

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

LITERATURA INFANTIL: UN MEDIO PARA DESARROLLAR
LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN EN EL NIÑO.

LORIENZA

ARRIQUI

DAVALOS

Trabaja presentada para optar por el título de Licenciado en
Pedagogía con reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
según acuerdo número 871125 con fecha 18-III-87.

ZAPOPAN, JALISCO,

MAYO DE 1996

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

**LITERATURA INFANTIL: UN MEDIO PARA DESARROLLAR
LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESION EN EL NIÑO.**

LORENZA

ARREGUI

DAVALOS

Tesis presentada para optar por el título de Licenciado en
Pedagogía con reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA,
según acuerdo número 871125 con fecha 18-III-87.

ZAPOPAN, JALISCO,

MAYO DE 1996

CLASIF: _____

ADQUIS: 47302

FECHA: 02/08/02

DONATIVO DE _____

\$ _____

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

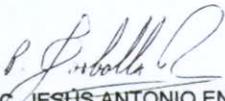
SEDE GUADALAJARA

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Srita. Lorenza Arregui Dávalos
Presente.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes Profesionales y después de haber analizado el trabajo de titulación en la alternativa Tesis titulado "LITERATURA INFANTIL: UN MEDIO PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN EN EL NIÑO" presentado por usted, le manifiesto que reúne los requisitos a que obligan los reglamentos en vigor para ser presentado ante el H. Jurado del Examen Profesional, por lo que deberá entregar ocho ejemplares como parte de su expediente al solicitar el examen.

Atentamente.

LIC. JESÚS ANTONIO ENG DUARTE
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

MAYO, 1996.

Lic. Jesús Antonio Eng Duarte
Presidente de la Comisión de
Exámenes Profesionales
Universidad Panamericana, Guadalajara
Presente

La que suscribe **Lic. Mónica García de Luca** hace constar que la tesis "**LITERATURA INFANTIL: UN MEDIO PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN EN EL NIÑO**", presentada por la señorita **LORENZA ARREGUI DÁVALOS** para optar por el título de Licenciado en Pedagogía, ha sido concluida en esta fecha, por lo que se presenta a usted para su debida revisión ante la Comisión de Exámenes Profesionales.

Agradeciendo la deferencia de la Escuela a su cargo para la asesoría de la investigación realizada, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

LIC. MÓNICA GARCÍA DE LUCA
ASESOR DE TESIS

ÍNDICE

	PÁG.
INTRODUCCIÓN	1
<u>CAPÍTULO I</u>	
EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD	
I.1 LA EXPRESIÓN Y SUS MANIFESTACIONES	12
I.2 LA CREATIVIDAD COMO FORMA DE VIDA	19
I.3 INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD	35
I.4 EL PROCESO CREATIVO	40
I.5 EL PROCESO DE DESARROLLO DEL ARTE EN EL NIÑO	53
I.6 HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD	88
<u>CAPÍTULO II</u>	
LA LITERATURA COMO UNA FORMA PARTICULAR DE EXPRESAR LA CREATIVIDAD	
II.1 EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO Y EL SER HUMANO	105
II.2 ARTE Y LITERATURA	116
II.3 EL ARTE DE ESCRIBIR PARA NIÑOS	129
II.4 JUEGO, MAGIA Y CREACIÓN EN LA LITERATURA	138
II.5 EL NIÑO PUEDE SER ESCRITOR	141
II.6 NIÑOS LECTORES Y LITERATURA INFANTIL	147
II.7 DINÁMICAS DE LITERATURA INFANTIL	156

CAPÍTULO III

EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA LITERATURA

III.1 PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA	191
III.2 EL MUNDO INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA DEL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES	202
III.3 EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EL MUNDO INFANTIL A TRAVÉS DEL ÁREA ARTÍSTICA	210
III.4 ARTE, LITERATURA Y CREATIVIDAD	222
III.5 EL MAESTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EL NIÑO	227

CAPÍTULO IV

DERIVACIÓN PRÁCTICA

IV.1 OBJETIVO GENERAL	231
IV.2 CONTENIDO	233
IV.3 DESCRIPCIÓN	235

CONCLUSIONES	260
---------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	270
---------------------	-----

INTRODUCCIÓN

La inquietud por realizar un estudio sobre la "literatura infantil como medio de desarrollo de la creatividad y la expresión en el niño" surgió por diferentes razones.

Por un lado, está la necesidad de formar al hombre integralmente. Y desde este punto de vista, la creatividad es una parte muy importante dentro de la educación que pretende lograr este fin.

Por otra parte, el mundo cambiante, materializado y consumista, necesita cada vez más de personas sensibles, capaces de sorprenderse y de crear; de enfrentar cambios y adaptarse a ellos, con una identidad y unos valores firmes. Se requiere de gente perseverante y optimista, segura de sí misma y orgullosa de su país. Conocedora de su cultura, respetuosa de las personas, y capaz de expresarse y ser miembro activo del mundo. Y en todo esto, la creatividad juega un papel muy importante, pues facilita el desarrollo de estas características.

De aquí que se considere imprescindible educar la creatividad, y que mejor que hacerlo desde la infancia, cuando ésta es una parte importante de la vida del niño.

Una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la literatura infantil, pues responde a la necesidad de estimular la libre expresión en el niño y a fortalecer su desarrollo afectivo. Esto permite que su formación sea más completa y armónica, al mismo tiempo que logra despertar su sensibilidad y correcta percepción de la realidad que lo rodea.

