

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

Roxana Salazar

Bolivia

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Los especialistas, psicólogos, sociólogos, pedagogos coinciden, desde los años 50 del siglo pasado, que el despliegue creativo y el arte tienen una fuerte influencia en el desarrollo cognitivo, emocional y físico del niño.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Gardner (1982) manifiesta que: "las artes en general ayudan a los niños a organizar su experiencia de vida, a conocerse a si mismos y a entender el mundo que les rodea. Al estar los sistemas simbólicos integrados a las artes, los niños experimentan con la manipulación y comprensión de los objetos, sonidos, moldes, formas, sombras, movimientos, estructuras, que tienen la cualidad de referirse a algo, ejemplificar o expresar algunos aspectos del mundo."

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- La representación de las artes plásticas desencadena múltiples acciones en el niño:
 - El ejercicio motor desarrolla la motricidad fina
 - Se integra una acción perceptiva, de apreciación visual, que guía los movimientos motrices hacia una inconsciente búsqueda de estética, donde aparecen formas.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Con los estímulos de propuestas perceptuales el niño acumula sólidas bases y sobre todo, siente libertad para crear con grandes posibilidades de hacer arte

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Las artes comprometen a los niños en desafíos creativos que se ambientan en sus cerebros y estimulan la creatividad de sus actos.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Una imagen artística no solo es producto de la percepción por los sentidos, sino también es producto de la representación.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- CREATIVIDAD ES UN PROCESO DE CONCRECIÓN DE IDEAS QUE BUSCA LO NUEVO.

un proceso donde confluyen: el niño como tal, el proceso creativo y el producto creado, que sería el arte.

- INNOVAR ES UNA CONDICIÓN FUNDAMENTAL DE LA CUALIDAD CREATIVA.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

¿Qué es el proceso creativo?

... es el proceso de traer a la realidad un producto original e inventivo. Este proceso generalmente involucra imaginación y el deseo de ir mas allá de las reglas establecidas, añadiendo la disciplina para completar la meta como nivel de satisfacción propia o individual. (Wright, 1987)

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- CREATIVIDAD ES:
 - ALGO NUEVO
 - ALGO UNICO
 - ALGO ORIGINAL
 - JUGAR CON IDEAS
 - SOLUCIONAR PROBLEMAS
 - MIRAR CON OJOS PROPIOS
 - HACER COSAS DE MANERA DIFERENTE
 - SUPERAR LA RUTINA
 - INVENTAR
 - COMBINAR SENSACIONES
 - TRANSFORMAR OBJETOS Y SITUACIONES

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

Por qué los niños pequeños pueden desplegar creatividad?

Citaremos algunas características propias de la edad que favorecen la creatividad en los niños pequeños:

- **Son desinhibidos**
 - Son independientes
 - Son exploradores netos
 - No se rigen a los moldes y modelos preestablecidos
 - Hacen cosas diferentes
 - Les gusta jugar
 - Son curiosos
 - Les gusta aprender cosas nuevas
 - Son espontáneos
 - Son libres
 - Practican el despliegue natural de la creatividad
 - Les gusta opinar
 - Usan símbolos

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Muchos autores definen la necesidad de alfabetizar en la capacidad de comprender el lenguaje visual.
- Para ello nos valemos de las obras de arte, del patrimonio artístico de la humanidad.
- Las imágenes del pasado nos comunican historia, época, lugares, costumbres, valores, identidades, emociones, aspectos objetivos y subjetivos.

PINTURA MODERNA: CEZANNE
MONTAGNE SAINTE VICTOIRE (1902-1906)

