se puede dividir generalmente en los conceptos de tono y ritmo. El ritmo se refiere a componentes como el pulso, la velocidad y la articulación y todos estos ocurren a través del tiempo. Los tonos varían según su frecuencia y las notas graves tienen una frecuencia más baja que las notas altas. El timbre, se refiere al color o calidad del tono. Es el timbre, por ejemplo, lo que permite distinguir entre el sonido de la trompeta y el del clarinete.

Otros aspectos muy importantes de la música son los conceptos de melodía y armonía. Una melodía es una línea musical. La armonía es la combinación de dos o más tonos distintos a la vez. Una canción cantada por una persona es una melodía compuesta de ritmos y tonos. Al acompañar la melodía con otros tonos, la armonía creada abre muchas posibilidades de expresión (Dinning).

¿Qué es el arte en la niñez?, ¿qué es el arte en el aula?

Durante la niñez las personas están más receptivas a recibir, digerir y analizar información. Los niños y las niñas son como esponjas y todo lo que la o el docente diga o haga les afectará directamente. Si el personal docente no se esfuerza por crear la mejor situación de aprendizaje para el grupo, las niñas y los niños se sentirán inhibidos y no lograrán comunicarse ni desenvolverse a su máxima capacidad (Ziegler, 2000).

En la niñez, el arte es un lenguaje que se produce intuitivamente sin necesidad de la presencia de un guía. El o la docente debe fomentar el autodescubrimiento y empujar a que el niño y la niña se expresen al máximo con sus posibilidades, sin imponer su visión. Como ellos y ellas están tratando con algo que les es familiar y natural, podrán fácilmente expresarse con total libertad si nadie les impone sus expectativas o restricciones.

Para fomentar el completo desarrollo de su capacidad se necesita un ambiente positivo que los motive y les permita crear de manera independiente y honesta. El o la docente crea un entorno que facilita la búsqueda de respuestas propias del grupo y se vuelve un guía comprensivo que facilita la exploración. Está abierto a la posibilidad de que en las artes los roles de docente y estudiante pueden intercambiarse: el o la docente también aprende de la o el aprendiz (Ramírez, 2000). Estos procesos logran que el y la aprendiz comiencen a cuestionar y formar su propia opinión. Como resultado, el proceso artístico le brinda seguridad acerca de sus propias posibilidades. La imagen que se forme de sí mismo durante estos procesos se reflejará en todas las demás áreas de su aprendizaje y será el fundamento para la imagen que tendrá de sí mismo como adulto (Ramírez, 2000).

El arte infantil no se evalúa de la misma manera que el arte adulto. Cuando los adultos comienzan a imponer su visión y estándares acerca del arte en la producción artística del estudiante, éste no logra expresarse realmente. El proceso que el artista infantil sigue cuando produce arte es en realidad el aspecto más importante de toda la actividad y no el producto final que se crea. Cuando se enseña arte no se espera que los y las estudiantes se conviertan en grandes artistas, sino simplemente que sepan apreciar el proceso de la actividad como un medio que estimula el desarrollo del individuo creador. Se celebra el hecho de que se expresan sus visiones acerca del mundo para comunicarse con los demás y no se le exige que sus creaciones llenen las expectativas adultas (Alcaide, 2001).

Es muy positivo para el o la artista infantil que el personal docente indague sobre su trabajo mientras lo produce y al finalizarlo, y que pueda explicar qué ha producido. No se trata de adivinar, pues si el o la docente lo hace incorrectamente puede hacérsele creer al artista que su visión artística o su forma de representación es equivocada, cuando en realidad sucede que, simplemente, la manera de ver las cosas de los niños y las niñas respecto a los adultos es por completo diferente. Para motivar al niño o a la niña, es esencial celebrar su esfuerzo y su deseo de representar su visión (DeBord, 1997).

La pérdida de control que aparentemente se produce durante las actividades artísticas no debe intimidar o poner a la defensiva a los y las docentes. Por otra parte, aunque se sienta innecesario —pues los niños y las niñas no necesitan de la presencia del personal docente para crear una obra artística—, el o la docente debe fortalecer su papel como guía, como creador de un ambiente positivo y como mediador entre el creador y su obra.

Si el o la docente no cree en la importancia de la expresión artística en la niñez, el niño o la niña tampoco considerará que ésta es imprescindible en su crecimiento; si no empuja a cada estudiante a crear pensando en todas sus posibilidades y sin limitaciones, estará desaprovechando una gran oportunidad, pues probablemente no tendrá ese espacio fuera del salón de clases. La actitud de cada docente puede transformar toda la comprensión y apreciación del proceso artístico del niño o la niña (Ziegler, 2000).

Práctica guiada de la Unidad 1

1. Producir arte (verbal, visual o no-verbal) para expresarse libremente, para responder a algo leído, visto o experimentado, o para el portafolio docente.
2. Revisar del portafolio docente aquellas cartas didácticas que se pueden ampliar con expresiones artísticas.
3. Ajustar las cartas didácticas con nuevos textos y realizar los cambios necesarios para motivar comprensión de texto.
4. Considerar las diferentes expresiones artísticas y seleccionar la más adecuada.
5. Planificar lecciones para motivar la comprensión de textos, incorporando las expresiones artísticas plásticas y escénicas para fomentar los momentos de anticipación, construcción de conocimiento y/o consolidación de conocimiento.
6. Planificar lecciones para motivar la producción de textos, incorporando las expresiones artísticas plásticas y escénicas para fomentar la publicación de un texto escrito.
7. Planificar lecciones para motivar a los lectores y las lectoras y a los escritores y las escritoras emergentes iniciales, incorporando las expresiones artísticas plásticas y escénicas. Se desarrollan el concepto de palabra y la estructura de lenguaje para motivar avances en el proceso de lectoescritura hacia la lectura y escritura convencional. Estas actividades pueden promover el estudio de palabras, conocimiento sobre los libros, entre otras.
8. Planificar lecciones para atender a la diversidad, incorporando las expresiones artísticas plásticas y escénicas con equipos de trabajo y la aplicación de andamiaje.
9. Planificar lecciones para las asignaturas de Matemática, Ciencia, Salud y Medio Ambiente y Estudios Sociales, en las que se incorporen las expresiones artísticas plásticas y escénicas para desarrollar contenido, conceptos y vocabulario.
10. Visitar el Museo de Arte (MARTE) y otros museos e instituciones culturales.

Apoyo para docentes

Revisa el siguiente cronograma de la historia del arte salvadoreño. Es una línea de tiempo, sistematizada por el curador Jorge Palomo, del Museo Arte de El Salvador (MARTE), para la publicación *Revisiones: encuentros con el arte salvadoreño*. Acá se enumeran eventos artísticos e históricos de carácter nacional, en contexto con sucesos internacionales. Como se ha argumentado con anterioridad, la expresión artística se produce en contextos sociales y su significado evoluciona con el tiempo.

¿Qué relación entre la historia internacional y la historia nacional puede encontrarse?, ¿qué comparaciones y contrastes entre el arte nacional y los sucesos artísticos internacionales pueden reconocerse?, ¿cómo el arte responde a eventos históricos locales e internacionales?

	Arte nacional	Historia nacional	Década	Historia universal	Arte universal			
	<p>1823-Nace Francisco Wenceslao Cisneros</p> <p>1842-Cisneros parte a París</p> <p>1847-Nace Pascasio Gonzáles</p> <p>1856-Cisneros parte a Cuba y es nombrado Director de la Academia de Pintura San Alejandro</p>	<p>1862-Se establece la Academia de Bellas artes de Armand Harcq</p> <p>1864-Se establece la Academia de Bellas Artes de Manuel Ltona, con los profesores franceses Emile Dorat y Auguste Fussier</p>	<p>1874-Nace Marcelino Carballo/Se cierra la Academia Letona</p> <p>1878-Muere Cisneros en Cuba</p> <p>1879-Nace Carlos Alberto Imery</p>	<p>1883-Mauricio Villacorta abre su Academia de Artes, que funciona hasta 1885</p> <p>1887-Nace Miguel Ortiz Villacorta</p>	<p>1897-Nace Toño Salazar</p> <p>1899-Nace Salarrué</p>	<p>1903-Carlos Alberto Imery y Miguel Ortiz Villacorta parten a Europa/Nace José Mejía Vides</p> <p>1907-Pedro de Matheu parte a Francia/Las obras de Imery se exhiben en tiendas capitalinas</p> <p>1908-Nace Ana Julia Álvarez</p>	<p>Max Vollmberg viaja por Centroamérica</p> <p>1910-Se devela la escultura ecuestre de Gerardo Barrios</p> <p>1911-Imery abre su Escuela de Artes Gráficas</p> <p>1913-Nace Valenzuela</p> <p>1916-Muere Pascasio González</p>	<p>1920-Toño Salazar parte a México</p> <p>1922-Salarrué regresa de Estados Unidos</p> <p>1923-Toño Salazar parte a París/Ortiz Villacorta funda una Academia de Bellas Artes en Santa Ana</p> <p>1927-Mejía Vides regresa de México</p>
	<p>1841-Proclamación de la República/Se establecen la Universidad y el Colegio Nacional</p> <p>1842-Se funda el primer teatro de San Salvador</p> <p>1846-Legislación a favor del café</p> <p>1858-Gerardo Barrios asume la presidencia/En Nueva York, se imprime el primer mapa oficial de El Salvador</p>	<p>El país goza de los altos precios del café</p> <p>1862-Se funda el Teatro de Barrios</p> <p>1863-Derrocán al presidente Barrios, Dueñas llega al poder e instaura un gobierno conservador</p> <p>1866-Se inaugura el primer Palacio Nacional</p> <p>1867/1910-Funciona el primer Teatro Nacional</p> <p>1868-Nace Alberto Masferrer</p>	<p>Migraciones desde Europa y China hacia El Salvador</p> <p>1873-Un terremoto deja la capital en escombros</p> <p>1875-Se funda el <i>Diario Oficial</i></p> <p>1876-Llega al país Juan Aberle, se establece la Academia de la Lengua y se inaugura el tranvía de mulas entre Santa Tecla y San Salvador</p> <p>1879/1880-Erupciones en el Lago de Ilopango</p>	<p>1880-Inicia construcción de la segunda Catedral metropolitana, por Pascasio González</p> <p>1882-Primeros ensayos de iluminación eléctrica en Santa Tecla/Se inaugura el ferrocarril/Primera estancia de Rubén Darío en el país (hasta 1883)</p> <p>1889-Se gradúa la primera mujer de la Universidad/Primer Palacio Nacional destruido por incendio</p>	<p>Migraciones desde Europa y China hacia El Salvador</p> <p>1890-Derrocamiento de Menéndez/Toman poder los hermanos Ezeta/Se funda el <i>Diario Latino</i></p> <p>1892-Se electrifica San Salvador/Se crea la moneda nacional, el colón</p> <p>1893-Primer fonógrafo en Santa Ana</p>	<p>1901-Se inaugura el Parque Bolívar</p> <p>1902-Reabre el Museo Nacional y abre el Hospital Rosales</p> <p>1903/1908-Se publica la revista <i>La Quincena</i></p> <p>1905/1911- Construcción del segundo Palacio Nacional</p> <p>1906-Comienza la construcción de la Catedral de Santa Ana</p>	<p>1910-Primer carro en El Salvador</p> <p>1912-Ocurre el primer vuelo de avión sobre San Salvador</p> <p>1913-Asesinan al presidente Dr. Manuel Enrique Araujo</p> <p>1915-Es fundado el diario <i>La Prensa</i></p> <p>1917-Inauguran el Teatro Nacional/La capital sufre un terremoto volcánico</p> <p>1919-Segundo terremoto de la década</p>	<p>1926-Primera radioemisora/Se funda la Fuerza Aérea</p> <p>1927-Pavimentan San Salvador</p> <p>1928-Se muestra la primera película salvadoreña: Las Águilas Civilizadas, por Virgilio Crisonino/Masferrer funda el <i>Diario Patrio</i></p> <p>1929-Salarrué publica <i>O Yarkandall</i>/Masferrer publica <i>El minimum vital</i></p>
	1820-1850	1860	1870	1880	1890	1900	1910	1920
	<p>1818/1824- Independencias en América Latina de la corona española</p> <p>1821- Independencia de Centroamérica</p>	<p>1860-Imperio Austro-Húngaro en auge</p> <p>1860-Unificación de Italia y Alemania</p> <p>1861/1865-Guerra Civil en Estados Unidos</p> <p>1864/1867-Maximiliano de Habsburgo, emperador de México</p>	<p>1871-Estallido de la Comuna de París/Triunfan las revoluciones liberales en Guatemala y El Salvador</p>	<p>1880-Thomas Edison inventa la lámpara incandescente</p> <p>1888-Se publica <i>Azul</i>, de Rubén Darío</p> <p>1889-Se inaugura la Torre Eiffel en la Primera Exposición Internacional, en París</p>	<p>Monarquías europeas en declive</p> <p>1895-Se inventa el cinematógrafo</p> <p>1898-Cuba se independiza de España</p>	<p>1900-Sigmund Freud publica <i>La interpretación de los sueños</i></p> <p>1906-Hermanos Wright efectúan primer vuelo en aeroplano</p> <p>1910-El Círculo de Viena establece las bases de la historia del arte como ciencia humanística</p>	<p>1910/1920-Revolución mexicana</p> <p>1914/1918-Primera Guerra Mundial</p> <p>1915-Albert Einstein publica su <i>Teoría de la Relatividad</i></p> <p>1917-Revolución Soviética</p>	<p>1920/1925-Gobierno mexicano impulsa políticas culturales con contenidos locales</p> <p>1921-Constitución Federal de Centro América le otorga el voto a las mujeres</p> <p>1925-Primera cámara portátil</p> <p>1927-Charles Lindbergh atraviesa el Atlántico en avión</p>
	<p>Romanticismo/Realismo</p> <p>1839-Primera Imagen fotográfica, el daguerrotipo/Se inventa la pintura en tubos</p>	<p>Neoclasicismo/Impresionismo francés</p>	<p>Impresionismo francés/Simbolismo</p>	<p>Impresionismo francés/Postimpresionismo francés/Simbolismo</p>	<p>Impresionismo francés/Postimpresionismo francés/Simbolismo</p> <p>1895-Primera Bienal de Venecia</p>	<p>Impresionismo francés/Postimpresionismo francés/Abstracción europea/Cubismo/Fauvismo/Expresionismo alemán</p> <p>1905-Movimiento Die Brück en Alemania</p>	<p>Impresionismo francés/Cubismo/Fauvismo/Expresionismo alemán/Dadaísmo en Francia/Constructivismo y Suprematismo en la Unión Soviética</p> <p>1911-Movimiento <i>Blue Reiter</i> en Alemania</p>	<p>Impresionismo francés/Art Déco y estilo internacional en boga en arte y arquitectura/</p> <p>Dadaísmo y Surrealismo en Europa</p>

Apoyo para docentes

Elige una obra de la selección entregada con este módulo. Analiza los elementos, y principios que utiliza el artista para construir significados en la época en que fue producida la obra. Luego, profundiza sobre ese significado en el tiempo actual: ¿cuáles son los mensajes que comunica la obra hoy en día? Al final, compara esa obra con otra, explora semejanzas y diferencias en los medios, elementos, principios y mensajes empleados en la época de producción y el tiempo actual.