Así mismo, está la necesidad de que el niño aprenda a disfrutar y comprender las manifestaciones artístico-literarias, no como experiencias excepcionales, sino como parte de su vida cotidiana; destacando como primordial el favorecer el desarrollo de su capacidad creativa.

Todo esto fundamenta la hipótesis de que sí se desarrolla la mente creadora del niño a través de la literatura infantil; entonces la formación de su personalidad y la percepción del mundo que lo rodea se verán beneficiados.

De esto se deriva el problema de investigación: ¿cómo desarrollar la mente creadora del niño?, y ¿qué efectos tiene el desarrollo de la creatividad mediante la expresión literaria en la personalidad del infante?

Los objetivos que se persiguen en este estudio son:

- Fomentar el crecimiento integral del niño a través del desarrollo de la creatividad y la expresión, mediante la literatura.
- Favorecer el desarrollo afectivo del niño.
- Dar a conocer cómo repercute el desarrollo de la creatividad del pequeño en su desenvolvimiento.
- Definir las estrategias formativas más adecuadas para fomentar el desarrollo de la creatividad del niño mediante la literatura infantil.

Y para comprender mejor el desarrollo de la investigación, se procede con la presentación del contenido de la misma.

Este estudio consta de cuatro capítulos.

En los tres primeros se incluye el marco teórico que fundamenta la investigación. El cuarto capítulo abarca la derivación práctica de la misma.

En el capítulo uno, titulado Creatividad y Expresión, se analizan los conceptos de creatividad, sus manifestaciones, proceso y repercusión en la vida del niño. Se entiende la creatividad como una capacidad humana educable y perfectible, que es principio de bienestar y progreso en el mundo de cambio que estamos viviendo. De aquí la necesidad formar individuos críticos y creativos.

Ante esto, se requiere prestar atención a la enseñanza de habilidades que contribuyan al desarrollo de la creatividad. Se deben conocer y valorar los rasgos de la personalidad que impliquen un potencial creador, identificarlos para desarrollar personas más abiertas, más independientes en el pensar y en el actuar, más perceptivas e intuitivas, flexibles, espontáneas, imaginativas, tolerantes ante la ambigüedad, sensibles a los valores estéticos y seguras de sí mismas.

Y una manera de desarrollar la sensibilidad infantil, de posibilitar su expresión, en definitiva, de desarrollar la capacidad creadora del niño, es a través de la literatura infantil, que por ser creativa en sí misma, es formativa, transformadora y liberadora; su experiencia misma es una experiencia educativa, y además, estimula la imaginación.

Es por eso que en el capítulo dos, titulado la Literatura como una Forma Particular de Expresar la Creatividad, se profundiza en el papel de la literatura como un medio para desarrollar la mente creadora del niño, así como en los beneficios que la educación literaria puede proporcionar. Se incluyen además una serie de dinámicas que promueven en el infante el gusto por la literatura.

En el capítulo tres se da una visión general del Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, propuesto por la SEP, que pretende vincular el proceso educativo a la vida de la comunidad y a la realidad sociocultural del educando, mediante actividades de redescubrimiento de su medio, que mejoren su comprensión del mundo y estimulen su imaginación, su curiosidad, su capacidad de asombro y su sensibilidad; y que además fomenten la apreciación del patrimonio cultural y la participación creativa de los niños en actividades culturales.

Además, se hace referencia a la necesidad de hacer frente a la tendencia actual de sobrevalorar el desarrollo intelectual del niño y menospreciar su expresión artística, que implica el desarrollo de la creatividad, y que repercute en su desarrollo emocional y afectivo.

Éste plan se conforma de cuatro áreas, entre ellas está el área de interés artístico, dirigida a estimular la libre expresión en el niño y a favorecer el desarrollo de su capacidad creativa, así como a la comprensión adecuada de las diferentes manifestaciones y expresiones del arte y la valoración social del trabajo artístico.

Una de las posibilidades de desarrollo que se proponen en el área artística, es la educación literaria, que mediante juegos y ejercicios creativo-literarios, ofrece oportunidades para imaginar, expresar y crear libremente.

De ésto nació la idea de proponer como derivación práctica un cuento para niños. Ésta propuesta representa la materialización de una inquietud que surgió, entre otras cosas, por la necesidad que hay en México de encontrar recursos que permitan sistematizar el desarrollo creativo. Por ello se planteó la posibilidad de elaborar un cuento educativo para niños que contemple el desarrollo de la creatividad a través de la expresión literaria.

CAPÍTULO I

EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

"Todo lo que existe en el mundo es Naturaleza, o bien es Cultura. La cultura es la obra del hombre: es su creación; es el arte en el sentido original de la palabra, que no implica las bellas artes, sino todo lo artificial: los artefactos, lo producido y fabricado por el hombre"¹. Es la transformación de la naturaleza para el bien individual y comunitario por medio de la inteligencia y la voluntad. El hombre está en potencia de ser creador, y eso lo distingue enormemente de los otros seres creados.

Crear es "producir significados nuevos, hacer surgir caminos y respuestas donde sólo existen incógnitas y retos"². Por ello es tan importante desarrollar esta habilidad para el perfeccionamiento del hombre y educarla.

Educar, viene del latín educare; y etimológicamente puede decirse que, "de una parte, <<conducir>>, <<educar>> será tanto como <<conducir>>, llevar a un hombre de un estado a otro, de una situación a otra"³. También, etimológicamente, la educación significa <<sacar de>>, <<extraer>>; según esto "la educación sería la acción de sacar algo de dentro del hombre"⁴. Esta noción da dos características a la educación: primero, no se trata de un resultado, sino más bien de un proceso, de un movimiento; y segundo, hace referencia a una interioridad en el hombre. Resumiendo, dice García Hoz que la educación consiste en el "perfeccionamiento intencional de las potencialidades específicamente humanas"⁵.