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Cualquier persona puede acercarse a los senderos del arte. No es ningún privilegio sobrenatural de "seres excepcionalmente dotados" el ser artistas.
- Los niños están naturalmente dotados de capacidades y potencialidades que hay que ayudar a descubrir, exteriorizar, manifestar.
- Labor del compromiso de los maestros, de los padres y de la comunidad.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- EL ARTE ES LA EXPRESION MATERIAL Y/O VERBAL DE CÓMO VEMOS Y SENTIMOS EL MUNDO.
- ES UNO DE LOS LENGUAJES UNIVERSALES DEL HOMBRE.
- ES UN MEDIO Y UNA FORMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERES HUMANOS, SEAN ADULTOS O NIÑOS, HOMBRES O MUJERES, RICOS O POBRES, HABLEN DIFERENTES IDIOMAS O PERTENEZCAN A DIFERENTES CULTURAS Y/O RELIGIONES.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- En las artes plásticas se desarrolla el lenguaje visual, lenguaje que se aprende desde que abrimos los ojos.
- Este lenguaje visual no reemplaza la palabra, la puede complementar y ampliar con el dialogo del movimiento o del sonido de fondo.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Las **artes plásticas**. Comunicación de la imagen visual; dibujo, pintura, collage, modelado, escultura, construcción y otras. Comunicar belleza a través de la imagen en dos o tres dimensiones.
- La **música**. Comunicación a través del canto, coros, ritmo, sonido musical en diferentes instrumentos musicales. Comunicar belleza a través del sonido y la voz.
- La **literatura**. Comunicación a través de la palabra oral o escrita, cuentos, poesía, rimas, trabalenguas, adivinanzas, etc. Comunicar belleza a través de la palabra.
- La **expresión corporal**. Comunicación a través del movimiento del cuerpo, danza, baile, representación teatral, juego de movimientos, mimos, juegos de gesticulación. Comunicar belleza a través de los movimientos y los gestos.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- **HIPOTESIS**

EL NIÑO PUEDE
DESARROLLAR SU
POTENCIAL
CREATIVO A PESAR DE
LAS CONDICIONES DE
POBREZA EN TANTO Y
EN CUANTO SU
CEREBRO NO ESTE
AFECTADO Y CUENTE
CON UN AMBIENTE
MOTIVADOR EN SU
ENTORNO,

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

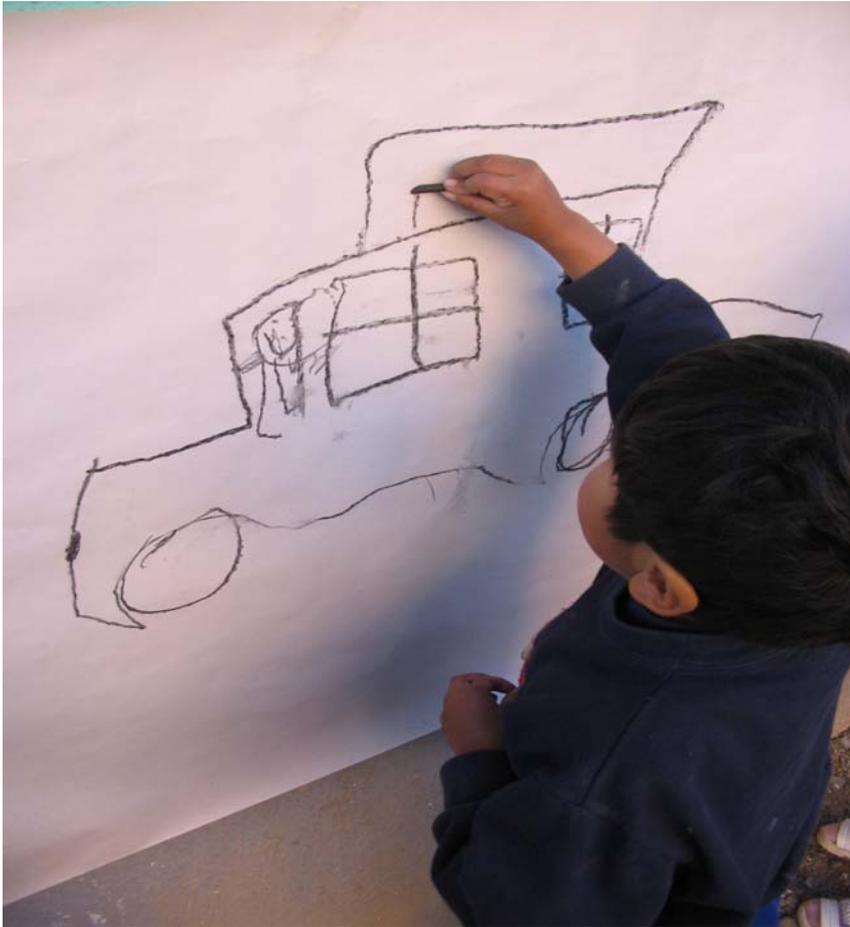

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

Dibujo del dios Enki en una embarcación.