(Puedes utilizar una obra que no está en la selección, pero si lo haces, provee una imagen que puede ser una fotocopia o la impresión de un sitio de web.)

1930	1940	1950	1960	1970	1980	1990	2000	Década
<p>La Asociación Amigos del Arte exhibe y patrocina a los artistas nacionales</p> <p>1938-Nace Ponce</p>	<p>Se fortalecen la Academia de Valero Lecha y la Escuela Nacional de Artes Gráficas</p> <p>1944-Nace Liery Bicard</p> <p>1946-Salarrué parte como diplomático a Nueva York</p> <p>1948-Se funda la Casa de la Cultura de San Salvador/ Se crea el primer Premio Nacional de Cultura</p>	<p>1950-El gobierno establece la Dirección General de Bellas Artes y la Escuela de Artes Plásticas</p> <p>1958-Díaz abre la Galería Forma/ Carlos Cañas regresa de España</p> <p>1959-Se inaugura la Sala Nacional de Exposiciones/ Salarrué es nombrado su director/Figuras en palma</p>	<p>1960/1970-Período abstracto de García Ponce/</p> <p>1963-Salarrué es nombrado Director General de Bellas Artes/Benjamín Saúl llega a El Salvador</p> <p>1965-Cierra Bellas Artes</p> <p>1967-Se funda la Casa del Arte/ Se crea el grupo Uquxkah publica un manifiesto</p>	<p>1970-El Centro Nacional de Artes (CENAR) absorbe a la Academia Lecha y la Escuela Nacional de Artes Gráficas</p> <p>1975-Muere Salarrué</p> <p>1976-Se crea el Premio Nacional de Cultura/Paisaje Crespín</p> <p>1979-Se funda la Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto Imery</p>	<p>1989-Se establece la Escuela de Artes de la UES</p>	<p>1991-Formación del consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA)</p> <p>1993-Se establece el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)</p> <p>1994-Se forma la Asociación de Artistas Plásticos de El Salvador (ADAPES)/Se descubre Joya de Cerén</p>	<p>2001-Se establece la Bienal de Arte Paiz</p> <p>2003-Abre el Museo de Arte de El Salvador (MARTE)</p> <p>2004-Muere Rosa Mena Valenzuela y dona 50 obras al MARTE/Jaime Balseiro dona 34 obras de su colección privada al MARTE</p>	Arte nacional
<p>1930-Fundación del Partido Comunista de El Salvador</p> <p>1932-Levantamiento indígena-campesino/Es fusilado Farabundo Martí/Muere Alberto Masferrer</p> <p>1933-Salarrué publica <i>Cuentos de Barro</i></p> <p>1935-Primera reforma agraria</p> <p>1936-Se funda <i>El Diario de Hoy</i></p>	<p>1940-Stanley Boggs excava Tazumal</p> <p>1943-En <i>Hombres entre lavas y pinos</i>, Gilberto Gonzáles y Contreras ocupa el término "realismo mágico" para referirse a la pintura de Salarrué</p> <p>1948-Revolución del 48/Se construyen los primeros turisticos desde este año hasta 1958</p>	<p>Desarrollo de los cultivos del café y algodón/Se pavimentan calles del interior del país</p> <p>1954-Se funda la Escuela de Arquitectura en la UES</p> <p>1956-Círculo literario universitario/ Primeros canales y noticieros de TV en El Salvador/ Primeras mujeres diputadas: Isabel Rodríguez y Blanca de Méndez</p>	<p>1962-Comienzan los Gobiernos del Partido de Conciliación Nacional (PCN) hasta 1979/Museo Nacional se traslada a la colonia San Benito</p> <p>1964-Primer festival de Arte y Cultura en la UES</p> <p>1968-Comienza TV Educativa, canales 8 y 10</p> <p>1969-Guerra con Honduras/Roque Dalton publica <i>Taberna y otros lugares</i></p>	<p>1974-Mueren Claudia Lars y Zellé Lardé</p> <p>1975-Se celebra el concurso de belleza Miss Universo en El Salvador</p> <p>1976-André Gutfreud es el primer salvadoreño en ganar un premio Oscar por la co-producción del cortometraje de acción <i>In The Region Of Ice</i></p> <p>1979-La juventud militar derroca al presidente Romero</p>	<p>1980-Comienza el conflicto armado/Asesinan a Monseñor Óscar Amulfo Romero/Se funda el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)</p> <p>Masacre en el río Sum pul/Se inaugura el Aeropuerto Nacional de Comalapa</p> <p>1981-Masacre del cantón El Mozote/ Se funda Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)</p>	<p>1992-Se firman los Acuerdos de Paz en México y se pone fin al conflicto armado</p> <p>1993-El sitio de Joya de Cerén es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO</p> <p>1994-Las deportaciones expanden a las maras desde Estados Unidos</p> <p>1995-Primer uso nacional del internet y del teléfono celular</p>	<p>Auge de las maras</p> <p>2001-Dolarización de la economía nacional/Terremotos devastan al país</p> <p>2003-Primer contingente de soldados salvadoreños a Iraq</p> <p>2005-Se firma el Tratado de Libre Comercio CAFTA</p> <p>2006-Impacto de la tormenta Stan</p>	Historia nacional
<p>1930-Mahatma Gandhi impulsa la resistencia pacífica para independizar a la India</p> <p>1931-Se funda la aerolínea TACA en Honduras</p> <p>1933-Adolf Hitler establece la Alemania Nazi</p> <p>1939-Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial</p>	<p>1939/1945-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos explota bombas atómicas sobre Japón y los aliados ganan la guerra</p> <p>Se funda la Organización de las Naciones Unidas (ONU)</p> <p>1946/1955-Perón es presidente de Argentina</p>	<p>Comienza la guerra fría</p> <p>1956-Heartbreak Hotel, de Elvis Presley, se convierte en su primer disco de oro</p> <p>1957-La Unión Soviética lanza el satélite espacial SPUTNIK</p> <p>1959-Triunfo de la Revolución Cubana: Fidel Castro toma el poder</p>	<p>Realismo mágico en literatura latinoamericana</p> <p>1967-Miguel Ángel Asturias de Guatemala gana el Premio Nobel de Literatura</p> <p>1969-Neil Armstrong camina en la luna/ Concierto en Woodstock/Movimiento de la contracultura</p>	<p>1972-Termina la Guerra de Vietnam/Nixon visita China y abre relaciones diplomáticas</p> <p>1974-Renuncia Nixon a la presidencia de Estados Unidos</p> <p>1979-El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) toma el poder en Nicaragua</p>	<p>1981-Se descubre el SIDA</p> <p>1983-Se forma el Grupo de Contadora para negociar la paz en Centroamérica</p> <p>1985-Oliver Stone estrena su película <i>Salvador</i></p> <p>1986-El transbordador Challenger estalla al despegar</p>	<p>1992-Se cumplen los 500 años del encuentro Europa-América</p> <p>1994-Levantamiento Zapatista en México</p>	<p>2000-Vicente Fox del Partido PAN, es electo presidente de México, con lo que se pone fin a los gobiernos del PRI vigentes desde 1910</p> <p>2001-Atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en Estados Unidos</p> <p>2003-Estados Unidos comienza la invasión de Iraq</p>	Historia universal
<p>Muralismo mexicano</p> <p>Surrealismo en Europa</p>	<p>Muralismo mexicano/ Surrealismo/ Escuela de Nueva York (expresionismo abstracto)</p>	<p>Expresionismo/ Abstracto en boga en Estados Unidos/Arte informal en Europa</p> <p>1950-Escuela de París</p> <p>1951-Primera Bienal de Sao Paulo</p>	<p>Arte pop, Minimalismo y Arte Conceptual en boga en Estados Unidos/Arte Povera en Italia</p> <p>1967-Gabriel García Márquez publica <i>Cien Años de Soledad</i></p>	<p>Arte pop, Minimalismo y Arte Conceptual en boga en Estados Unidos/Feminismo en el arte Performance</p> <p>1976-Se establece el Museo de las Américas en la OEA</p>	<p>Posmodernismo/ Censura en el arte en EE.UU.</p> <p>1981-Primera cámara digital</p>	<p>Multiculturalismo/ Posmodernismo</p> <p>Auge de las Bienales Internacionales</p> <p>1997-Se inaugura el Museo Guggenheim de Frank Gehry en Bilbao, España</p>	<p>Auge de las Bienales Internacionales</p> <p>2006-Se celebra la V Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano en San Salvador</p>	Arte universal

Unidad 2

El taller de expresión

Introducción

John Dewey, el pedagogo que desarrolló el concepto del aprender haciendo, profundizaba en sus obras una idea central: una cosa es tener que decir algo y otra, muy distinta, es tener algo que decir (Ayala, 1997). La elaboración del arte en el aula tiene que ver mucho más que con solamente ilustrar o demostrar comprensión. La expresión e interpretación artística en el aula puede funcionar como una plataforma para producir textos verbales y no solamente como una respuesta a estos. Es decir, el arte en el aula permite que los y las estudiantes se expresen libremente dentro de variedad de contextos, sin parámetros preestablecidos, activando todas las inteligencias múltiples.

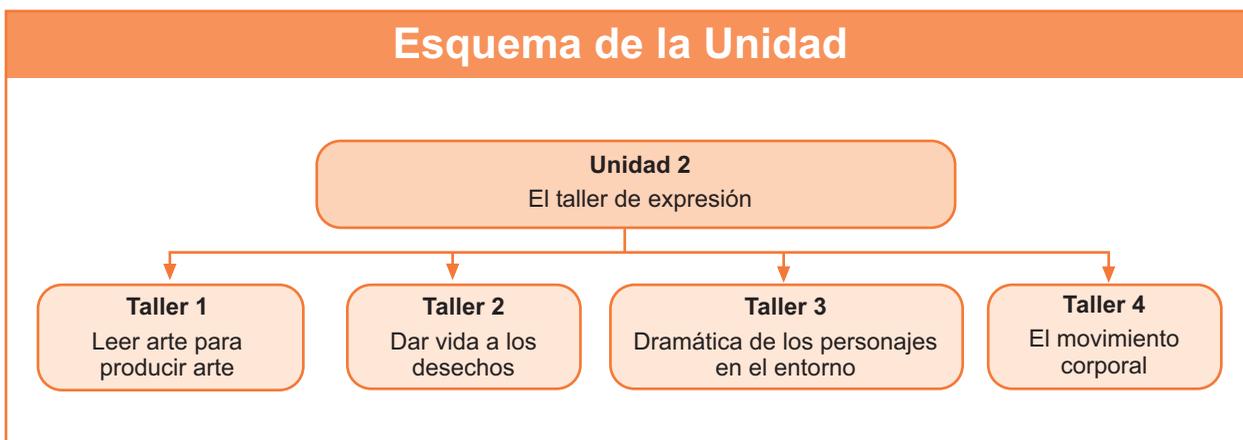
Como ya se fundamentó, el arte es un lenguaje en sí que utiliza lenguaje visual y no-verbal para fomentar la comunicación. La obra sirve como

cualquier texto: se puede interpretar, analizar y sintetizar para comprender; se puede elaborar, producir y crear para expresar. “La literatura es arte: pongámoslo en práctica. ¿Por qué no privilegiar, entonces, la función estética a través de actividades integradoras propias de un taller de expresión de carácter interdisciplinario?” (Actis, 1998).

El taller de expresión posibilita el uso de la expresión libre por medios artísticos en todas las asignaturas y desde la literatura para fomentar la expresión y promover el pensamiento crítico.

En los siguientes talleres de expresión se muestran algunas ideas de cómo abrir el espacio del aula hacia la expresión libre, artística y estética. Se fomentan las competencias comunicativas y el reconocimiento de la cultura y el mundo natural.