Todo perfeccionamiento humano de algún modo empieza por ser

¹ RODRÍGUEZ ESTRADA, M. "Psicología de la Creatividad", P. 11.

² SEFCHOVICH, G. y WAISBURD, G. "Hacia una Pedagogía de la Creatividad", P. 20.

³ GARCIA HOZ, V. "Principios de Pedagogía Sistemática", P. 17.

⁴ Idem

⁵ Ibidem, P. 25.

perfeccionamiento intelectual y volitivo. "El saber y el saber hacer sustentan la vida humana": De aquí las estrechas relaciones entre la educación y la cultura. De hecho, educación puede entenderse además como "actualización de la cultura"⁶.

Por otro lado, la cultura hace referencia a la naturaleza; y ésta es un modo de ser para hacer, es la esencia como principio de operación. Cultura y naturaleza se relacionan en tanto que la primera puede ser intervenida, modificada, perfeccionada por la acción del hombre.

Considerar la educación como la actualización de la cultura significa "hacer realidad actual la cultura en unas personas o en un grupo humano determinado"; con otras palabras, también podría decirse "dar vida o vitalizar la cultura"⁷.

Vitalizar o actualizar la cultura mediante la educación implica muchos aspectos de la formación del hombre. Sin embargo, se observa que aún cuando uno de los principales objetivos de la educación es la formación de individuos críticos y creativos, los sistemas tradicionales, basados en el aprendizaje de contenidos, no han proporcionado la manera de alcanzar este propósito. Ante situaciones semejantes, se necesita centrar la atención en la enseñanza de las habilidades que contribuyan a desarrollar la creatividad.

Es por ello que éste capítulo incide en el importante aspecto de la creatividad en el niño, tanto en el juego como en la imaginación, en el desarrollo de sus habilidades de lenguaje y de expresión, de su capacidad mental, de reflexión y de

⁶ Cfr. Ibidem, P. 28.

⁷ Cfr. Idem.

razonamiento.

Por un lado, la mayoría de la gente está de acuerdo en que la creatividad es natural en los niños. Sin embargo, es una habilidad delicada que se puede destruir fácilmente. Hace falta mayor conocimiento respecto a su significado y sus implicaciones; así como a los modos en que puede ser estimulada.

Además, no siempre se aprecia en la individualidad infantil, la naturaleza creativa del niño. Se prefiere que todos los niños actúen en forma semejante; que formen parte de un modelo, y esto puede dañar realmente el buen concepto que tienen de sí mismos.

Es por ello que se hace necesario conocer lo suficiente acerca de la "creatividad"; y tener la habilidad necesaria para ayudar a los niños a "expresar" su "naturaleza creativa"; es decir, a educarla, impulsar su desarrollo y su expresión para que puedan manifestar lo que son, lo que llevan dentro, lo que perciben del mundo y se den cuenta de todo lo que su imaginación puede crear.

Se debe captar la importancia que tiene la creatividad para los niños, tener la capacidad de identificarla y de ayudarlos a desarrollar el deseo de expresar esa naturaleza.

Además se debe recalcar que la creatividad puede manifestarse mediante la expresión artística, y que ésta puede constituirse en instrumento de desarrollo y, como tal, en parte integral del proceso total de crecimiento del niño. Es decir, ayuda a

descubrir el potencial creativo.

De ahí que se deba fomentar frecuentemente la creatividad y desarrollar actividades artísticas en los niños. El mundo necesita más personas capaces de inventar cosas nuevas que de personas que conozcan muy bien el funcionamiento de las ya existentes. Pues ser creativo es inventar nuevas formas de lograr un objetivo; y como los materiales que se usan para la expresión artística carecen de una forma definida, se convierten por ello en el instrumento ideal para desarrollar la creatividad.

"La única manera de sobrevivir en un mundo golpeado por el cambio es a través de la creación y de la innovación"⁸, dice E. Raudsepp. Y es que la creatividad sugiere:

- renovarse, renacer, nacer cada día;
- dar a la propia vida la emoción, la variedad de experiencias y el sentido de autorrealización;
- producir cosas valiosas aceptadas por los demás, que perduran;
- autodesarrollo a través del valor y de la audacia, y de la aceptación de los riesgos;
- progreso, prestigio, camino al éxito;
- agilidad para adaptarse a nuevas situaciones y retos;
- multiplicidad y riqueza de alternativas;
- sensibilidad para situaciones y problemas;
- seguridad en el futuro;

⁸ RODRIGUEZ ESTRADA, M. Op. Cit., P. 11.

- expansión de la personalidad y supervivencia más allá de la muerte;
- solución airosa de los problemas de la vida.

Es por ello que se debe entender la creatividad como una capacidad humana educable y perfectible; y comprender que en el mundo de cambio, la creatividad es principio de bienestar y progreso. Hay que conocer y valorar los rasgos de la personalidad que impliquen un potencial creador, identificarlos y desarrollar personas más abiertas, más independientes en el pensar y en el actuar, más perceptivas e intuitivas, flexibles, espontáneas, imaginativas, tolerantes ante la ambigüedad, sensibles a los valores estéticos y seguras de sí mismas.

I.1 LA EXPRESIÓN Y SUS MANIFESTACIONES

En la época actual, con el desarrollo de la civilización tecnológica, masificada y despersonalizante, se ha contribuido en gran parte a la negación casi total de la expresión y la creatividad. Existen programas educativos que por crear a los hombres que necesita la sociedad, pierden de vista al ser en su totalidad.