LA IMPORTANCIA DEL ARTE Y LA CREATIVIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA

Dibujar y pintar favorecen el registro del pensamiento.

El dibujo es producto del pensamiento, facilita la formulación o representación de un objeto o una idea.

Los niños expresan sus ideas en dos o tres dimensiones.

El dibujo es una técnica de representación de una idea o de un objeto.

La representación del dibujo implica dominar la técnica y los niños deberán ejercitarla libremente con los métodos tradicionales o alternativos

LA IMPORTANCIA DEL ARTE Y LA CREATIVIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA

- PINTURA MARINA NUÑEZ DEL PRADO-ALTIVEZ- PASTEL- BOLIVIA
- PINTURA MODERNA ROBERT DELAUNAY PAYSAGE AU DISQUE 1906

PINTURA GAUGUIN IA ORANA MARIA 1891-92

El color que se aplica pintando produce en los niños una intensa emoción.

Con la libre experimentación los niños ingresan a un mundo fascinante donde descubren el universo del color.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

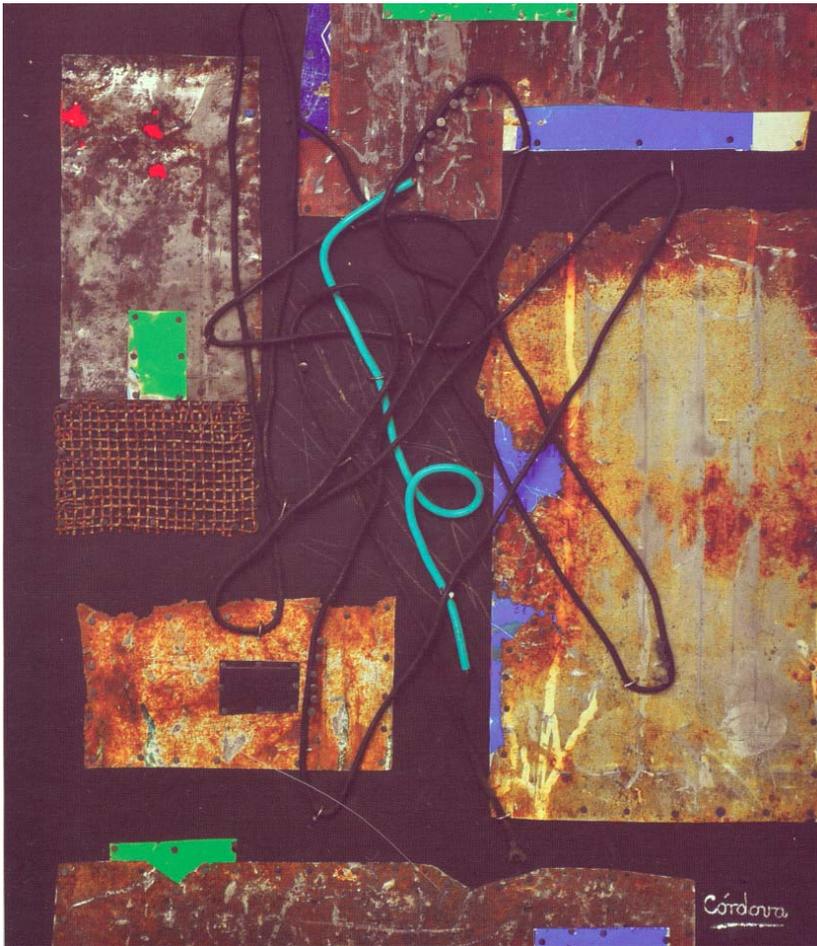
El ejercicio con el color a través de las manchas permitirá expresar una idea que poco a poco toma forma complementada con varios o un solo color

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

COLLAGE de telas andinas. INES CORDOVA - TELURICA -
Bolivia 1983

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

El collage como obra de arte fue desarrollado por el pintor francés Georges Braque y por el artista español Pablo Picasso durante su periodo cubista en las dos primeras décadas del siglo XX. En la década de los sesenta el Pop Art introdujo objetos de gran tamaño en los collage como trozos de metal, repuestos de maquinas o de automóviles y grandes piezas de madera.