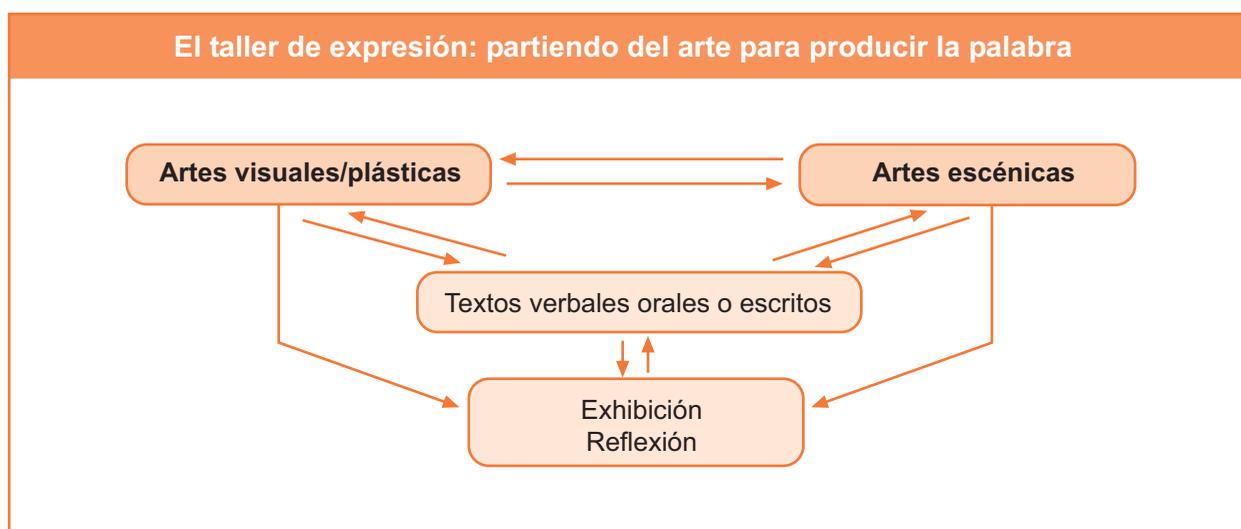
Esquema de la Unidad

El taller de expresión utiliza las expresiones artísticas detalladas en la Unidad 1 para provocar la expresión libre que permite que el o la estudiante decida cómo comunicar su idea a una audiencia. “El arte nace de nuevos materiales y experiencias que exigen expresión, y entonces involucran en su expresión, formas y técnicas” (Dewey, 1989).

Dewey enfatiza la idea de “innovar” en vez de experimentar, pues el o la artista es una persona siempre creciendo a la orilla de lo que ya existe.

Es decir, cada estilo artístico era bueno en su momento, pero su reproducción en estos tiempos sería inadecuada. La escultura griega era nueva y potente en su época gracias al uso de materiales y técnicas nunca vistos anteriormente; sin embargo, producir hoy arte en el estilo griego es elaborar una reproducción, no una innovación artística. De manera similar, el arte “innovador” de hoy refleja materiales y habilidades nunca vistos anteriormente.

El gran artista Leonardo Da Vinci expresó: “Es una lástima el estudiante que no sobrepasa a su maestro”. Con ello, Da Vinci enfatizaba el rol docente como facilitador de un proceso creativo, en vez de director de pasos durante el procedimiento. El taller de expresión le permite al estudiantado superar las limitaciones habituales, incorporando una variedad de medios artísticos en el desarrollo de las competencias comunicativas para pensar crítica y analíticamente acerca de su entorno inmediato y el mundo entero.

Los siguientes talleres ofrecen variedad de ideas para construir actividades que componen un proyecto integrador entre las asignaturas tradicionales y los medios artísticos. En estos

talleres se inspira variedad de posibilidades para promover la expresión artística en el aula y desarrollar las competencias comunicativas.

Los siguientes ejemplos pueden durar meses o solamente días, cada uno es distinto para mostrar diferentes componentes, los cuales se pueden adoptar y adaptar para una hora de clase, un taller de una semana o actividades cotidianas.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante talleres de expresión artística para la interpretación y expresión de las artes plásticas y escénicas.

Taller de expresión 1

Leer arte para producir arte

Introducción

Leer una obra artística (no-verbal) es un proceso de lectura similar a leer un texto verbal: hay que considerar la fuente (artista), el tipo de texto (expresión artística, medio), la época en la cual se elaboró y los niveles de significado literal, apreciativo, crítico, inferencial y creador. El Salvador tiene una historia artística que lo identifica y lo celebra en los museos nacionales. En este taller, el docente utiliza una obra nacional para motivar reflexiones acerca del mundo natural y la cultura nacional con la intención de construir significados por medio de textos verbales y artísticos. En este proceso no solamente se desarrollan las competencias comunicativas, sino que también se estimula la valoración de representaciones culturales y su conexión con la identidad salvadoreña y las manifestaciones de esa identidad.

Aunque una visita al museo MARTE o a otra institución cultural no siempre es posible, los y las estudiantes pueden y deben aprender de estas instituciones y de los tesoros culturales que contienen. Las obras nacionales que acompañan este módulo se publican con autorización del museo nacional MARTE, que tiene como uno de sus principales objetivos aumentar el conocimiento y apreciación del arte salvadoreño dentro y fuera del país. Los y las docentes y sus clases siempre serán bienvenidos en el MARTE.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas a través de la interpretación de obras artísticas nacionales para el desarrollo de la expresión y la identidad cultural.

Desarrollo del taller

1. El docente Gregorio empieza la clase preguntándole al estudiantado quién es el Cipitío. Los y las estudiantes explican lo que saben de esa tradición oral. Cuando todos han puesto sus ideas en común, compartiendo varias versiones pero llegando a un acuerdo, Gregorio presenta el afiche con la obra El Cipitío, pintada por Salvador Salazar Arrué.

Gregorio le comunica a la clase que el título de esta obra, elaborada en acuarela sobre papel, es El Cipitío. Les pide apreciar los detalles de la obra artística: ¿qué observan en esta pintura? Gregorio orienta las respuestas para que no se vuelvan juicio, sino parte de la observación. Cuando alguien dice “ése no es el Cipitío”, Gregorio pregunta: ¿qué se observa en esta figura?, ¿por qué creen que el autor representa así al personaje Cipitío? El docente facilita un conversatorio sobre lo que observan del paisaje, de los rasgos del personaje y demás aspectos de interés.

Luego, Gregorio pregunta: “¿qué creen que está diciendo Salarrúe en esta obra?, ¿cuál es su mensaje?”. Los y las estudiantes responden que por las orejas grandes el Cipitío parece duende y lo comparan con otros personajes de cuentos conocidos, explicando que no es completamente humano. Dicen que parece parte del paisaje, que el paisaje es típico de El Salvador por presentar montañas y mar, y que quizás Salarrúe quiere enfatizar que las historias del país son parte de la geografía. Conversan sobre la relación que el personaje tiene con los pájaros, sobre el hecho de que su

expresión no refleja miedo pero tampoco amor y enfatizan la conexión entre el Cipitío y el medio ambiente. También mencionan que los pájaros negros y la cara del personaje no son bonitos y provocan temor. Finalmente, agregan que el Cipitío tiene una varita mágica, como un rey.

- Al día siguiente, el docente les recuerda la actividad anterior y les pregunta qué saben de Salarrué. Les pide inferir aspectos de él basados en la obra que vieron ayer. Luego, presenta el siguiente fragmento del cuento “Olis olis catrún y el cañonazo”, tomado de *Cuentos de cipotes*, libro escrito por Salvador Salazar Arrué.

Puesiesque un gutute mirichenambre comoritotingo quera un animalito con nombre centífrico y que en el monte le dicen zorrillo, por fregar levantó la pata y ¡tas! echó un chorrito de gedentina espantis diablis, que se regó a cuatro leguas a la cuadrada y dijo riéndose con dientitos delgaditos: “¡Vaya, para quianden diciendo que la Primavera, que no sé qué, que las esencias de las jlores, y el maroma de las yerbas quembsalsaman la natura!”. Y tiró tierra paratrás con las uñas y siguió caminando contento.

Gregorio les pide leer en silencio el texto y, luego, les pregunta qué piensan. Los y las estudiantes responden que casi no se entiende. Entonces, el docente empieza a leerle a la clase, pensando en voz alta para modelar cómo construir significado y hacer una conexión entre la pronunciación de la palabra y el lenguaje escrito. Solicita apoyo de la clase y motiva el diálogo entre los y las estudiantes para construir una comprensión general y no de cada palabra. El docente explica que Salarrué intentó escribir utilizando la forma de hablar de algunas personas. Por ejemplo, llama la atención sobre la frase “¡Vaya, para quianden”, y

demuestra cómo el autor ha manipulado el lenguaje escrito para hacerlo corresponder con la forma de hablar de esas personas. Luego, Gregorio presenta un fragmento del cuento “La Botija”, siempre de Salarrué, de la obra *Cuentos de barro*. Gregorio explica que este libro se escribió antes que el otro y que en él se narran historias serias y tristes, mientras que las historias de *Cuentos de cipotes* son más graciosas.

José Pashaca era un cuerpo tirado en un cuero; el cuero era un cuero tirado en un rancho; el rancho era un rancho tirado en una ladera.

Petrona Pulunto era la *nana* de aquella boca:
-¡Hijo: abrí los ojos, ya hasta la color de qué los tenés se me olvidó!

José Pashaca pujaba, y a lo mucho encogía la pata.
-¿Qué quiere, mama?

-¡Qué necesario que tioficiés en algo, ya tás indio entero!

-¡Agüen!... Algo se regeneró el holgazán: de dormir pasó a estar triste, bostezando.

Un día entró Ulogio Isho con un *cuenterete*. Era un como sapo de piedra, que se había hallado arando. Tenía el sapo un collar de pelotitas y tres hoyos: uno en la boca y dos en los ojos.

Gregorio anuncia que trabajarán en equipos y que deben tomar turnos leyendo en voz alta. La idea es encontrar otros ejemplos de Salarrué en los que ha escrito de la manera como la gente habla e intentar entender algo de lo que pasa en el cuento. Al final, comparten en pleno.

- El docente motiva un conversatorio. Explica que Salarrué es artista, escritor y una persona sumamente importante para la cultura de El Salvador. Luego les pregunta: ¿piensan que es aceptable que Salarrué descuide la gramática y la ortografía? Permite que los niños y las niñas hablen al respecto, siempre tomando la palabra para orientar las participaciones y promover lo bueno de esta

técnica. Gregorio los motiva a expresar quiénes son la audiencia y cuál es la época en que vivió el artista (les dice 1899-1975 cuando admiten que no saben).

Después, pregunta: ¿cuál fue la intención del autor?, ¿por qué escribió las palabras de una manera poco común y con modismos que no son típicos ni en libros ni en la escuela? Gregorio facilita la conversación para asegurarse de que sus estudiantes logran identificar la intención artística del autor.

Enseguida, les pide pensar en la conversación que sostuvieron en relación con la pintura del Cipitío. Pregunta a la clase cómo hacer conexiones entre los dos tipos de obras artísticas: una con lenguaje verbal (palabras) y otra con lenguaje artística. También expresa otras preguntas: ¿qué podemos deducir del autor?, ¿por qué?, ¿qué conclusiones podemos hacer?, ¿cómo? Gregorio insiste en que los y las estudiantes comparen y justifiquen sus comentarios. Cuando una niña dice que cree que Salarrué es del campo, Gregorio pregunta por qué cree eso, y ella explica que porque él pintaba el paisaje de la naturaleza y no usaba el lenguaje de la ciudad.

El docente también motiva la reflexión para compartir en una forma constructiva y facilitar que exista responsabilidad en las palabras expresadas. Entonces, cuando un estudiante dice que cree que Salarrué odia a El Salvador porque dibujó al Cipitío de una manera fea y escribe acerca de las malas palabras de la gente, Gregorio cuestiona a la clase al respecto. Luego, hace referencia a la observación que expresó otra estudiante sobre el campo y pregunta: ¿piensan ustedes que el campo y la naturaleza de El Salvador eran importantes para Salarrué? Gregorio sabe cómo orientar la conversación y no permite que se pierda la intención didáctica.

4. El docente invita a sus estudiantes a compartir qué han visto, leído y hablado de Salarrué en las últimas clases. Luego, hace una lectura interactiva en voz alta de un texto biográfico. Establece pausas para pensar en voz alta, preguntarle a la clase y permitir que los y las estudiantes compartan.

Salvador Efraín Salazar Arrué, más conocido por "Salarrué", nació el 22 de octubre de 1899 en el departamento de Sonsonate, en las cercanías de la ciudad del mismo nombre, camino a Sonzacate. Murió en San Salvador, el 27 de noviembre de 1975.

Es uno de los escritores salvadoreños del que podemos decir que forma parte de nuestros clásicos. Cuando elabora sus narraciones, Salarrué lo hace con ternura, se aprecia mucho amor a lo que cuenta y a sus personajes; desborda humanidad y, al hacerlo, todo lo ve con ojos humanamente humanos. Eso es lo que encontramos en los libros de Salarrué: cuando escribió de nuestros campesinos y personajes suburbanos, lo hizo con identificación, y ésta es para nosotros la visión más coherente de nuestro país, en su tiempo.

Salarrué culminó una etapa de la literatura salvadoreña y fundamentó otra con sus hallazgos expresivos al enfrentar el fenómeno nacional en sus obras. En ellas se encuentra el color y sabor local, pero no sólo son valiosas por eso, sino porque supo captar su momento. Lo esencial de este autor es su visión de un mundo armonioso donde los hombres, pese a sus impurezas y torpezas, son criaturas que se pueden superar o pueden ser rescatables para un mundo más justo. Salarrué, además, fue extraordinario como pintor y magnífica persona.

(<http://www.geocities.com/ceaso/salarrue.html>)

Al final de la lectura, el docente motiva una conversación para responder al texto y compararlo con las observaciones y aportes de los últimos días. Pregunta a sus estudiantes si consideran que este autor era de verdad del campo, qué creen que siente Salarrué acerca de su país, entre otras interrogantes.