Se encuentra frecuentemente gente para quien lo importante es la cantidad de conocimiento que el niño debe saber, haciéndolo memorizar lo que probablemente no le será útil en su vida futura, pues dichos conocimientos sólo cuando han sido vivenciados y luego racionalizados, resultan de utilidad y de interés, y se integran al

niño; pero cuando no es así, caen en el olvido.

La expresión nace con la vida, es la manifestación más natural del ser humano, pues él es el único capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos, emociones. Es además un don y un arte; un don porque es una gracia especial que se tiene para hacer una cosa, unos tienen esta capacidad en mayor medida que otros; y un arte, porque es una capacidad humana que expresa un aspecto de la personalidad o de la realidad, no sólo a través del habla o de los gestos, sino también simbólicamente, mediante diferentes materias; y como todo fenómeno artístico, la expresión tiene también ese carácter comunicativo. Además, su función es la de establecer una armonía entre el individuo y la sociedad.

Estudios realizados con dibujos de niños, concluyen que "una educación que se proponga el cultivo y el desarrollo de valores estéticos y artísticos, no sólo posibilita el nacimiento de capacidades creativas, sino que, además, le ofrece al niño formas distintas para expresarse y comunicarse mejor".⁹

Expresar significa "manifestar los pensamientos o impresiones por medio de la palabra, de los gestos o las actitudes"¹⁰. Es exteriorizar un sentimiento, dar a conocer algo que se está viviendo en el interior.

La existencia está referida al mundo y por lo tanto está condicionada por elementos externos, que muchas veces limitan la posibilidad de expresión. Se vive en una constante relación entre el yo y el mundo, la expresión ayuda en la medida que

⁹ SEFCHOVICH, G. y WAISBURD, G. Op. Cit., P. 16.

¹⁰ PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, edit., P. 452.

permite equilibrar esta interacción y facilita la adaptación a la realidad.

"Los hombres no somos objetos del mundo sino sujetos del mundo"; sostiene Coreth. Lo que significa que "los seres humanos no somos objetos que estamos en el mundo esperando a ser manejados al servicio y gusto de la sociedad, pasivos y sin iniciativa, sino que somos individuos creativos, únicos, que experimentamos y aprendemos de nuestra propia existencia, enriquecida por la historia universal".¹¹ El hombre también está haciendo historia personal, por lo que debe expresar con más confianza lo que ocurre en su interior y vivir según sus valores para enriquecer su ser y por tanto su sociedad. Y como ya se dijo, este expresar se refiere a manifestar los pensamientos o impresiones por medio de la palabra, de los gestos o de las actitudes.

Es necesario aprender a actuar y a relacionarse con el mundo en forma activa; pues sólo a través de la relación personal se podrá lograr un mundo más humano.

La riqueza del hombre es el ser por naturaleza, un ser social. Necesita de los demás y con ellos necesita una verdadera comunicación.

Expresarse implica para el individuo el riesgo de ser aceptado o rechazado por la sociedad. Por eso, es necesario desarrollar en los niños la seguridad, la independencia y la capacidad de crítica; es decir, hacerlos capaces de expresarse correctamente sin temores y de forma creativa.

¹¹ SEFCHOVICH, G. y WAISBURD, G. Op. Cit. P.16.

I.1.1 VERTIENTES DE LA EXPRESIÓN

En la expresión se encuentran dos vertientes; una es la capacidad del hombre de dar a los demás, y la segunda es la de recibir de ellos el poder comprender e interpretar su expresión; lo que trae como consecuencia una multitud de relaciones diferentes entre los hombres.

Por un lado, es muy importante asumir el mundo en relación con los demás; que la persona aprenda a proyectarse, a descentrarse y a recibir las experiencias con mente abierta y crítica. Y esto sólo podrá darse en un clima de aceptación y de apertura.

Por otro, necesita expresarse, pues sin expresión no existe comunicación; que es transmitir, dar parte de, estar en relaciones con otras personas. Además, la comunicación es una de las más altas formas expresivas.

Por lo tanto, el ser encerrado en sí mismo, que no sabe dar ni recibir, se aniquila; en cambio, el ser abierto, está en constante encuentro con su propia vida y su propia realización.

I.1.2 MANIFESTACIONES DE LA EXPRESIÓN

El ser humano tiene a su alcance varios lenguajes, mediante los cuales se dá a entender a los demás. El más común es el lenguaje oral, a través del cual se

comunica, intercambia ideas e información. El lenguaje oral es aceptado en todas las sociedades, se practica y ejerce en todas las culturas, y alcanza su máxima expresión en la literatura y la poesía.

Pero existen otros lenguajes, los no verbales, que se emplean generalmente en forma inconsciente y que manifiestan y comunican detalles de la propia personalidad, de los sentimientos y deseos. Uno de estos es el lenguaje tónico corporal.

El lenguaje tónico corporal, es un aspecto de la conducta humana, desde esta perspectiva se observa su funcionamiento en las más diversas situaciones. Los gestos del cuerpo, la mirada, la postura, los movimientos de las manos acompañan siempre el habla y están ligados a la presencia de interlocutores al momento presente; lo que tiene en común con otras formas de lenguaje es el fenómeno de la comunicación.

La fuerza tónica que posee cada persona marca una clara pauta de su personalidad, pues se expresa sin reservas afectivas. El tono de voz y la mirada tiene a menudo más importancia que las palabras.

Desde el nacimiento existe una pérdida en la manera espontánea de expresarse del niño. Por lo tanto, el papel de los adultos consiste en propiciar un medio ambiente en el cual los sentimientos, experiencias y conocimientos se puedan expresar libremente.