Los niños aprenden a cortar y pegar diferentes materiales. Adherirlos a una superficie de acuerdo al orden que ellos elijan.

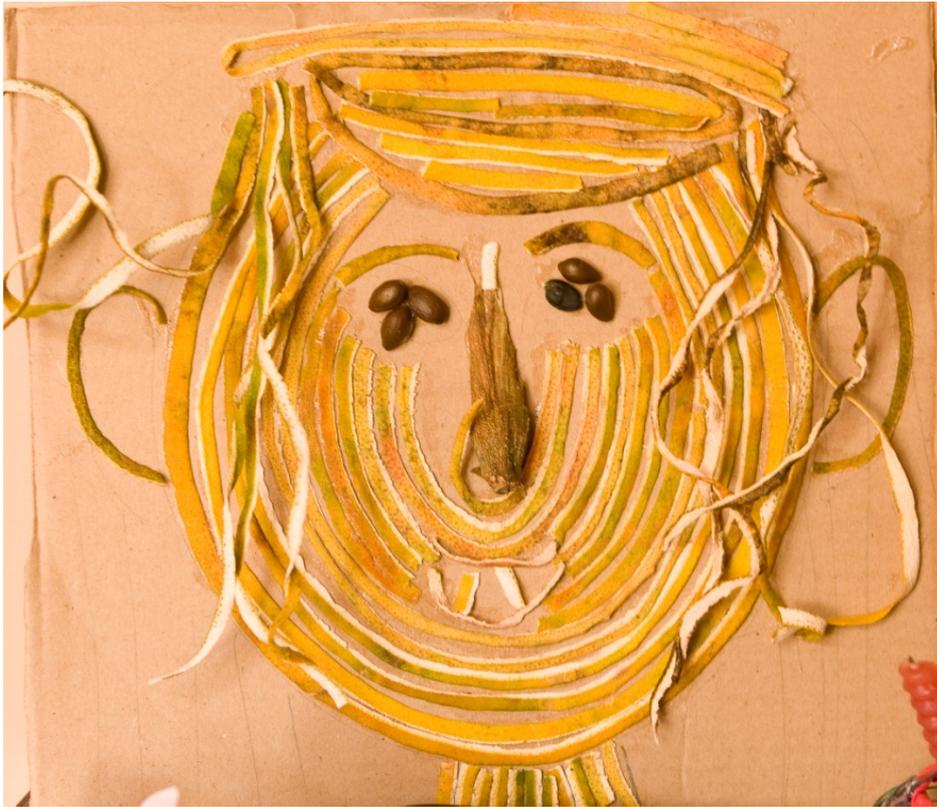
COLLAGE INES CORDOVA- MARAÑAS DE LA VIDA-1998

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- Dos elementos complementan la representación artística:
- la habilidad motora y
 - la maduración cognitiva del elemento a representar,

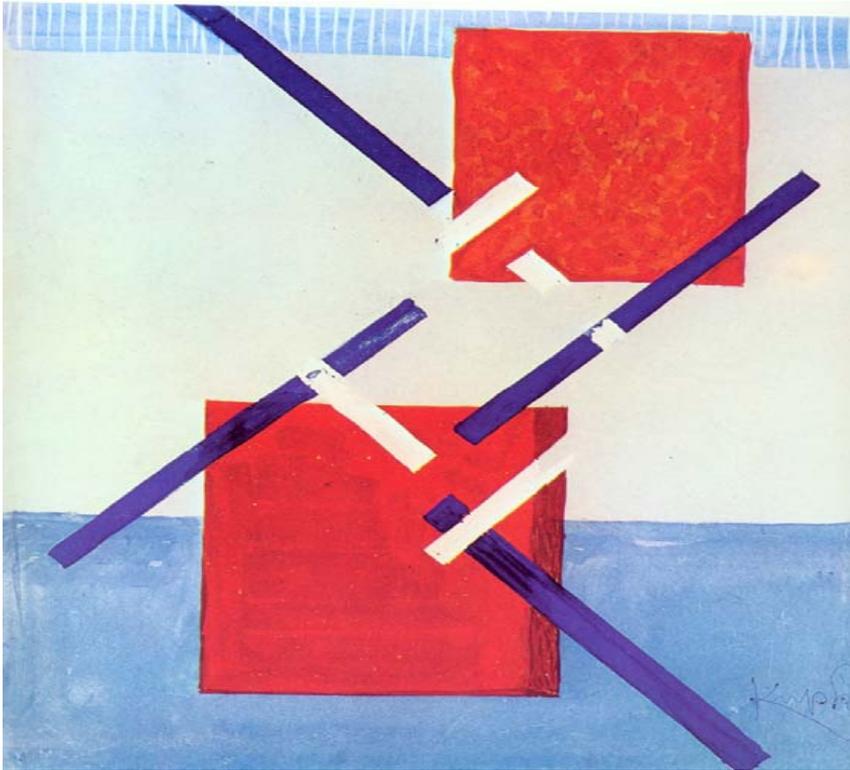
LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