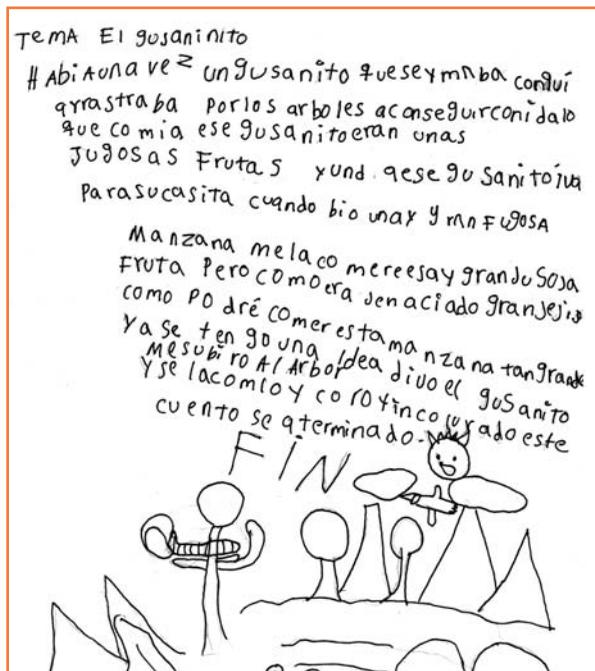
5. Gregorio explica que la clase llevará a cabo una actividad llamada jornada mental. Hará preguntas y mencionará algunos estímulos, y quiere que la clase piense en las respuestas, sin hablar en voz alta. Los niños y las niñas salen de la clase, se sientan cómodos bajo un árbol y cierran los ojos. Gregorio pregunta: ¿qué significa ser salvadoreño?, ¿cómo es una persona salvadoreña?, ¿cómo se ve?, ¿cómo se comporta?, ¿dónde vive, cómo es su casa?, ¿qué come? Continúa preguntando, haciendo pausas breves entre las interrogantes para dar tiempo de registrar las ideas. Al final de la jornada mental, Gregorio explica que todos y todas regresarán a sus pupitres, sacarán un lápiz y su cuaderno de Lenguaje y escribirán sobre lo que están pensando. Les explica que deben intentar redactar como lo hizo Salarrué, escribiendo como de verdad hablan, con el vocabulario y los modismos que escuchan en sus casas y en la calle, y que no se deben preocupar por la ortografía.

El docente hace consultas durante la escritura libre, ayuda a los y las estudiantes a elegir diferentes tipos de textos y modela cómo susurrar las palabras que quieren escribir para escuchar de verdad la pronunciación. Al final, invita a la clase a compartir sus escritos en parejas: el autor o la autora lee en voz alta mientras la otra persona escucha en silencio.
6. Gregorio ha puesto un papelón en la pared e invita a sus estudiantes a escribir frases u oraciones de sus escritos que ejemplifican el estilo de Salarrué. Cuando el papelón está lleno y todos y todas han escrito, Gregorio pide que lo lean en silencio para luego comentarlo. En pleno, los y las estudiantes comparten lo que les gustó y sus observaciones o preguntan para aclararse entre sí, todo dentro de la conversación facilitada por el docente.
7. Gregorio dirige un recorrido sensorial y anuncia que los y las estudiantes elaborarán otra escritura “al estilo Salarrué” cuando regresen. Toman notas durante la caminata y cuando regresan al salón, trabajan individualmente en sus escritos; durante ese tiempo, Gregorio circula por el aula para dar apoyo. Al final, comparten en pleno.
8. El docente solicita a la clase que tengan a la mano el texto escrito después de la jornada mental y el texto escrito del día anterior. Explica que los deben leer en silencio. Luego, pregunta: ¿qué hay en los textos que identifica a los salvadoreños?, ¿qué cosas, personas, tradiciones, culturas, comidas, música... representan a El Salvador? Gregorio anota las respuestas en la pizarra, siempre preguntando sobre las ideas. Cuando un niño dice “maíz”, Gregorio pregunta por qué el maíz representa a El Salvador y luego brinda una oportunidad a otras personas para aportar algo que apoye la idea. Cuando una niña dice que la violencia representa a El Salvador, Gregorio le pregunta a la clase qué piensa de esa idea y después agrega varios vocablos claves, en vez de quedarse solamente con esa palabra.
9. Gregorio muestra la pintura de El Cipitío que usó al principio del taller. Les pregunta qué piensan ahora de la obra después de todo lo que han aprendido de la vida de Salarrué.

Al finalizar la conversación, Gregorio explica a la clase que deben seleccionar un medio de expresión artístico como escultura, cerámica, canción, teatro, movimiento corporal, baile, pintura, dibujo u otro. Enseguida, deben elegir uno o varios elementos del listado construido anteriormente sobre qué es El Salvador para poder elaborar una obra artística, pensando siempre en sus propias redacciones y en el cuadro y los cuentos de Salarrué.

Los y las estudiantes planifican y revisan sus obras para llegar a una versión final. Luego, producen un texto usando el estilo de Salarrué, pero empleando cualquier manifestación verbal o artística, o ambas. El docente recomienda considerar para el contenido uno de los dos textos escritos anteriormente o empezar uno nuevo. Para hacerlo, releen el texto escrito por Salarrué.

- Al final, los y las estudiantes celebran su trabajo y la labor y la vida de Salarrué. Invitan a familiares, miembros de la comunidad, representantes de la Casa de la Cultura, entre otras personas. Después de que los y las estudiantes presentan sus obras artísticas (algunos eligen presentar solamente el texto escrito o el texto artístico), las invitadas y los invitados responden a las obras y comparten sus propias ideas acerca de lo que significa ser salvadoreño.

- Después de ver el éxito del taller de expresión sobre las obras escritas y las plásticas de Salarrué, Gregorio se siente sumamente motivado para profundizar más

el tema con su alumnado. Contacta con el museo MARTE para organizar un día de visita. La clase, con el apoyo de la comunidad y dirección educativa, organiza el viaje. El museo los apoya con guías y actividades especialmente diseñadas para niños y niñas de esa edad. La sorpresa para todos y todas es que cuando visitan el museo encuentran la obra original El Cipitío, pintada por Salarrué. Los niños y las niñas comprenden ahora y aprecian de mejor forma al contar con presaberes que les facilitan la conexión.

Análisis del taller

- ¿Por qué empezar con la obra El Cipitío y no con el texto biográfico o el cuento?, ¿cuál es la diferencia entre partir de la imagen para llegar al texto y partir del texto para llegar a la imagen?
- ¿Cómo se fomenta la expresión artística en forma verbal, no-verbal y visual?, ¿cómo se desarrollan las competencias comunicativas?
- ¿Cómo se trabaja la identidad nacional?, ¿cómo se fomenta la creatividad, la imaginación y los niveles de comprensión?
- ¿Cómo se brinda andamiaje para atender a la diversidad?
- ¿Cómo se involucran los elementos y principios artísticos con la interpretación y expresión cultural y del medio ambiente?

Variaciones de la técnica

- Utilizar a otros u otras artistas o autores salvadoreños. Por ejemplo, en el óleo Suprema elegía a Masferrer, el artista Antonio García Ponce ha elaborado una obra no-verbal para elogiar a un escritor salvadoreño que ha destacado en el género verbal. Los niños y las niñas estudian las dos obras y

establecen las conexiones. Luego, elaboran obras artísticas para responder a textos de autores salvadoreños. También, escriben textos que sirven para motivar una obra artística. Además, pueden utilizar artistas o autores de otros países para motivar estudios de otras culturas y naciones.

- Utilizar artistas y autores salvadoreños y extranjeros para conocer distintas épocas históricas y qué estaba pasando artísti-

camente, en esos momentos, en el mundo y en El Salvador (ver apoyo para docentes).

- Iniciar un taller con una visita al museo MARTE. Cada estudiante elige su obra favorita y, luego, efectúa una investigación del artista para producir diferentes tipos de textos (biografía, poema de la obra, ensayo de la historia) y distintos medios artísticos para elaborar expresiones no-verbales y visuales.

Taller de expresión 2

Dar vida a los desechos

Introducción

En este taller se fortalece la habilidad para interpretar analíticamente a través de la lectura crítica del entorno. Los y las estudiantes leen su medio ambiente para construir comprensión del entorno y después emplean los medios artísticos para expresarse. En vez de una actividad cotidiana en la que se utiliza el arte para complementar la palabra, aquí se usa la expresión artística como un lenguaje en sí que sirve como medio de comunicación directo entre el productor y el receptor.

El entorno, en este caso el medio ambiente, también sirve como un texto en sí. Aunque no lleva el código convencional, el medio ambiente contiene pistas para motivar comprensiones literales, analíticas, críticas, entre otras, igual que el texto verbal. Con esta actividad no sólo se utiliza la misma teoría –base de la lectoescritura emergente inicial bajo el enfoque comunicativo–, sino que se está desarrollando la conciencia ciudadana.

El Salvador desecha día a día enormes cantidades de basura y desafortunadamente

muchas personas no se deshacen de ella de la mejor manera. Es muy común observar montañas de basura en las calles, en los parques, afuera de las casas... Y no falta la ocasión en que se mire a alguien tirarla al suelo en vez de guardarla hasta tener la oportunidad de depositarla en un basurero. Estos desechos contaminan el país, las fuentes de agua, el aire y, como consecuencia, producen enfermedades y plagas que afectan a la población. Este ejercicio está creado para mostrar algunas posibilidades que encierran los desechos, que todos producen a diario, como materiales de expresión artística.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante el cuidado y la valoración del medio ambiente, para desarrollar la creatividad artística.

Desarrollo del taller

1. El docente orienta un taller de expresión para motivar comprensión y expresión sobre el medio ambiente, haciendo conexiones con

culturas antiguas universales, locales y regionales. Por esta razón, inicia con un diálogo sobre los presaberes. El profesor Geovani motiva la conversación con preguntas orientadoras como: ¿por qué creen que hay tantos desechos regados por todos lados?, ¿por qué la gente no utiliza los basureros?, ¿qué pasa con toda la basura que la gente tira?, ¿qué se hace con la basura en la comunidad?, ¿en la casa?

2. Geovani les explica que es importante botar la basura en los basureros para no contaminar el entorno. Cuando se bota en la calle, la basura se va hacia los ríos y contamina el agua que todos tomamos, o los animales se la comen pensando que es alimento y se ahogan por los materiales y mueren. El docente indica que cuando no hay un basurero cerca se debe guardar la basura hasta llegar a uno, en vez de tirarla en cualquier lado. Les recuerda que su entorno es su hogar y que deben respetarlo, protegerlo y mantenerlo.

Sugerencias

- Hay materiales que no se van a pegar tan fácilmente como otros por los componentes con los que están fabricados. Si algún estudiante se encuentra con ese problema, pídale que cambie de material. Si no quiere hacerlo, déjelo que lo utilice, pero explíquele que probablemente ese material terminará por caerse.
- Cada estudiante interpretará el proceso de diferente forma por lo que los dibujos serán muy distintos entre sí. Entre más variedad exista con los trabajos, más enriquecedora es la experiencia para sus estudiantes, ya que aprenden más uno de otro. No trate de hacer que todos los trabajos se vean igual.
- Si los y las estudiantes no utilizaron todo el material, se puede guardar para repetir el ejercicio o se le puede ofrecer a otra sección que vaya a desarrollar la misma actividad o una parecida.

3. El docente motiva un diálogo sobre la idea de sostenibilidad en el medio ambiente con el texto siguiente. Pregunta acerca de las posibilidades para el futuro: “¿cómo imaginan la Tierra si todos y todas seguimos botando basura, sin importarnos el medio ambiente?”

El término **desarrollo sostenible** se aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como informe Brundtlan (1987) fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3.º de la Declaración de Río (1992):

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

[Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland):
Nuestro Futuro Común]

4. La clase lleva a cabo una caminata por el entorno para observar la situación en el medio ambiente. En parejas, con cuaderno y lápiz, circulan para observar la situación del medio ambiente, específicamente observando el tratamiento de la basura.
5. Geovani quiere que los niños y las niñas reflexionen en los riesgos que pueden ocasionarse si se maltrata el medio ambiente y que ideen sugerencias para mejorarlo. Así, les pregunta sobre el concepto de sostenibilidad, en el sentido de dar nueva vida a las cosas desechadas. Les comenta que la basura se puede separar porque hay materiales como el plástico, las latas y el vidrio que se pueden reciclar (incluso existen centros de reciclaje que pagan por estos materiales). Con estas acciones se le está dando vida a cosas consideradas muertas. El docente motiva a los y las estudiantes a pensar

qué se puede elaborar a partir de los desechos. Unas estudiantes mencionan el uso de vegetales y hojas para crear abono, el cual ayuda a dar vida a las plantas; otros estudiantes explican que pueden usar plásticos para crear nuevas cosas plásticas; otras ideas incluyen usar llantas viejas para crear cercos.

6. El docente explica que muchas culturas creen en la posibilidad de que algo muerto regrese a vivir de nuevo. Divide la clase en grupos heterogéneos para que lean de una enciclopedia diferentes textos sobre esa creencia en las culturas de Egipto, México, el pueblo hindú y los indígenas maya.

Los egipcios creían que el espíritu de su dios halcón, Horus, entraba en cada nuevo faraón y lo convertía también en dios. Asimismo, creían en la vida después de la muerte.

La reencarnación es la creencia de que una esencia individual de la persona (mente, alma, consciencia, energía) vive en un cuerpo en la tierra varias veces y no sólo una. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde sus orígenes, desde la prehistoria, el neolítico, hasta llegar a las religiones egipcia, griega y romana. Está presente en la mayoría de religiones orientales, como hinduismo, budismo y taoísmo, y también en la mayoría de religiones africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judeocristianas (Cristianismo, Judaísmo e Islam).

(Wikipedia.com)

7. Cada equipo hace una presentación en pleno sobre el texto leído para compartir en forma de rompecabezas: cada equipo cuenta con una pieza de la información entera y luego, cuando se comparten todas las piezas, han construido la información total. Discuten las diferencias y semejanzas.
8. El docente le muestra a la clase un bolígrafo y, poco a poco, lo desarma hasta que queda

solamente un tubo como de pajilla. Escribe en la pizarra: innovaciones para el bolígrafo. Geovani pregunta si alguien conoce la palabra 'innovación'. Los y las estudiantes participan para construir una definición de la palabra con el apoyo del docente. Luego, el profesor modela pensando en voz alta mientras escribe en la pizarra: este objeto me puede servir para ayudarme a sembrar (simula hacer un hoyo en el suelo y depositar un grano), para rascarme la espalda (demuestra cómo se usa el objeto para lograr rascarse una parte de la espalda a la que es difícil de llegar con la mano), para colgarlo con un hilo y dibujar formas circulares (lo demuestra), entre otras ideas. Indica a los grupos de trabajo que tendrán 20 minutos para hacer una lluvia de ideas acerca de qué otros usos pueden dársele a esa parte del bolígrafo. Luego, comparten en pleno sus ideas.