En síntesis, hay varias formas de expresión que constituyen vínculos entre el individuo y la sociedad:

a) La expresión oral: voz con la palabra, permite transmitir pensamientos, vivencias y emociones; se adquiere por imitación; y al desarrollarse se convierte en expresión escrita, constituyendo así una de las manifestaciones más ricas del ser humano.

b) La expresión plástica: es el dibujo, pintura, modelado o cualquier técnica que sirva para experimentar con estructuras, plasmar vivencias, desahogar sentimientos.

c) La expresión corporal: el cuerpo es el instrumento más valioso con el que cuenta el hombre para poder expresarse. Es una fuente inagotable de experiencias. A través de él se manifiesta la propia personalidad.

Como ya se analizó, educar, desde un punto de vista etimológico, significa "llevar fuera de", es decir, "proyectar esta capacidad de expresión propia, personal, única y creadora, aceptando a cada quien tal y como es y en su totalidad".¹² Es decir, ser auténticos respetando la propia individualidad y la de los demás.

Si el hombre es capaz de expresarse correctamente y de recibir correctamente la señales que emiten los demás, será más abierto, más comunicativo, más seguro y más creativo. Por eso se hace necesario educar al niño impulsando su capacidad de

¹² Ibidem, P. 18.

expresión y de comunicación.

La casa y la escuela pueden proporcionar al niño, desde muy pequeño, la oportunidad de expresarse. De hecho, la casa es el ambiente natural del niño, es decir, es la primera sociedad, es en la familia donde el niño aprende a comunicarse y donde empieza a relacionarse con los demás. Posteriormente viene la escuela, que aumenta su sociabilización y refuerza sus aprendizajes, siendo ésta, la continuidad de la educación del hogar.

Para fomentar realmente esta capacidad de expresión, es necesario que las escuelas incluyan áreas de expresión.

Un buen programa de expresión creativa se elabora de tal forma que sea progresivo, iniciándolo en el ciclo preescolar tomando en cuenta la evolución interior del niño, para que gradualmente enriquezca su espíritu, de modo que vaya formando desde muy pequeño las imágenes, para proyectarlas en su vida diaria y en las diferentes áreas cognoscitivas y emocionales. Esta evolución debe continuar a través de toda la vida.¹³

Y esto es precisamente algo que se está dejando de lado, pues en los actuales programas educativos de primaria, se corta totalmente el esquema llevado en preescolar, y se da mucha importancia al desarrollo intelectual y cognoscitivo, olvidando el desarrollo emocional y afectivo del niño. Se hace hincapié en la inteligencia, y muy poco, o casi nada, en la creatividad. Y hay que recordar que la educación se refiere al *perfeccionamiento intencional de las potencialidades específicamente humanas*; y la creatividad forma parte de estas potencialidades.

¹³ *Ibidem*, P. 19.

I.2 LA CREATIVIDAD COMO FORMA DE VIDA

Con frecuencia en la vida diaria las situaciones o los problemas demandan enfoques novedosos que cambien el rumbo de las soluciones esperadas. Esto surge porque se requieren cambios en la manera de concebir los problemas y por otro lado está la necesidad de formar individuos críticos y creativos.

Ante esto, se requiere prestar atención a la enseñanza de habilidades que contribuyan al desarrollo de la creatividad.

I.2.1 DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD

El término creatividad ha sido estudiado por psicólogos, pedagogos y otros especialistas, y sin embargo, el ponerse de acuerdo sobre el término ha sido imposible.

Se le ha asociado con el descubrimiento o acto de crear, con revelación o inspiración, con el progreso científico en la investigación, con desarrollo tecnológico y la generación de productos de utilidad. Se ha considerado además como producto del individuo y de sus circunstancias, o bien como producto de la capacitación y estimulación adecuada.

Desde otro ángulo, también ha sido considerada para su definición y medición,

como característica personal, producto y proceso de pensamiento.

Y en resumen, se dice que "creatividad es hacer algo nuevo", "creatividad es inventar", "creatividad es transformar los elementos", "creatividad es ser original".

En lo que se ha coincidido en todas estas definiciones, es en definir "creatividad" en términos de acción y de manifestación, y es que en sí el término es dinámico, está siempre en movimiento y por lo tanto en constante cambio.

Al mismo tiempo, al hablar en términos de acción, se hace referencia a que ésta la realiza algo o alguien; y es cierto, pues los actos creativos de una persona dependen de su capacidad creadora, o sea, de su potencial creativo.

Varias corrientes filosóficas y educativas coinciden al hablar del potencial creativo innato, como un don cuyo desarrollo dependerá de las oportunidades que se le brinden para crecer. El que el potencial creativo sea innato se refiere a que todas las personas lo tienen, unas en mayor proporción que otras, pero existe en todos los hombres, pues forma parte de su naturaleza humana. Este potencial innato se va desarrollando de acuerdo a la edad y el ambiente, y se puede descubrir en las actividades que cada persona realiza, en la facilidad que presentan para hacerlas, en su comportamiento, incluso se podría decir que en su manera particular de vivir.

Rogers sostiene que hay dos formas de manifestarlo; una positiva y otra negativa para la sociedad. Y por lo tanto es responsabilidad de padres, maestros y educadores propiciar el desarrollo de la creatividad en los niños y encauzarlo para

que se manifieste de forma positiva.

Neil considera la creatividad no sólo como "un potencial que está esperando crecer y desarrollarse, sino que, además, afirma que quien acepte el reto de propiciar tal desarrollo, debe saber de antemano que ser creativo es un compromiso con uno mismo y con la sociedad"¹⁴, pues implica ser coherentes con lo que se es, independientemente de como son los demás; respetarse y respetar, y buscar siempre nuevas alternativas para no darse por vencido.