COLLAGE CON ELEMENTOS DE LA NATURALEZA: cáscara de naranja, semillas de frutos, maíces, hojas,

COLLAGE FRANCOIS KUPKA- CONTRAPOINTS LIES-1933

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

MODELADO ESCULTURA

- El modelado brinda a los niños la posibilidad de la multi-direccionalidad, que significa que su obra puede mirarse o apreciarse de diferentes ángulos.
- Ya no tenemos formas planas, sino que se aprecia el volumen, algo que tiene cuerpo y puede sostenerse sobre sí mismo.

DANIELLE CAILLET – RECORDANDO A PALOMA (1985)
BRONCE SOBRE BARRO

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- La cerámica es barro cocido que se obtiene de una tierra arcillosa y plástica secada al sol o cocida a fuego.
- El modelado a mano ayuda a desarrollar la imaginación creadora del niño en cualquier contexto

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

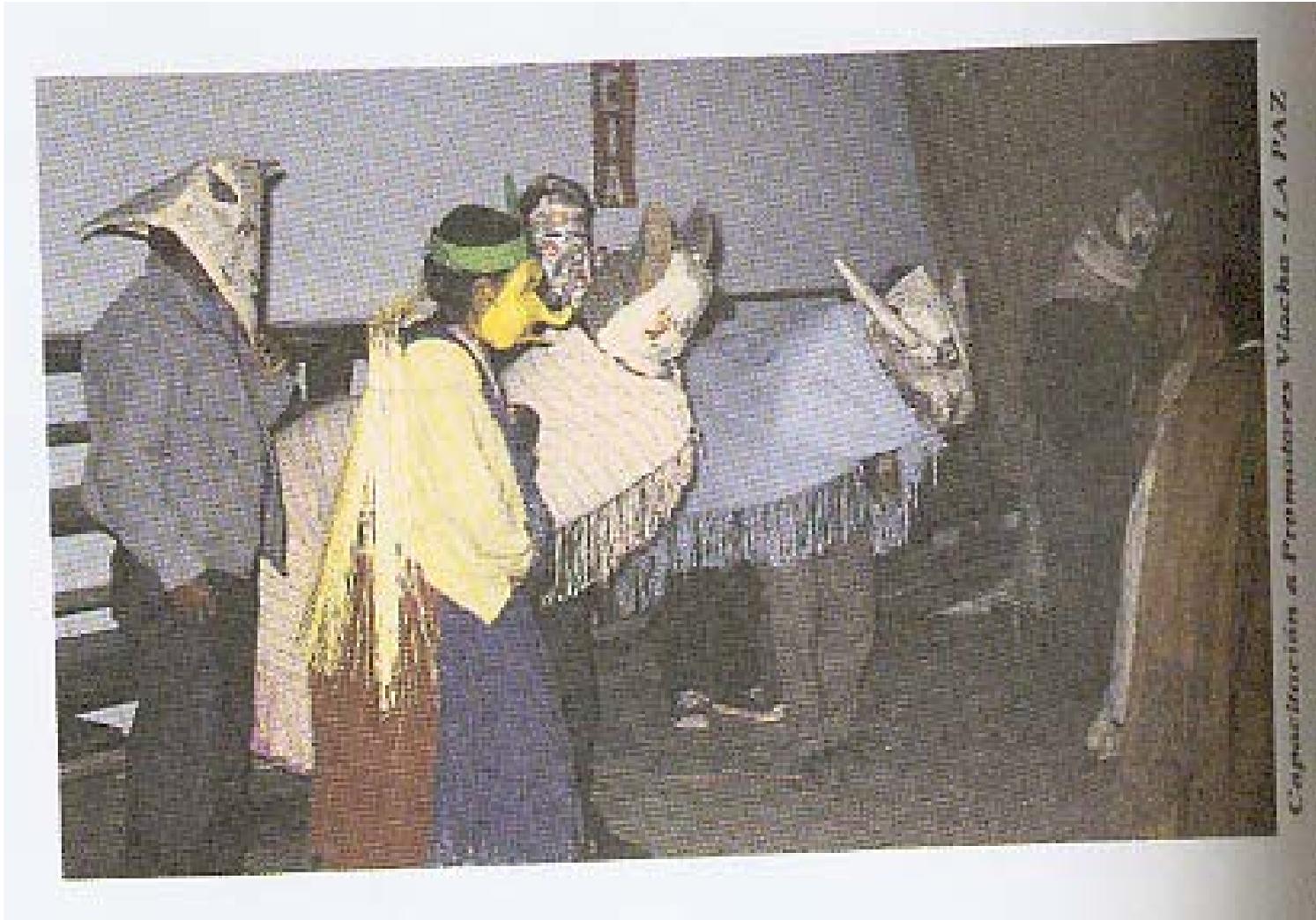
Ofrecer a los niños los elementos que tienen en su entorno natural, cultural, social.