9. El docente comunica que los y las estudiantes elaborarán una obra artística para darle nueva vida y promover la sostenibilidad. En esta actividad, utilizarán la técnica del collage (bi o tridimensional) y ocuparán partes de diversos materiales que pegarán encima de una superficie para crear una imagen de dos o tres dimensiones. Explica que explorarán en el entorno para encontrar desechos a los que, posteriormente, les podrán dotar de una nueva identidad. También comenta que la obra tiene que ver con la posibilidad de contribuir a la mejora del medio ambiente.

Estas imágenes y obras se caracterizan por mucho color, una gran variedad de texturas correspondientes a los distintos materiales y mucho relieve. Además, tienen una funcionalidad, pues responden a la situación actual del medio ambiente con innovaciones mientras dan nueva vida a algo considerado ya como inservible.

10. Recolectar recursos. Después de recreo, el docente Geovani lleva al alumnado al patio del centro educativo, pues a esta hora, por lo general, hay más basura debido a que los y las estudiantes acaban de botar los envoltorios de sus refrigerios. Luego, continúa la caminata por las afueras de la escuela. Les explica que allí deben recolectar entre 5 y 10 tipos distintos de desechos que se pueden lavar para limpiarlos fácilmente, que sean inorgánicos, que se puedan recortar sin problema y que sean de distintos colores. Aclara que no deben recoger nada que los pueda herir o lastimar, como pedazos de vidrio o jeringas, y que se fijen antes de recoger cualquier basura para cerciorarse de que no haya insectos que los puedan picar o materiales como espinas o latas que los puedan cortar. Les pide que intenten recolectar materiales de diferentes colores.

11. Preparar los recursos. Después de que todas y todos recolectan sus materiales, deben lavarlos. El docente les sugiere que formen una línea y que esperen su turno para lavarlos y sin hacer desorden. O también puede llenar un guacal con agua para que remojen allí los pedazos y luego sólo los enjuaguen. Geovani les recuerda a sus estudiantes que sólo deben utilizar la cantidad necesaria de agua para que no la desperdicien. Los materiales deben limpiarse bien para que no queden residuos de comida o tierra. Se cerciora de que queden completamente limpios porque sino, luego atraen grandes cantidades de insectos como moscas y avispas.

Si considera que no es seguro sacar a sus estudiantes a recoger basura o si no hay basura a sus alrededores, puede solicitarles que la recolecten en sus casas. Pídales que sigan las mismas especificaciones que se dieron anteriormente.

Cuando todo está lavado, se colocan al sol para secarlos. El docente se asegura de que los y las estudiantes extiendan lo recolectado. Si son bolsas, se pueden abrir y colocar hacia abajo para que escurra el agua. Si hay viento, se les pone encima una piedra o algo pesado.

Dibujo con acuarela.

Materiales

Basura de distintos colores, limpia y seca (se recomienda basura inorgánica que se pueda lavar para limpiar fácilmente y que se pueda recortar sin problema).

Sugerencias:

- ✓ Bolsas/envoltorios de plástico o de aluminio de dulces o boquitas.
- ✓ Desperdicios de papel como platos, vasos o empaques de comida.
- ✓ Varios: pajillas, tapas de gaseosa o tapones plásticos de botella.
- ✓ Papel.
- ✓ Lápiz (opcional).
- ✓ Tijeras (una por estudiante).
- ✓ Goma.
- ✓ Vasitos desechables o pequeños contenedores para verter la goma.
- ✓ Palitos para aplicar la goma.

12. De regreso en el salón, los y las estudiantes realizan un intercambio de ideas. Luego, comparten los materiales en sus equipos de trabajo.
13. La clase elabora sus obras. Se puede crear un dibujo utilizando el lápiz sobre el papel para delinear y luego se pega el material de colores encima para colorear las secciones. Los y las estudiantes recortan los materiales para que su tamaño, color y diseño calce con la imagen sobre la cual los van a pegar. Otra manera de desarrollar el dibujo es crearlo directamente con el material de color recortado y pegado, sin necesidad de delinear anteriormente. Geovani pide que planeen antes de pegar para tener una idea clara de qué quieren hacer y cómo. Luego, les pide que también trabajen en casa para terminar sus obras.
14. Cuando terminan de construir la obra, cada estudiante escribe sobre su representación artística a través de un afiche, poema, cuento u otro texto. Por ejemplo, una niña que elaboró unos zapatos con bolsas de churros escribió un anuncio de venta; un estudiante diseñó un superhéroe llamado Superbasurero, quien es un niño normal que se convierte en héroe con superpoderes para limpiar aun el peor desorden, sus herramientas especiales son una manguera de agua fresca y pulmones llenos de anticontaminación.

Cada estudiante interpreta el proceso de diferente forma, por lo que los dibujos serán muy distintos entre sí. En la medida en que exista más variedad en los trabajos, más enriquecedora es la experiencia para los y las estudiantes.

15. Celebrar. Los y las estudiantes redactan cartas de invitación a sus madres, padres

y otros familiares para que lleguen a conocer sus obras. En la celebración, los y las estudiantes presentan sus obras artísticas y los textos escritos. Comparten todo lo que han aprendido acerca del medio ambiente. Además, ciertos estudiantes desarrollan presentaciones teatrales, canciones y bailes para demostrar la intención de sus trabajos.

Análisis del taller

- ¿Cómo los elementos del entorno se convierten en un texto para leer e interpretar?
- ¿De qué manera el arte sirve como lenguaje que se usa para comunicar?, ¿cómo se mueven con facilidad los y las estudiantes entre obras artísticas y escritas?
- ¿Cómo se motivan los niveles de comprensión y la expresión artística?
- ¿Cómo el arte ofrece atención a la diversidad de estilos, intereses e inteligencias en el aula?
- ¿Cómo se fortalece la ciudadanía dentro de un contexto interdisciplinario?
- ¿Qué variaciones se pueden realizar en este taller?

Variaciones de la técnica

- Usar otras expresiones artísticas para responder al medio ambiente. Se puede vincular la obra artística con las tradiciones de arte visual y escénico (y artesanía) de la zona local.
- Partir de un problema local como la deforestación para representarlo mediante creaciones artísticas y desarrollar las competencias comunicativas.
- Organizar y llevar a cabo una feria artística en el centro escolar con la participación de todas las clases. Cada grado puede representar a un o una artista nacional y producir obras artísticas a través de la utilización de diferentes materiales y técnicas para honrar su trabajo. También se invita a artistas locales. Cuando sea posible, se visitan instituciones nacionales que promueven el arte, como museos y centros culturales.

En este taller se puede ampliar la producción de textos con talleres de escritura o ideas como las siguientes:

1. Recordar cuál es el lugar más sucio que se ha visitado y describirlo

Este escrito puede desarrollarse sólo como un relato descriptivo lleno de detalles o como un relato de un personaje que se encuentra en ese espacio. El docente guía a sus estudiantes con las siguientes preguntas para que las utilicen como base para crear su escrito: ¿por qué es ese el lugar más sucio que ha visto?, ¿cómo era?, ¿cómo olía?, ¿qué había allí?, ¿qué colores caracterizaban a ese espacio?, ¿por qué fue a ese lugar?, ¿le gustó?

2. Elegir un material de desecho recolectado para que sea el personaje principal de un cuento

La historia puede ser real o imaginaria. Pueden utilizarse las siguientes preguntas como punto de partida: ¿cómo se llama su material de

desecho?, ¿de dónde viene?, ¿qué le pasó?, ¿cómo llegó al lugar donde estaba?, ¿por qué lo encontró allí?, ¿cómo se sintió cuando lo recogió?, ¿qué pasó después?

3. Inventar un héroe con superpoderes cuyo propósito sea salvar la Tierra de tanta basura

El docente les explica a sus estudiantes que un superhéroe es un personaje como Superman, la Mujer Maravilla o el Hombre Araña, con poderes sobrenaturales que utilizan para ayudar a la humanidad. Los superhéroes pueden tener poderes como volar, ver a través de los edificios o atravesarlos, leer o controlar las mentes, comunicarse con los animales, entre otros. Se detalla que hay superhéroes mujeres y hombres, adultos y niños.

Dibujo y collage. Por: Elmer Isaías

Una vez que se haya entendido qué es un superhéroe, pueden utilizarse preguntas como las siguientes para ayudar al alumnado: ¿cómo es su superhéroe?, ¿es mujer u hombre?, ¿cuántos años tiene?, ¿con qué superpoderes cuenta?, ¿cómo utilizará estos poderes para luchar contra la basura?, ¿qué le hará a la basura?, ¿por qué lucha contra ella?

Taller de expresión 3

Dramática de personajes en el entorno

Introducción

Por lo general se piensa en la dramatización en el aula como una representación teatral de un texto ya escrito. Sin embargo, la dramatización puede ser un texto escrito como respuesta a algo ya elaborado. Es importante que la expresión artística no siempre siga o responda a un texto ya escrito, pues esto limita la expresión libre. Cuando se empieza un taller de expresión artística y luego se llega a la producción de textos, el y la estudiante tienen más libertad para crear y proponer nuevas ideas. Así se promueve la imaginación y la creatividad.

En el siguiente taller, los y las estudiantes escriben obras de teatro después de realizar actividades artísticas, las cuales sirven para motivar e influir en la creación de personajes. En este taller se enfatiza la escritura y la lectura como vehículos para llegar a las artes escénicas: música, baile y dramatización.

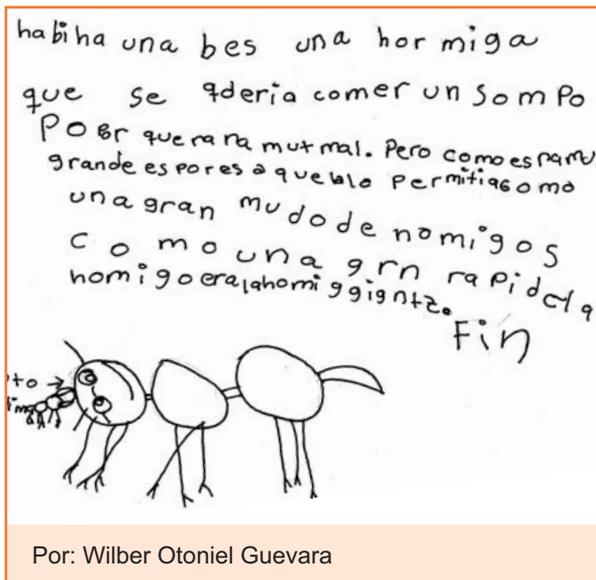
Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante el diseño y la elaboración de recursos dramáticos para el desarrollo de guiones y producciones teatrales.

Desarrollo del taller

1. Después de recolectar recursos de diferentes colores y texturas, la docente Ofelia explica que cada estudiante elaborará una máscara. La máscara se puede hacer con base de cartón, cortado con la figura deseada, o con una caja para utilizarla como casco. También se puede armar poco a poco con diferentes materiales en forma de collage. Más que un disfraz, la máscara sirve para representar al personaje. Ofelia explica que en el proceso de confección de la máscara deben considerar al personaje que están representando: ¿es alegre?, ¿tramposo?, ¿existe de verdad, como un ser humano o un animal?, ¿o es un ser imaginario de otro planeta o un tipo de fantasma?, ¿cómo se comporta?, ¿cómo habla y qué dice?, ¿cómo se mueve?, ¿dónde vive?
2. Al principio, los y las estudiantes planean su obra. Unos deciden dibujar una idea mientras otros arman pedacitos de tela u otros materiales sin pegarlos. De las dos maneras hay bastante revisión en el proceso, experimentando con una idea y luego cambiando y ajustándola. Más tarde, pegan y construyen sus máscaras de manera permanente. Este trabajo también puede hacerse en la casa.
3. Cuando ya tienen armadas las máscaras, los y las estudiantes las presentan a la clase y explican el personaje que representan. Todas y todos hacen preguntas y recomendaciones para profundizar la caracterización del personaje ficticio. Por ejemplo, si el artista no tiene un nombre para su personaje, la clase puede recomendar ideas.
4. Ofelia divide la clase en equipos de trabajo. Explica que trabajarán para producir obras de teatro con base en los personajes construidos. Luego, actuarán las dramatizaciones, pero primero van a seguir el proceso de producción de textos. Les da una oportunidad para hablar entre sí sobre las ideas. Una persona en el equipo actúa como secretario para anotar y

5. La docente presenta a la clase el mapa del personaje y el del cuento para ayudarles a planificar sus obras. Los y las estudiantes ya conocen los organizadores porque los han usado en actividades de comprensión de textos. Ahora los usarán para planificar la trama de su obra dramática. Primero, cada quien completa un mapa de personalidad sobre el personaje. Después de compartir con su equipo, el grupo trabaja para pensar en una trama con todos los personajes. En una primera reunión, sobre todo hablan e intercambian ideas. Luego, trabajan para completar el mapa del cuento.

Por: Wilber Otoniel Guevara

Ofelia revisa todos los mapas para dar retroalimentación e ideas. Es muy común que los y las estudiantes piensen en tramas que no tienen resolución, entonces ella intenta hacer conexiones con cuentos conocidos para aportar ideas de cómo resolver los problemas en el texto. No permite que los grupos sigan adelante con la escritura de la obra hasta que tengan clara la trama; de esta manera evita problemas durante la fase de borrador. La docente sigue adelante con el desarrollo del taller, brindando atención extra a los grupos que la necesitan y que se atrasan con su guión teatral.