Piaget habla del desarrollo del potencial creativo como base para el entendimiento lógico de las materias científicas como matemáticas, física y biología; y como requisito indispensable para formar la personalidad."Entender es inventar o reconstruir por invención, y no habrá más remedio que doblegarse a este tipo de necesidades si se pretende, de cara al futuro, modelar individuos capaces de producir o de crear y no sólo de repetir"¹⁵

Actualmente se sabe que la creatividad no es privilegio sólo de grandes artistas y que debe aprovecharse positivamente. Por eso, los programas escolares, y en general la educación deben apoyarse en todas las habilidades del ser humano, y buscar tanto el desarrollo intelectual y cognoscitivo como el emocional y afectivo del niño, haciendo hincapié en la creatividad. De hecho, el mundo actual, y sobre todo el mundo futuro, estará lleno de retos difíciles, por eso se tienen que ofrecer desde hoy a los niños las posibilidades para dar respuesta a dichas situaciones y adaptarse al mundo del mañana; es decir, se debe enseñar la dinámica constante de cambio.

¹⁴ Ibidem. P. 21

¹⁵ Idem.

Además, el desenvolvimiento de esta capacidad traería como resultado una forma creativa de vivir que sería aplicada en cada momento y en los actos que cada persona realice. "Se podría incluso adquirir el compromiso de dar otra vía de expresión a nuestras emociones, para comunicarnos mejor con nuestros semejantes y sobre todo, para ser capaces de dar respuesta a los problemas personales, familiares y sociales con los que nos enfrentamos día a día"¹⁶.

"Estamos llamados a dar respuestas, a ser creativos en términos de acción y compromiso. El padre Faure nos dice que el hombre, por naturaleza, se realiza **en** y **por** su creación".¹⁷

Sólo en la medida que se ofrezcan vías de expresión y comunicación a los niños, y que su desarrollo emocional esté equilibrado, se puede exigir el aprendizaje cognoscitivo.

Definitivamente, "el potencial creativo es un excelente recurso para la humanidad y debemos aprovecharlo si queremos un mundo mejor y más equilibrado, donde podamos convivir pacíficamente unos y otros. Hagamos de la creatividad una forma de vida".¹⁸

¹⁶ Ibidem, P. 24.

¹⁷ Idem

¹⁸ Ibidem, P. 25.

I.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CREATIVAS

Al hablar de creatividad, se hace referencia a una serie de características propias de la personalidad creadora, que son propias de todos los seres humanos:

- * originalidad
- * ingenio y curiosidad
- * aventura
- * esperanza
- * alternativas
- * fantasía
- * facilidad para percibir las cosas
- * éxito y prestigio
- * soluciones prácticas a problemas

Antes, las personas creativas eran consideradas dotadas de un talento especial, superiores en su inteligencia. Actualmente se considera creativo a toda persona que se le ocurren ideas y busca alcanzar un progreso; y es que la creatividad es un componente esencial de pensamiento, por eso es tan importante desarrollar en las personas su potencialidad como pensadores.

Entre las habilidades que se piensa debe tener una persona creativa están las siguientes:

1. Habilidad para aceptar puntos de vista ajenos, para cambiar enfoques, redefinir metas, retroalimentarse, etc.

2. Habilidad para tratar situaciones nuevas y para resolver problemas.
3. Habilidad para manejar situaciones complejas o ambiguas.

Los expertos hablan de rasgos relevantes de la creatividad, unos referidos a aspectos personales como tolerancia, humor y autosuficiencia; otros centrados en habilidades para resolver problemas; y otros más enfocados a la generación y evaluación de productos, a la búsqueda de oportunidades, los proyectos, los grandes propósitos, la movilidad, la retroalimentación. También están los que hacen hincapié en manifestaciones artísticas o de otro tipo, y aquellos que describen a la persona creativa como la que piensa en lo no convencional.

Y por lo general, cuando se enumeran características de la creatividad se consideran rasgos de diferentes tipos: relacionados con el proceso creativo, con la persona y con el producto creado; que a su vez, constituyen los tres elementos esenciales para el desarrollo de la creatividad. Entre estos rasgos están:

- * flexibilidad para aceptar cambios y transformaciones
- * autosuficiencia y autoconfianza
- * necesidad de aventura
- * alto nivel de curiosidad
- * sentido del humor
- * habilidad para percibir un problema, plantear y verificar hipótesis
- * fluidez y habilidad para generar ideas
- * habilidad para generar productos originales
- * movilidad y fluidez

- * piensa más en proyectos que en situaciones aisladas
- * es objetivo y subjetivo a la vez
- * habilidad para percibir situaciones de manera diferente y para cambiar enfoques
- * acepta riesgos y fracasos
- * genera patrones originales de conducta
- * considera alternativas
- * interés y pensamiento reflexivo
- * mantiene principios altos de trabajo
- * acepta confusión y ambigüedad
- * piensa más en términos de proyectos que en problemas aislados, etc.

Por otro lado, Maslow atribuye a la personalidad creadora la posibilidad de una mayor aceptación de sí misma, que la lleva a una mayor aceptación de la realidad.

I.2.3 PERSONALIDAD CREADORA

Toda personalidad se encuentra conformada en tres aspectos básicos, los cuales determinan su capacidad para crear o transformar algo.