Con gran habilidad y creatividad los artesanos bolivianos fabrican las mascararas del carnaval de Oruro que es patrimonio de la humanidad.

Utilizar mascararas conlleva una rebelión que rompe con la rutina diaria en pro de un nuevo orden del que emerge lo oculto y sucede lo inesperado.

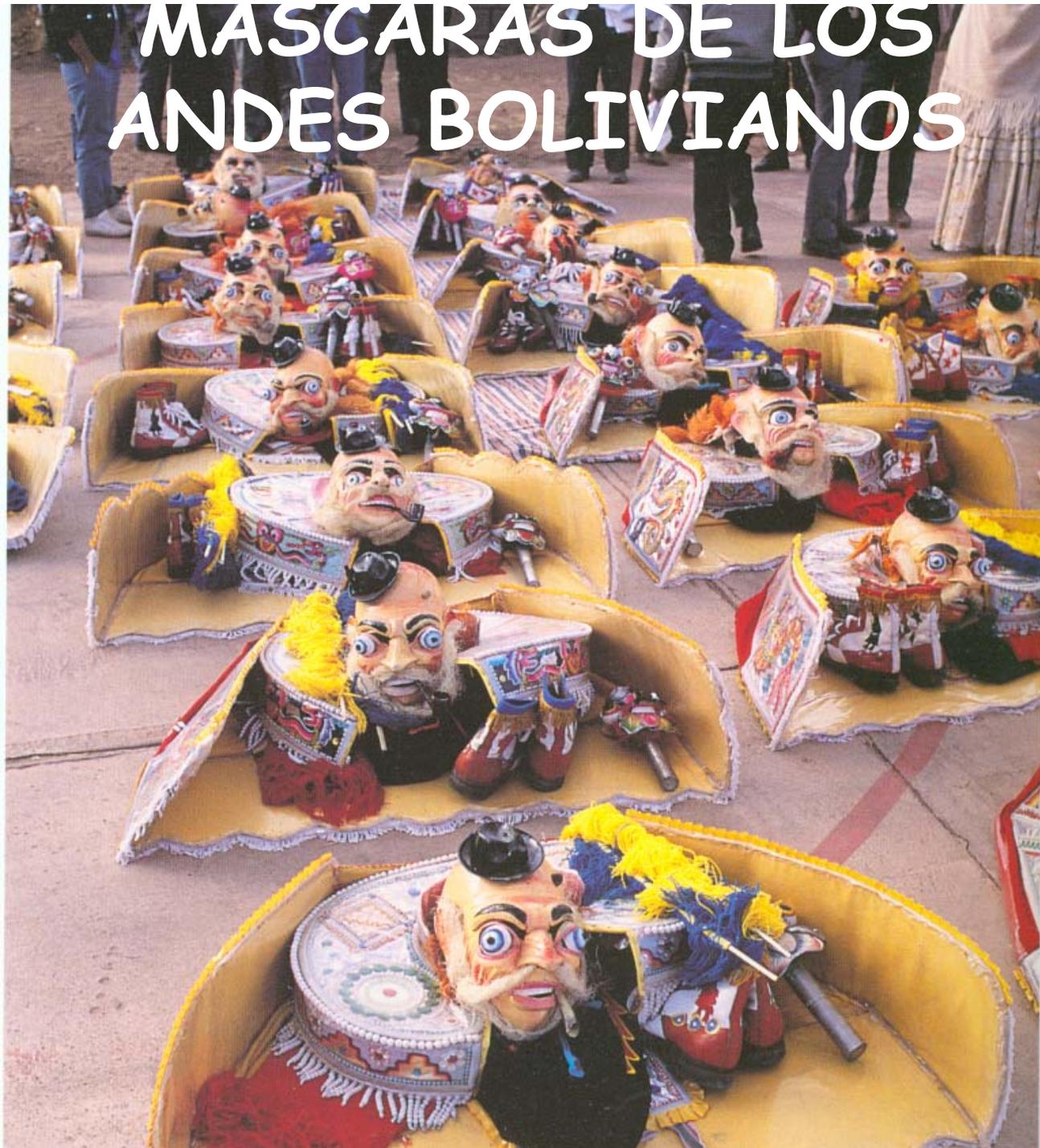
Mascararas del Folklore Boliviano

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

Compañía de Promotores Vochu - LA PAZ

MASCARAS DE LOS ANDES BOLIVIANOS

Elemento festivo o ritual que ayuda al hombre a encontrarse, negarse o inmortalizar a aquel, que según su cultura, lo merece