6. Ofelia presenta el siguiente texto en un cartel:

Romeo y Julieta

Personajes

Montesco	Baltasar, criado de Romeo
Capuleto	Sanson, Gregorio, criados de Capuleto
Julia, hija de Capuleto	
Romeo, hijo de Montesco	

Prólogo

Coro.- En la hermosa Verona, donde acaecieron estos amores, dos familias rivales igualmente nobles habían derramado, por sus odios mutuos, mucha inculpada sangre.

Acto primero

Escena primera "Una plaza de Verona" (Sanson y Gregorio con espadas y broquetes)

Sanson.- A fe mía, Gregorio, que no hay por qué bajar la cabeza.

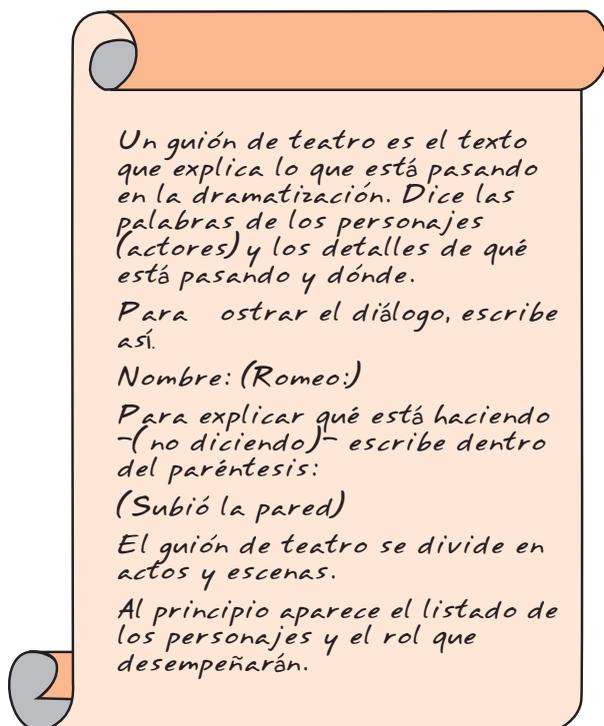
Gregorio.- Eso seña convertirnos en bestias de carga.

Les pide leerlo individualmente y pensar qué es distinto en este texto de los que cotidianamente leen y ven.

7. La docente adopta el papel de lápiz para anotar las observaciones de la clase: al principio, aparecen los nombres de los personajes en el texto; más adelante, después de los nombres, están los dos puntos y las palabras que están diciendo; no hay párrafos; aparecen algunas descripciones sobre el lugar y los gestos de los personajes dentro del paréntesis.

8. Ofelia pregunta si alguien sabe sobre qué trata el texto. Como se titula *Romeo y Julieta*, unos y unas estudiantes ya saben algo. La docente explica que el texto es un guión de una obra teatral atribuida al inglés William Shakespeare y les pregunta si saben qué es un guión teatral. En pleno, construyen una definición. Luego, la escribe en un cartel y pide que repitan las características del guión para que pueda escribirlas debajo de la definición.

Este cartel servirá como un texto ambiental mientras dure el taller en el aula, motivando el protagonismo estudiantil para resolver sus dudas sin intervenciones de la docente.

9. Los equipos de trabajo empiezan a escribir. Ofelia indica que rotarán el rol de secretario para que todos y todas tengan oportunidad de redactar. Además, motiva a considerar que cada quien debe intentar caracterizar su personaje antes de escribir el diálogo. Así, primero enumeran el listado de personajes. Después, deciden cómo será el lugar, qué características tendrá (esto lo escriben dentro de los paréntesis). Luego, desarrollan el guión teatral.
 10. La docente planifica según la edad y los avances del estudiantado. Ofrece lecciones enfocadas para ayudarles a mejorar el diálogo. Está siempre circulando por el aula para observar y retroalimentar el trabajo de los equipos. Al final de cada sesión de escritura, algunos equipos comparten en pleno.
 11. Cuando todos ya tienen el primer borrador, inicia la fase de revisión. Ofelia muestra la película Shrek y pregunta quién la conoce. Casi todos y todas la han visto. La docente explica que en las películas hay dramatizaciones, los actores y las actrices tienen guiones que les ayudan a realizar su papel. Luego, elige una parte de la película en la que los personajes cantan y bailan. Orienta una discusión sobre la función y los resultados de contar con música, canciones y baile en la película.
- Después, Ofelia pide a la clase que revisen sus obras para ver cuándo pueden agregar música en forma de baile o canto, o simplemente para ambientar el momento. Les recuerda que no tienen que usar el tipo de música de la película Shrek: pueden utilizar canciones populares o tradicionales, ajustar la letra de una canción ya conocida o escribir una nueva. Además, pueden usar cualquier tipo de baile. Lo importante es que la música apoye el desarrollo de la obra y a los personajes.
12. Los y las estudiantes terminan de revisar y editar sus obras de teatro. No todos los equipos terminan al mismo momento, sin embargo Ofelia siempre sigue adelante

cuando la mayoría está lista. Aprovecha para dar apoyo extra a los otros equipos, cuidando de que haya siempre avances en la clase y se mantenga el ánimo.

En pleno, la docente facilita una conversación para elegir la fecha de exhibición de la obra. Les recuerda que tienen que considerar el tiempo para ensayar y preparar los recursos y los disfraces. Los y las estudiantes redactan cartas de invitación para familiares y personas de la comunidad.

13. Los y las estudiantes ensayan sus obras. En esos días, la docente siempre inicia la clase modelando un aspecto o sugerencia para garantizar buenas presentaciones. Un día, enfatiza la importancia de nunca darle la espalda a la audiencia. Otro día pide que practiquen la entonación y proyección de la voz. También hace modelaje y ejercicios para demostrar usos del cuerpo para que los actores y las actrices no permanezcan inmóviles.

En este proceso, los equipos también elaboran disfraces para complementar y aumentar las máscaras. Diseñan elementos claves para el escenario y los recursos necesarios para el desarrollo de la obra.

14. Al final, los y las estudiantes celebran el trabajo con la puesta en escena de las dramatizaciones. Se invita a otros grados, familiares y miembros de la comunidad.

Análisis del taller

- ¿Por qué empezar con las máscaras para motivar la obra de teatro en vez de empezar con un guión y luego diseñar los disfraces?, ¿qué impacto tiene esta yuxtaposición?
- ¿Cómo motiva el desarrollo de las inteligencias múltiples?, ¿cómo apoya la diversidad en el aula?

- ¿Qué puede hacer para vincular este taller con otras asignaturas?
- ¿Cómo se desarrollan las competencias comunicativas?
- ¿Cómo se organizará el aula durante este proceso?, ¿cómo se utilizará el espacio en el centro escolar para maximizar el potencial de las clases?
- ¿Cómo se motiva la reflexión sobre la lengua para enseñar la gramática y la puntuación?

Variaciones de la técnica

- Elaborar títeres para motivar la escritura de cuentos y, luego, dramatizarlos.
- Los niños y las niñas cantan una canción a dos voces para acompañar la dramatización.
- Motivar otras actividades para fomentar la entonación y expresión oral. Por ejemplo, hacer actividades de lectura que motiven al alumnado a variar la velocidad y el sonido de la voz para mejorar la expresión y entonación.
- Escribir obras de teatro a partir de cuentos clásicos, revisándolos y adaptándolos para la comunidad.
- Utilizar artesanías y recursos inmediatos para desarrollar la trama, recrear el escenario y destacar los personajes.

Títeres de palito. Por: Cristian

Taller de expresión 4

El movimiento corporal

Introducción

Desde los primeros grados, el dominio corporal progresivo que va de la motricidad gruesa hasta perfeccionarse en la fina y el uso de gestos, movimientos, distancias y desplazamientos acordes con los propósitos comunicativos son elementos claves del proceso madurativo para apoyar el aprendizaje. Dentro del marco de la interpretación y expresión artística de este taller, se fortalece la capacidad expresiva del movimiento corporal y la utilidad que éste tiene para agilizar la mente de los y las estudiantes a través de la valoración de sus reacciones inmediatas a situaciones imaginarias. Asimismo, la expresión corporal se convierte en un momento inicial para producir textos verbales, orales o escritos.

Objetivo

Fortalecer las competencias comunicativas mediante la capacidad expresiva del movimiento corporal para desarrollar la creatividad e imaginación ante estímulos del entorno.

Desarrollo del taller

1. El docente Rafael escribe en la pizarra los cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto). Pregunta al estudiantado en qué área del cuerpo se encuentran los órganos que se encargan de cada sentido e invita a unos y unas estudiantes a dibujar en la pizarra la parte del cuerpo a la que pertenecen.

Rafael señala los ojos en la pizarra y pregunta: “¿qué hacen los ojos?”. Todos y todas contestan “mirar”. Luego, pregunta: “¿qué cosas

les gusta ver?”. Los niños y las niñas ofrecen una variedad de respuestas. Enseguida, Rafael pregunta acerca de los otros sentidos y así orienta la clase hasta que todos y todas comprenden cuáles son sus sentidos.

2. Una vez la clase demuestra comprensión del tema, el docente los conduce a recorrer un espacio, intentando utilizar los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Para este ejercicio, caminarán afuera del salón de clase para que los y las estudiantes cuenten con la oportunidad de interactuar con su medio ambiente, ya sea naturaleza (jardín, parque, afueras de la escuela, etc.) o un ambiente urbano (calle, una plaza, canchas deportivas, etc.). Se cerciora de que el espacio elegido sea seguro.

El docente explica que, por lo general, la mayoría de las personas no se percatan de cómo todos los sentidos son estimulados por la vida cotidiana cuando se visita un lugar. Por supuesto, siempre hay algunos sentidos que se utilizan más que otros, dependiendo del ambiente en el que uno se encuentre y la personalidad de cada quien. Rafael les explica que en el recorrido sensorial descubrirán algunos aspectos que caracterizan a este lugar.

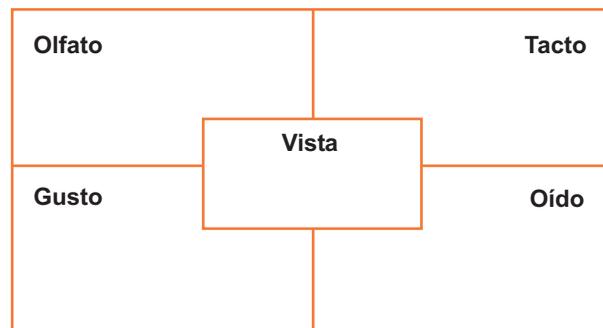
Una vez comienzan la caminata, el profesor actúa como guía y les plantea a los y las estudiantes preguntas para estimular el uso de todos sus sentidos y orientar la observación del estudiantado:

- ¿Qué ven? Les pide que miren hacia los lados, arriba y abajo; todo su entorno, en frente y por atrás.

- ¿Qué nos llama la atención?
 - ¿Qué siente al ver? Les pide que toquen las cosas que les llaman la atención: ¿les recuerda a algo que han tocado antes?
 - ¿Cómo sienten el suelo debajo de los pies?, ¿es blando o sólido?, ¿está húmedo o seco?, ¿se siente firme o se hunde?, ¿con qué otro tipo de suelo lo pueden comparar?, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes?
 - ¿Algunos elementos parecen no pertenecer a este espacio?, ¿por qué creen que no pertenece ese elemento al resto del entorno?, ¿cómo creen que llegó allí?
 - ¿Cómo se siente el aire?, ¿está lloviendo o hace mucho calor?, ¿cómo está la temperatura?, ¿cómo se siente su piel en ese aire?, ¿seca, fresca, helada, con calor?
 - ¿Cómo huele?, ¿les recuerda a algo o es un olor nuevo?, ¿les gusta o no?, ¿cómo describir ese olor?, ¿de dónde proviene?, ¿hay otros olores o aromas?
 - ¿Qué se oye?, ¿hay silencio o hay mucho ruido?, ¿cómo podemos describir el sonido?, ¿qué sonidos están más cerca y cuáles más lejos?, ¿cómo saben esto?, ¿de dónde provienen los sonidos?, ¿son diferentes a los que se suelen escuchar en este espacio o son comunes?, ¿qué nos hacen sentir esos sonidos?
 - ¿Con qué sabor podríamos describir este lugar?, ¿es dulce o amargo?, ¿hay algo acá que podamos probar? (el docente cuida que prueben algo que sea comestible o no dañino), ¿a qué sabe?
3. Cuando los y las estudiantes regresan al aula, de inmediato empiezan a trabajar individualmente para anotar sus observaciones en un organizador como el que se muestra después. Pueden combinar lenguaje verbal y dibujos. Se comparte oralmente en pleno qué

han oído, sentido, visto, olido y degustado. El docente motiva muchas comparaciones; por ejemplo, cuando un niño dice que olía rico, Rafael le pide que lo compare con algo. Cuando una niña explica que las hojas son verdes, Rafael pregunta: “¿verde oscuro o vibrante?, ¿qué tipo de verde?”. Luego, los y las estudiantes revisan sus organizadores para agregar detalles.

Al final de la clase, el docente les explica que mañana harán un collage para representar el paisaje y que entonces hoy, camino a la casa, y mañana, camino a la escuela, deben recoger cosas que quieren usar. También, deben traer materiales de la casa (la clase ha realizado actividades de collage anteriormente, entonces ya conocen los pasos).

4. Los y las estudiantes elaboran un collage para ilustrar lo que han experimentado a través de los sentidos al apreciar el paisaje que conocieron ayer (ver Unidad 1). El profesor tiene disponibles varios recursos del medio ambiente, pedacitos de papel de diferentes colores, periódicos y revistas. Estos recursos acompañan a los llevados por el estudiantado. Rafael los motiva para que compartan entre equipos y con la clase entera. Al final de la actividad, observan el trabajo de la clase en forma de “visita al museo” para que todos y todas vean el trabajo de los demás. Luego, se comparten los trabajos y entre estudiantes se preguntan sobre los recursos y el significado en las obras.