Estos tres aspectos o áreas son: cognoscitivo, afectivo y volitivo.

a) Cognoscitivo: incluye fuerza de percepción, intuición, imaginativo, capacidad de crítica, curiosidad, pensamiento flexible, amplitud de horizontes, fluidez de asociaciones, concentración, reflexión.

b) Afectivo: soltura, pasión, audacia, autoestima, sensibilidad, entusiasmo, agresividad.

c) Volitivo: tenacidad y constancia, tolerancia a la frustración, decisión, disciplina, esfuerzo, entusiasmo, afán de superación, carácter, firmeza.

Analizando la conducta creadora, se ha dicho que pertenece a la categoría de las conductas integrativas, dado que el ser humano siente, piensa, actúa y crea como un todo, y es sensible a los cambios ambientales, a fin de ajustar el propio cambio personal.

Además, la creatividad supone básicamente una conducta comunicativa destinada a transmitir alguna cosa, y se diferencia esencialmente de la conducta informativa en la medida en que no pretende transmitir solamente informaciones, sino también sentimientos y emociones; por eso se ha calificado como expresiva.

Una actitud creadora representa una respuesta adecuada a una situación nueva, por lo que exige del individuo creador la capacidad de modificar su conducta ante nuevas informaciones y de desarrollar perspectivas a fin de progresar por sí mismo, estimulando el cambio y proporcionando oportunidades para aplicar el conocimiento a la realidad.

Hay que recordar que la conducta creadora puede ser estimulada por las condiciones del medio; por tanto, son muy importantes las experiencias educativas de estímulo a la creatividad.

Por ello, es necesario estimular el desarrollo de las potencialidades creadoras de los individuos, fomentando ideas originales y reforzando el pensamiento divergente, el aprendizaje a través del descubrimiento y el equilibrio progresivo del desarrollo mental.

I.2.4 IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD EN LA INFANCIA

Los niños pequeños tienden a ser altamente abiertos y creativos. Desgraciadamente, muchas veces se pretende que se adapten rápidamente al mundo de los adultos, por lo que se ven forzados a conformarse. Al aumentar la presión externa de los adultos, el medio ambiente del niño se estrecha en torno a él; y cada vez encuentra menos gratificante el expresar interés en las cosas y el ser curioso y creativo al investigar su mundo. Esto afecta el desenvolvimiento de su creatividad.

La creatividad es una manera de pensar, actuar o hacer algo original para el individuo y de algún valor para él o para otra persona. Y esto es especialmente importante en la niñez.

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño, marca una gran diferencia en su formación. Los niños aprenden pronto que hay un premio para cierta clase de comportamiento. Si las recompensas que buscan son el resultado del comportamiento tranquilo y falto de creatividad, entonces los niños aprenden rápidamente a actuar de ese modo. Es posible que durante este proceso se destruya

la naturaleza creativa del niño.

Por lo tanto, es de máxima importancia comprender el valor de alentar la creatividad infantil. Los niños deben expresarse abiertamente. Quieren producir ideas nuevas y tener experiencias distintas. Gozan con la creatividad y obtienen beneficio en varias formas:

- * Aprenden a buscar muchas respuestas a problemas
- * Desarrollan su potencialidad de pensamiento
- * Desarrollan su individualidad
- * Se les alienta para desarrollar nuevas habilidades
- * Aprenden a tener un buen concepto de sí mismos

Y es que la experiencia de un niño de verse envuelto en una actividad creadora le produce gran satisfacción; y además no sólo refleja su salud emocional, sino que también la fomenta. El acto de creación realiza sus sentimientos de autoestima y de valoración de sí mismo.

Estas actividades también fomentan el desarrollo cognitivo mediante múltiples oportunidades para probar ideas y ponerlas en práctica, para comprender que hay muchos modos alternativos de resolver problemas y para estimular el uso de símbolos en lugar de objetos reales en la representación de ideas y sentimientos.

Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para individualizar la enseñanza, pues fomentan la originalidad y hacen posible que cada

niño sea él mismo. El niño puede expresar quién es y qué es, como algo que, desde dentro de sí mismo, lo mueve a actuar. Además, muchos de los valores de estas actividades residen en las esferas sociales, sensoriales e intelectuales; pues los niños que trabajan juntos desarrollan a menudo un espíritu de camaradería, de solidaridad.

La importancia de utilizar materiales expresivos se encuentra no sólo en el campo afectivo, sino en que favorecen el desarrollo integral del niño, considerando tanto el área afectiva, como la cognitiva y la volitiva. La utilidad fundamental de los mismos se debe a que estimulan la creatividad, fomentan la autoestima y proporcionan una experiencia segura y a prueba de fracasos. Y lo más importante, pueden ser fuente de oportunidades abiertas para que el niño sea por sí mismo y para que exprese y elabore sus sentimientos individuales.

I.2.5 IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS CREATIVOS

Para reconocer si un niño es creativo, se deben diferenciar el potencial creativo y la creatividad. El primero se refiere a la capacidad innata que todas las personas poseen, en mayor o menor grado; mientras que la segunda se enfoca al desarrollo de esa capacidad.

De cualquier manera, es importante reconocer cuatro aspectos, si se quiere desarrollar la creatividad:

1. La mayoría de los niños son creativos en cierto grado.
2. Algunos son más creativos que otros.

3. Algunos son más creativos en un área que en otra.
4. Un adulto que no aprecie el acto o al niño que lo expresa, puede destruir la creatividad.