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

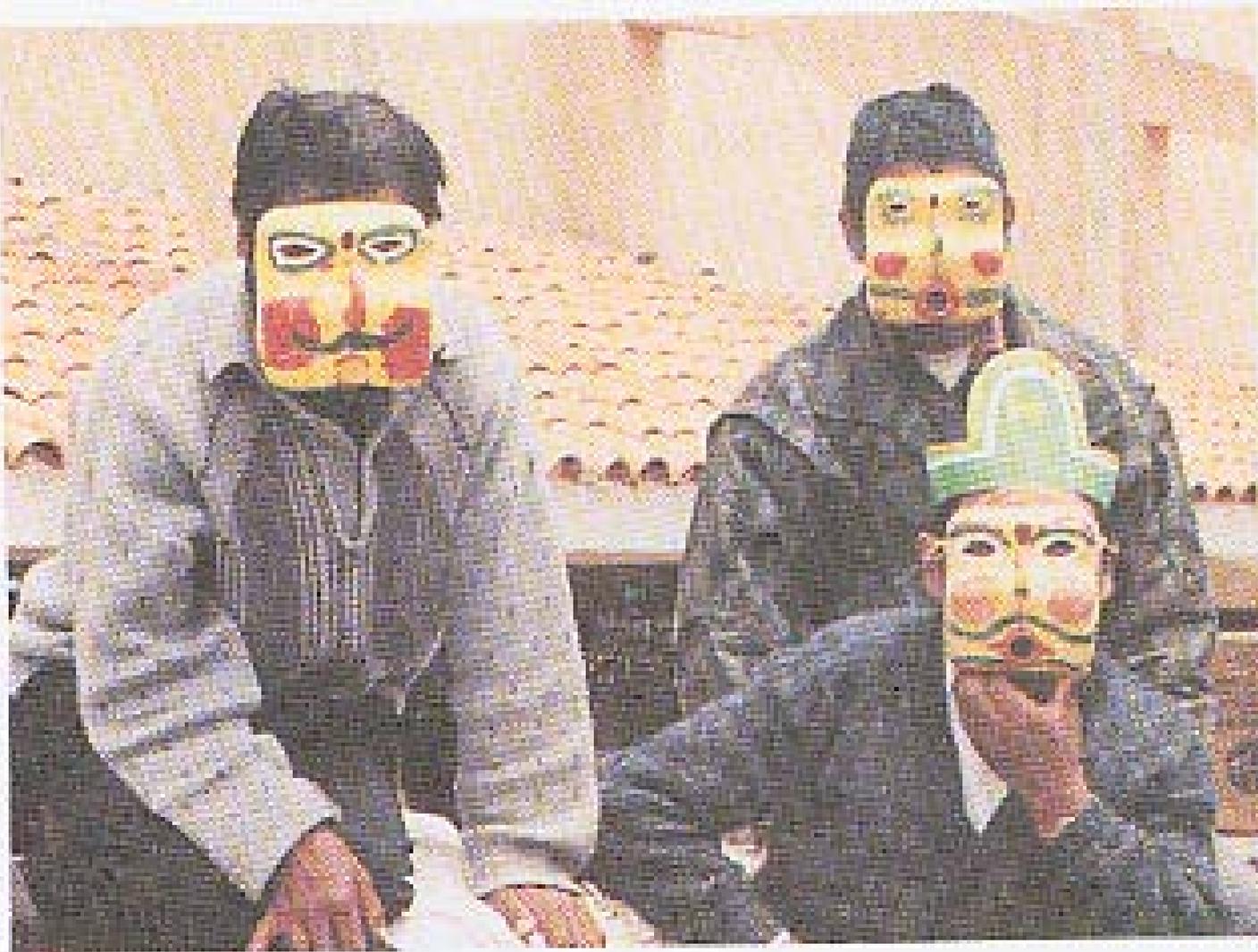

CIDI Següenca - LA PAZ

Cada cultura tiene manifestaciones propias, las mismas que reafirman su identidad y se expresan en la danza, la música, la vestimenta y las máscaras como parte integrante de la misma.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

Promotores con Máscaras de Bidones de aceite

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

CONSTRUCCIÓN: CATEDRAL DE BRASILIA- OSCAR NIEMEYER

A través de un proceso de experimentación libre, el niño define ambientes que el mismo sugiere, sean verticales u horizontales

Por la edad de los preescolares no es posible la asimilación de teorías científicas, sin embargo se guían por la fuerza de la intuición, imaginación y creatividad

CONSTRUCCIÓN GAUDI- BARCELONA

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- El propósito del juego a la construcción es abrir la mente y el espíritu del niño, liberar sus energías a una dimensión creativa para cerrar espacios, hacer puentes, torres, estructuras, buscar equilibrios, etc.

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- **CONSTRUCCIÓN:**
ESTRUCTURA CON
PAPEL PERIÓDICO

Capacitación a Educadoras