El docente orienta la reflexión hacia los cinco sentidos, entonces la clase comenta y pregunta sobre los olores, sonidos etc., provocados en las imágenes. Unas obras parecen un paisaje “típico”, con tierra al suelo y azul en el cielo; otras, son más surrealistas, con flores en el aire para demostrar el “olor fresco”.

5. En la siguiente clase, Rafael les pide que saquen el organizador y el collage para anotar rápidamente un listado de las personas y cosas que observaron en el recorrido, por ejemplo: perro, hojas, tortillera, camión, árbol y niños jugando fútbol.

Después de escribirlo, les pide apartar el mobiliario hacia los extremos del aula y que guarden el organizador y el collage, pero que mantengan el listado en la mano. Los y las estudiantes se separan, guardando la distancia suficiente como para que puedan extender las manos sin tocar a otra persona. Rafael les pide que escojan un elemento del listado, el que más les llamó la atención, que piensen en cómo se movía y que suavemente coloquen el listado en el piso.

Luego, les comunica que recrearán con su cuerpo el movimiento del elemento observado. Como sabe que sus estudiantes no han hecho esto antes, él modela cómo realizarlo: anuncia que ha seleccionado las hojas del árbol de mango y le ejemplifica al estudiantado cómo estas hojas se movían suavemente con la brisa, girando sus brazos y su torso en un movimiento circulatorio de ola suave, de derecha a izquierda, constante. Ahora, el docente solicita que los y las estudiantes hagan lo mismo con el objeto que han elegido. Unas estudiantes se colocan acostadas o enrolladas sobre el piso, otros estudiantes abren las piernas o curvan los brazos. Nadie habla.

Cuando se ha recreado el movimiento del objeto observado, Rafael les pide que se imaginen cómo se movería ese elemento si un gran viento lo alterara y que lo representen con sus cuerpos. Él modela cómo las hojas se sacuden violentamente, unas contra otras, y comienza a mover su cuerpo aceleradamente, de lado a lado, como si la hoja se fuera a desprender de la rama. La clase imagina su elección y la representan. Mientras se mueven, se ríen con agrado de sí mismos y de los demás.

Luego, el docente motiva a sus estudiantes a que imaginen el objeto en una variedad de situaciones y que lo representen con movimientos corporales: cámara lenta, cámara rápida, terremoto, debajo del agua, sin gravedad, congelado o como si estuviera pegado con goma.

Finalmente, Rafael pide que todos usen su cuerpo para representar cómo se sienten en ese momento. Al finalizar el ejercicio, solicita que todos y todas se sienten en el piso formando un círculo y orienta una conversación sobre la manera en que los movimientos del cuerpo expresan con detalle cómo se siente una persona y que para comunicarse efectivamente no solo se debe utilizar la voz, sino también todo el cuerpo y las expresiones faciales.

6. Antes de finalizar esta clase, los y las estudiantes toman su cuaderno de Lenguaje y escriben cómo se sintieron durante el ejercicio. Es esta una redacción libre: los niños y las niñas se sientan sobre el piso o salen del aula para escribir libremente en un ambiente tranquilo. Al final, Rafael pide voluntarios para que lean su composición.
7. En la siguiente clase, el docente indica que todos y todas deben usar el organizador gráfico, el collage, el listado de personas y

cosas y la escritura libre. Luego, escribe la siguiente pregunta en la pizarra para orientar la clase: ¿cómo puedo usar los sentidos y los movimientos corporales para escribir una obra literaria que pueda captar el paisaje y el personaje?

El profesor comunica que ahora redactarán una composición usando todos los ejercicios ya elaborados. Explica que elegirán el tipo de texto literario y un rol o personaje, y que intentarán explicar el movimiento de este personaje dentro del paisaje. Pueden seleccionar una persona o cosa del listado, o algo fuera de ese contexto para relacionarlo con el personaje, explicando cómo se mueve, enfatizando los sentidos. Rafael ha seleccionado un león para caminar por la cancha de fútbol de la escuela y un poema. Piensa en voz alta cómo se movería el león: levanta los brazos y ensaya el movimiento y el rostro de un león merodeando. Escribe en la pizarra:

<i>Se levanta la pata, ira de un lado al otro con los ojos entornados. (El docente odela con la cara cómo hacer la expresión del león)</i>	<i>El aire, caliente y polvoso. La cancha de fútbol, seca. La arena se pegaba en las patas del león.</i>
--	--

El docente hace una pausa. Lo lee de nuevo y piensa en voz alta: "No me gusta como suena". Modela el cambio de las primeras líneas, tacha y agrega:

Lento.

~~Se levanta la pata.~~

*Mira ~~de un lado~~ ~~al otro~~
con ojos entornados.*

Lento.

Levanta la pata.

Mira

de un lado

al otro

con ojos entornados.

El docente comunica que antes de escribir sus propios textos, reflexionarán respecto a cómo fue el proceso de escritura que él modeló. Pide a sus estudiantes que releen en silencio y que expresen sus observaciones. Se comparte sobre el uso de los sentidos y cómo el docente pensaba en los movimientos y usaba el cuerpo.

Después, los y las estudiantes empiezan a escribir, ya sea individualmente o en parejas, según su elección. El docente también trabaja con un grupo pequeño: adopta el rol de lápiz y orienta el proceso para apoyar a sus estudiantes en la redacción del texto.

8. Al día siguiente, el docente modela cómo revisar y editar el texto: lee en voz alta e intenta recrear las acciones descritas, también verifica el uso de los sentidos. Brinda el tiempo necesario para que los y las estudiantes revisen y editen.
9. Para publicar y celebrar los textos, los autores y las autoras practican la lectura en pareja con entonación para, luego, actuar el texto de su compañero o compañera frente a la clase mientras alguien más lo lee en voz alta. El docente orienta diálogos breves después de cada presentación para compartir qué les gustó y aportar sugerencias.

Análisis del taller

- ¿Cuál es el valor en las actividades del movimiento corporal?, ¿en qué se diferencia el movimiento corporal del baile o el deporte?, ¿en qué se parecen?, ¿cuál es la diferencia entre el movimiento corporal y la actuación?
- El recorrido sensorial es una práctica que se puede usar en varios escenarios: ¿por qué es importante reconocer los sentidos en el desarrollo de la expresión artística, ya sea de manera verbal (texto), no-verbal (teatro) o visual (imagen)?

- En este taller se usa el texto literario como un tipo de expresión artística: ¿cómo se promueve una variedad de posibilidades para asegurar éxito en la expresión artística?
- ¿Cómo se motiva un aprendizaje significativo para atender a la diversidad del estudiantado?
- ¿Cómo y cuándo se evalúa continuamente?
- ¿Cómo se puede adecuar y ajustar este taller?
- Usar la técnica de enseñanza “Respuesta física total” (RFT), de James Asher, basada en la idea de que la comprensión auditiva debe desarrollarse en su totalidad antes de cualquier participación oral de los y las estudiantes (tal y como sucede con los niños pequeños cuando aprenden su idioma natal). Según esta técnica, se usan los movimientos corporales para estimular comprensión. Pero también puede utilizarse en aspectos sencillos y útiles, por ejemplo usando gestos en una lectura para apoyar la comprensión o movimientos en ciencia para ampliar el conocimiento. Se puede usar RFT para motivar comprensión de sinónimos, antónimos y nuevos verbos con actividades dinámicas como “Simón dice”.

Variaciones de la técnica

- Realizar actividades de improvisación. El o la docente puede pedirles a sus estudiantes que seleccionen roles como se hizo en el taller. Dos estudiantes asumen papeles y los actúan con movimientos corporales. La clase observa y cuando se aprecia un movimiento o postura que se asemeja a su rol dice “pausa”. Los actores y las actrices se congelan en la postura y la nueva persona suavemente toca la espalda del actor que quiere sustituir. Se asume la misma posición, pero se empieza a actuar de acuerdo con el papel que se había seleccionado previamente. La otra persona debe reaccionar manteniendo todavía su rol. El o la docente puede solicitar que alguien adivine los roles en los momentos de pausa. Se pueden tener más de dos personas a la vez en la improvisación.
 - Usar el movimiento corporal para fomentar el aprendizaje de nuevos conceptos o palabras. Acompañar los movimientos con rimas para ayudarle al estudiantado a recordar ideas, conceptos y proceso.
 - Variar los tipos de textos y variar las expresiones artísticas.
 - Orientar un recorrido sensorial virtual con la lectura de un texto descriptivo.
- Esta técnica se usa más que todo en la enseñanza del segunda idioma, pero también se utiliza en la enseñanza de matemáticas, ciencias o con estudiantes que tienen ritmos más lentos. Se emplea también en la lectura o presentación de nuevos conceptos.
1. Las habilidades para un segundo lenguaje pueden asimilarse rápidamente si el o la docente estimula el sistema kinestésico-sensorial de sus estudiantes. Asher cree que la comprensión del lenguaje oral debe desarrollarse antes que la expresión oral.
 2. La comprensión y retención se obtienen mejor mediante el movimiento de todo el cuerpo de los y las estudiantes, en respuesta a una secuencia de comandos. Asher cree que la forma imperativa del lenguaje es una herramienta poderosa que puede utilizarse para la comprensión del lenguaje y para manipular su comportamiento (muchas de las estructuras gramaticales del lenguaje se pueden aprender mediante el uso del tono imperativo).

3. Nunca se debe forzar a las y los estudiantes a hablar si no están listos. Asher cree que el lenguaje a aprender debe ser internalizado y que el habla emergerá automáticamente; se deberá decidir, como docente, cuándo alentar la participación oral del estudiantado (<http://www.teresakennedy.com/TPRspan.htm>).

Fundamentación de la Unidad 2

La expresión libre

La imaginación es más importante que el conocimiento.
(Albert Einstein)

En el artículo “Aprendiendo a través de las artes” –uno de los estudios principales en la enseñanza actual del arte para motivar pensamiento en el y la aprendiz–, la autora Dee Dickinson afirma: “El cerebro humano es el sistema más complejo del mundo, pero es considerado continuamente en las escuelas como un simple aparato de almacenamiento y obtención de información” (1997). Tradicionalmente se enfatiza el conocimiento en el aula a través de la memorización y repetición. Sin embargo, según los avances educativos y el enfoque comunicativo y por competencias, se destaca el desarrollo de competencias y de las habilidades artísticas porque posibilitan el uso completo del potencial del cerebro humano: la creatividad y la imaginación promueven todos los niveles de pensamiento e involucran las inteligencias múltiples.

En su libro *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica*, Howard Gardner responde a la siguiente pregunta: ¿por qué no existe una inteligencia artística? A continuación se presenta la respuesta de este autor, en la que indica cómo y por qué la expresión artística no es una habilidad aislada, sino un hilo transversal para conectar todas las inteligencias y fomentar la innovación y el pensamiento crítico-

Las inteligencias artísticas... “pueden servir para referirse de forma abreviada a la inteligencia musical o a algunos aspectos de la inteligencia espacial o lingüística. Técnicamente, ninguna inteligencia es inherentemente artística o no artística. Más bien, las inteligencias funcionan de forma artística (o no artística) en la medida en que explotan ciertas propiedades de un sistema simbólico. Una persona que utiliza el lenguaje en forma corriente, explicativa, no está empleando la inteligencia lingüística de forma estética. Por otro lado, si se usa el lenguaje de forma metafórica, expresiva o de manera que llame la atención por su sonido o por sus propiedades estructurales, entonces está usándose de forma artística. De igual manera, la misma inteligencia ‘espacial’ puede emplearla de forma estética un escultor y de forma no estética un cirujano. Incluso una señal musical puede funcionar de forma no artística (como los toques de corneta en las fuerzas armadas), al tiempo que muchos modelos desarrollados con objetivos matemáticos han acabado siendo expuestos en galerías de arte.

El que una inteligencia sea utilizada de forma artística es una decisión tomada por el individuo y/o por la cultura. Un individuo puede decidir desarrollar una inteligencia lingüística como escritor, abogado, vendedor, poeta u orador. Sin embargo, las culturas destacan o frustran la posibilidad de los usos artísticos de una inteligencia”.

Entonces, las habilidades artísticas no se desarrollan en una sola materia, sino según distintos contenidos a través de todas las asignaturas. En las aulas de primer y segundo ciclo se utiliza el arte para poder fomentar y posibilitar éxito en todo el alumnado, a pesar de sus inteligencias, estilos y ritmos de aprendizaje. El arte, entonces, habla de la creatividad e imaginación que aplica el o la estudiante para que su obra –ya sea en lenguaje, ciencia o física– sea distinta, poderosa y nueva, pues en el aula se fomenta la expresión y la individualidad, se atiende a la diversidad y se motiva el pensamiento crítico y analítico. El

o la docente facilita espacios para que los y las estudiantes desarrollen todas sus inteligencias a través de formas que les permitan expresarse con mayor profundidad.

Al hablar de creatividad, es importante tener en cuenta las dos clases de pensamiento clasificadas por el psicólogo J. P. Guilford, en 1951: convergente y divergente. En el pensamiento convergente se busca una respuesta determinada y se encuentra una única solución a los problemas que, por lo general, suelen ser conocidos o convencionales; tiene que ver, pues, con seguir indicaciones para resolver el problema. Otros autores también se refieren a este tipo de pensamiento como lógico, convencional, racional o vertical. En cambio, el pensamiento divergente se mueve en varias direcciones para encontrarle la mejor solución a problemas que no tienen una sola respuesta correcta: se pueden dar una vasta cantidad de resoluciones apropiadas más que una única correcta. Ese tipo de pensamiento suele identificarse con la creatividad y expresión libre. Otros autores y autoras lo llaman lateral.

Pensamiento convergente	Pensamiento divergente
Se mueve en direcciones lineales	Se mueve en direcciones diversas
Busca una respuesta determinada o convencional	Hay múltiples respuestas a un problema que identifica siempre como nuevo
Encontrar una única solución a los problemas que, por lo general suelen ser conocidos: resolver problemas	No tiene patrones de resolución, pudiéndose así dar una vasta cantidad de resoluciones apropiadas más que una única correcta
Tiene que ver con seguir indicaciones o resolver el problema	Tiene más a la creatividad
Otros autores lo llaman lógico, convencional, racional o vertical	Otros autores lo llaman lateral

El arte, según el investigador Víctor Lowenfeld, de mediados del siglo XX, ayuda al desarrollo de una personalidad completa al unir en el proceso creador las actividades sensoriales con las actividades intelectuales. Éstas permiten que el niño y la niña conozcan su mundo para luego razonar sobre sus experiencias y observaciones sobre él (Alcaide, 2001). Los procesos artísticos desarrollan la sensibilidad del individuo.

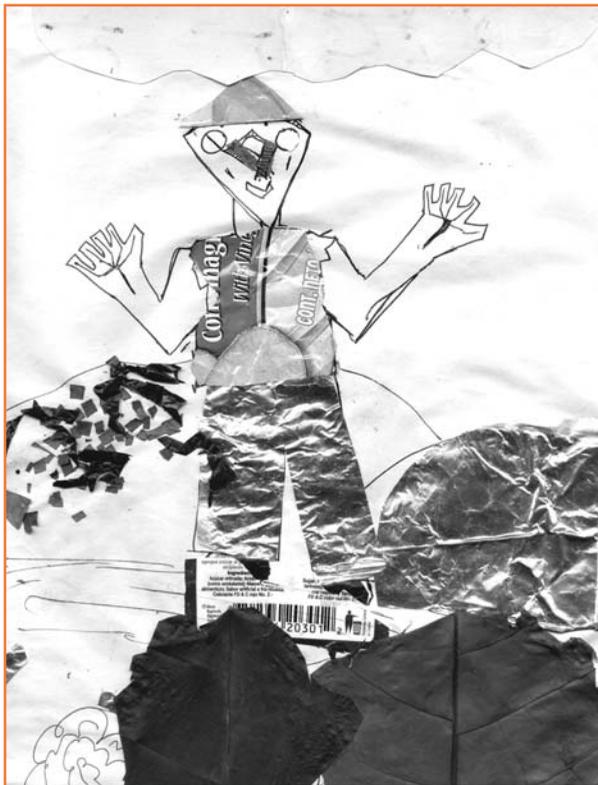
Consecuentemente, le permiten al estudiante enfocarse en sus propias ideas –aunque esté siendo constantemente bombardeado con información–, lo que le ejercita su atención y poder de concentración.

En los talleres de expresión o en cualquier clase que promueva el pensamiento tanto divergente como convergente, se maximiza la oportunidad de éxito para cada estudiante. Al estimularles los sentidos a los niños y a las niñas, se motiva la canalización de sus experiencias en un producto artístico (artes visuales y escénicas) y comienzan a practicar el proceso de entender, organizar y utilizar conceptos para poder crear.

Este proceso los dota de flexibilidad mental, ya que deben analizar y contemplar distintas posibilidades para representar su idea y comenzar a tomar decisiones propias a la hora de escoger cuál es la mejor opción. Y una vez se escoge la mejor de las opciones, tienen la posibilidad de experimentar cuál es la mejor manera de aplicar su idea, aprendiendo como consecuencia a tomar riesgos. El proceso de crear es entonces tan importante como el producto final porque les brinda la oportunidad de vivir su mundo en primera persona.

Por esta razón, es importante destacar la diferencia entre arte y artesanía. El artesano es un artista que reproduce una obra de la tradición cultural para luego venderla. En cambio

el artista no necesariamente es un artesano, pues persigue como objetivo moverse más allá de las ideas y representaciones ya existentes. Como dijo Da Vinci, el artista está siempre buscando la manera de superar al maestro y no de imitarlo. Es decir, muchas expresiones artísticas tienden a ser nada más que reproducciones en el aula, en las que se pide seguir indicaciones o copiar estilos para lograr la “respuesta correcta”. El arte que posibilita la expresión libre va más allá de las nociones preconcebidas de qué es arte para poder abrazar y motivar la expresión. El arte lleva una función y mensaje político, cultural, social, económico, étnico, de acuerdo con la época.

Collage con recurso de desechos.

El o la aprendiz, al estar en contacto con su sensibilidad a través de las actividades artísticas, logra abrir su imaginación; ese proceso mental consciente (intencional) e inconsciente (no intencional) que genera nuevas imágenes o

ideas que pasan a ser el motor de la capacidad creadora del individuo. La imaginación alimenta a su creatividad: su habilidad de inventar o innovar ideas cuando es enfrentado con exigencias sociales específicas. El desarrollo de la creatividad impulsa la independencia de la niña o el niño al fomentar y crear nuevas soluciones a problemas, sin una guía o las restricciones que imponen las instrucciones; como resultado, se logra que piense por sí mismo. Al pensar por sí mismo, el niño o la niña siente que contribuye a su entorno y se vuelve en su propia visión un ser activo y un agente de cambio (Peraza, 2000). También siente que es un ser que merece respeto y comienza a respetar a los demás por su misma habilidad de comunicación (Ramírez, 2000).

El proceso artístico promueve una visión positiva de la niña o el niño acerca de sí mismo. Aprende a aceptar sus limitaciones y sus capacidades y comprende que es un individuo único, con diferencias y similitudes al resto. Al identificarse como irreplicable, aprende que todos son distintos y comienza a valorar a los demás por las contribuciones y enseñanzas que estos le pueden brindar en su propio proceso de observación y comprensión del mundo que lo rodea. Al compararse con los demás, la niña o el niño inicia un proceso de autoevaluación, autocrítica y crítica. Estos procesos logran que comience a cuestionar y formar su propia opinión. Como resultado, el proceso artístico le brinda seguridad acerca de sus propias posibilidades. La imagen que el niño o la niña se forme de sí mismo durante estos procesos se reflejará en todas las demás áreas de su aprendizaje y pasará a ser el fundamento para la imagen que tendrá de sí mismo como adulto (Ramírez, 2000).

En el arte, los problemas tienen múltiples respuestas correctas. Siempre hay que recordar que cuando de arte se trata, el memorizar y

repetir respuestas no hace más que limitar la capacidad creadora e intelectual del niño o de la niña. El arte es un medio que permite que el individuo explore posibilidades para encontrar su propia respuesta al problema, en lugar de que éste adivine la respuesta que según el docente es la más apropiada. El producto debe representar la construcción del artista infantil y no del adulto que lo acompaña. Y posiblemente cada aprendiz creará una distinta solución al mismo problema, sin que ninguno se equivoque.

La producción de uno no se debe comparar con la producción de otro, ya que cada estudiante es un mundo y sus imágenes son la representación de su entorno. El personal docente debe asegurarse de que todos en el grupo tengan la oportunidad de participar en las actividades para que todos y todas se sientan miembros activos y esenciales del grupo. Cada artista debe poder desarrollar su propia voz (Ramírez, 2000).

Siempre se debe mantener en mente que el propósito primordial de la educación es fomar individuos capaces de contribuir a su sociedad con nuevas ideas y nuevas formas de implementación para mejorar la condición de vida.

Ideas claves

- El arte en el desarrollo de las competencias comunicativas, versus la educación artística.
- Artes plásticas o artes visuales.
- Artes escénicas.
- Código no-verbal, código visual.
- El desecho como recurso artístico.
- Expresión libre.
- Taller de expresión.
- Obra artística.

Práctica guiada de la Unidad 2

1. Abrir espacios para la libre expresión en el aula, con una diversidad de expresiones artísticas, con diferentes materiales y con varios propósitos.
2. Investigar sobre obras artísticas y artistas de El Salvador y del mundo, actuales y del pasado. Ampliar su conocimiento de arte con visitas al MARTE y a otras instituciones culturales y artísticas.
3. Revisar las propuestas artísticas accesibles: centros de cultura cercanos, dramatizaciones programadas en la zona, entre otras.
4. Buscar obras que se puedan utilizar en la clase. Empezar una colección de obras artísticas “para leer”.
5. Hacer una lluvia de ideas de posibles conexiones entre estos textos artísticos y contenidos del programa de estudios.
6. Desarrollar una lluvia de ideas de diferentes tipos de textos verbales accesibles que pueden conectar con las obras artísticas.
7. Considerar posibilidades para conectar el medio ambiente con las lluvias de ideas ya elaboradas.
8. Considerar posibilidades para conectar aspectos de la cultura local o nacional con las lluvias de ideas ya elaboradas.
9. Considerar una lluvia de ideas para planificar un taller de expresión con el estudiantado.
10. Invitar a familiares, miembros de la comunidad y otras personas para enriquecer el taller. Utilizar tecnología como Internet y videos.

Bibliografía

- Alcaide, Carmen (2001) *Los educadores y el reto permanente del arte*. Comunicaciones del congreso “Los valores del arte en la enseñanza”, Universidad Alcalá de Henares: España.
- Alcaide, Carmen (2006) *El desarrollo del arte infantil en la escuela: aportaciones de Viktor Lowenfeld*. Universidad Alcalá de Henares: España.
- Asher, James (1982) *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. New York: Pergamon Press (pp. 9-32).
- Ayala, Laura Elena (1997) *Entre Nosotros*. Correo del Maestro Número 8. México.
- DeBord, Karen (1997) *Child Development: Creativity in Young Children*. North Carolina Cooperative Extension Service, Raleigh: North Carolina.
- Dewey, John (1989) *Cómo pensamos*. Paidós: Barcelona.
- Dickinson, Dee (1997) *Learning Through the Arts*. New Horizons for Learning: Estados Unidos.
- Eisner, E. (2002) *The Arts and the Creation of Mind*, in Chapter 4, What the Arts Teach and How It Shows (pp. 70-92). Yale University Press. Available from NAEA Publications.
- Gardner, Howard. (1995) *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica*. Ediciones Paidós Ibérica: Barcelona.
- González, María del Carmen. *Piensa en arte: programa didáctico colección Patricia Phelps de Cisneros*. Fundación Cisneros: Venezuela.
- Granero, Nono (2006) *Títeres Infantíteres*. Conferencias presentada en la II Jornada Internacional de Educación Artística “El Arte de aprender”: España.
- Lotman, Yuri M. (1982) *Estructura del texto artístico*. Istmo: Madrid.
- Martínez Camacho, Margarita (2000) *Panorámica de la educación artística en el nivel primario*. *Educación: Revista de educación*, número 15, octubre - diciembre: México.
- Mass, Magdalena (2000) *Creatividad y escuela*. *Educación: Revista de educación*, número 15, octubre-diciembre: México.
- Palacios Garrido, Alfredo (2006) *Educación artística y ambiental: un estudio del caso británico a través del proyecto 'art and the built environment' (arte, individuo y sociedad)*, vol. 18, España.
- Palomo, Jorge (2007) *Revisiones de encuentros con el arte salvadoreño*, Museo de El Salvador, San Salvador.
- Peraza Barroso, Mayrelis (2000) Tesis: *Desarrollo de la creatividad en talleres aplicados*. Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona: Cuba.
- Ramírez, Socorro Martín del Campo (2000) *El papel de la educación artística en el desarrollo integral del educando*. *Educación: Revista de educación*, número 15, octubre-diciembre: México.
- Vera Verján, Bertha Lorena (2000) *El arte: factor determinante en el proceso educativo*. *Educación: Revista de educación*, número 15, octubre-diciembre: México.
- Ziegler D., María Magdalena y Bracho de Torrealba, Magalia (2000) *Creatividad, aula y arte (la creatividad en rebelión)*. *Educación: Revista de educación*, número 15, octubre-diciembre: México.

■ Páginas electrónicas:

- www.crayola.com “Tools for Child Development through Art Education”.
- www.art.sdsu.edu “Art Basics: The 7 Formal Elements of Art Design”. School of Art, Design, and Art History, San Diego State University.
- www.guggenheim.org Waldman, Diane. “Collage.” Guggenheim Museum Concept Directory.

■ Entrevistas y discusiones mantenidas con:

- Mónica Mejía, asistente de dirección, Centro Cultural de España, El Salvador.
- Eugenio Menjivar, diseñador ambiental y docente de diseño, El Salvador.
- Reuben Negrón, artista visual, Estados Unidos.
- Samuel Riera, artista visual y docente de artes plásticas, Cuba.
- Vanessa Rivero, artista visual y docente de artes plásticas, México.

■ Contribuciones de textos por:

- “Danza”. Paola Lorenzana, técnica en comunicación social, especializada en desarrollo humano, arte y cultura.
- “El arte dramático o teatro”. Christian Rivero Ramirez, candidato a Doctorado en Humanidades, Instituto Séneca de la Universidad Carlos III de Madrid.
- “Música” John Dinning, licenciado en música de la Universidad de Massachusetts en Amherst y miembro de la Orquesta Sinfónica de El Salvador.

La buena labor docente debe ser exigida y reconocida por toda la sociedad. El sistema educativo deberá contar con docentes competentes y motivados, de modo que su trabajo redunde en beneficios para las generaciones de niños, niñas y jóvenes que transitan año tras año por las aulas en todos los niveles educativos. El personal docente es protagonista; puede hacer la diferencia en la vida del estudiantado y lograr la efectividad del proceso educativo.

Los módulos de especialización docente en Lenguaje que ahora presentamos buscan dotar a los y las docentes de primero y segundo ciclos de Educación Básica de herramientas, conocimientos y metodologías que les permitan desarrollar con sus estudiantes niveles más complejos de lectura y escritura.

Cada módulo se enfoca en un área específica de las cuatro competencias de lenguaje: i) comprensión oral; ii) expresión oral; iii) comprensión lectora; y iv) expresión escrita, con el fin de brindarles al personal docente tiempo y práctica suficientes para apropiarse de estas metodologías y así potenciar aprendizajes más significativos en sus estudiantes.