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD Y EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

- **MATERIALES ALTERNATIVOS**
AMBIENTES ESTIMULANTES-OFFERTA DE MATERIALES VARIADOS
- **Naturales** Proviene de la naturaleza, tienen componentes orgánicos. Vegetales, de la tierra, del mar, etc. Reflejan el medio ambiente en el que se vive.
- **De deshecho** Proviene de la basura del mundo moderno, de los envases desechables, de materiales en desuso que pueden reciclarse para el juego y la recreación, saldos de fábricas e industrias, y de construcciones. Reflejan la época en que se vive.
- **Industriales** Proviene de las industrias de juguetes y material didáctico. Encaje, encastre, Lego, Rasty, Bloques, de plástico o de madera, pinturas no tóxicas, etc. Reflejan el nivel económico y social.

MATERIALES NATURALES

Le Québec

MATERIALES DE DESHECHO

Los materiales deben ser primero clasificados, limpiados y desinfectados.

Se puede emplear un solo material o varios en una actividad.

MATERIALES DE DESHECHO

El papel periódico es un material sumamente versátil con múltiples posibilidades de utilización.

Fabricando disfraces solo con periódicos. Un desafío a la creatividad de los educadores.

MATERIALES DE DESHECHO

SOLUCIONES CREATIVAS CREATIVY SOLUTIONS