Cuando un niño es creativo, tiene fluidez, originalidad, flexibilidad, confianza y espíritu de aventura. Puede redefinir las situaciones, trabajar duro y producir muchas respuestas a una sola pregunta. También es necesario el sentido común para ayudar en este proceso de identificación. Se debe alentar al niño para desarrollar al máximo cualquiera que sea su potencial creativo. Su creatividad se puede apreciar no sólo en su comportamiento, sino también en sus trabajos y en sus juegos, en su manera de hablar y de participar en clase, e incluso en sus relaciones con otros niños. Reconocer a los más creativos no es difícil, basta con prestar atención a su desenvolvimiento en la clase y observar su manera de trabajar; pues la creatividad salta a la vista. Sin embargo, sí se requieren destrezas necesarias para fomentar los talentos creadores; y entre éstas están:

1.- Detectar y reconocer potencialidades: Es poco probable que los maestros puedan cultivar los talentos creativos mientras no tomen conciencia de estas potencialidades. En el curso de las actividades naturales de aprendizaje del niño, se presentan muchas oportunidades de observar las potencialidades creativas. Además, los maestros pueden planificar experiencias que exijan un pensar creativo y que motiven a los niños a participar en ellas. En el libro "Estrategias para la creatividad", se sugiere una lista de signos distintos de conducta creativa observables en clase, y entre ellos están:

Intensa absorción al atender, observar y hacer.
Intensa animación y participación física.
Ideas desafiantes sobre las autoridades.
Verificar muchas fuentes de información.
Observar las cosas muy de cerca.
Contar a los otros ansiosamente los descubrimientos propios.
Continuar con una actividad creativa más tiempo del previsto.
Demostrar las relaciones entre ideas aparentemente no relacionadas.
No abandonar las ideas puestas en movimiento.
Manifiestar curiosidad, querer saber, ahondar.
Suponer o predecir resultados y luego verificarlos.
Buscar la verdad honesta e intensamente.
Resistirse a las distracciones.
Perder la noción del tiempo.
Observaciones y preguntas penetrantes.
Buscar alternativas y explorar nuevas posibilidades.¹⁹

2.- Respetar las preguntas y las ideas: algo característico de la conducta creativa es la capacidad de desear saber, que se manifiesta al formular preguntas y buscar respuestas; lo cual exige responder con interés y curiosidad.

3.- Hacer preguntas provocativas: es decir, mejorar las preguntas de memoria, elaborando preguntas que destaquen los hechos reales importantes, generalizaciones y valores.

4.- Reconocer y valorar la originalidad: de las ideas y soluciones originales, es decir, intentar reconocer y alentar deliberadamente la originalidad.

5.- Desarrollar la habilidad de elaboración: pues "ninguna idea o solución va a significar demasiada diferencia a menos que alguien elabore o lleve a cabo los planes necesarios para su ejecución".²⁰

¹⁹ DAVIS Y SCOTT, "Estrategias para la Creatividad", P. 188.

²⁰ Ibidem. P. 190.

6.- Práctica y experimentación sin evaluación: es recomendable destinar algo de tiempo para algún tipo de experiencia sin evaluación; se ha observado alumnos que, al saberse no evaluados, hacen adelantos mucho mayores en la solución de problemas personales y profesionales.

7.- Educando lectores creativos: es más fácil recordar y utilizar la información leída de manera creativa que las cosas leídas pasiva o críticamente. "Cuando una persona lee creativamente, es sensible a los problemas y a las posibilidades. El lector busca nuevas relaciones, sintetiza elementos no relacionados, redefine o transforma la información conocida para nuevos usos y construye sobre lo que conoce. De este modo produce múltiples alternativas, busca información de diferentes maneras y a profundidad, y rellena los huecos".²¹

8.- Predecir el comportamiento: para ello, se sugieren tres principios que ayudan a desarrollar estas habilidades:

El deseo de ser exacto.

Predicción de lo que el niño hará en una situación dada y luego observación.

Utilización de las propias palabras del niño en la mayor medida posible al registrar las observaciones.

9.- Experiencias planificadas guiadas: se ha encontrado que el desarrollo mental de los niños es muy diferente cuando se les proporcionan secuencias planificadas de experiencias de aprendizaje, en lugar de encontrar sólo las que les aporta el medio.

²¹ Ibidem, P. 191.

10.- Buscar la verdad con métodos de investigación: "la esencia misma de la creatividad es la búsqueda de la verdad"²², por eso se deben desarrollar estos conceptos básicos y habilidades necesarias para esta búsqueda.

11.- Habilidades para la solución creativa de problemas: se deben mejorar las habilidades aplicables a la solución creativa de problemas.

Además de estas destrezas, para facilitar el desarrollo de la creatividad es necesario:

- * Liberar al niño del temor a equivocarse, a través de un clima de aceptación; mediante el estímulo a la búsqueda de nuevos caminos.
- * Poner a su alcance los materiales.
- * No darle todo lo que desea, pues no podrá descubrir la manera de satisfacer sus necesidades.
- * Ayudarlo a pensar creativamente; ayudarlo es motivarlo.
- * Nunca juzgar el trabajo de un niño, pues la crítica indebida es tan perjudicial como un elogio inmerecido; esto puede crear falta de confianza que se manifestará en la constante insistencia del niño de ser ayudado nuevamente.

Existen también maneras de ayudar a los niños a expresar sus tendencias naturalmente creativas:

²² Ibidem, P. 193.

* Ayudar al niño a aceptar el cambio; pues si un niño se altera o preocupa en alguna situación nueva, lo más probable es que no pueda expresar su potencial creativo.

* Ayudarlo a darse cuenta de que algunos problemas no tienen respuesta fácil; esto puede evitar la ansiedad cuando no encuentra una respuesta inmediata.

* Ayudar a los niño a reconocer que muchos problemas tienen varias respuestas posibles, alentándolos a investigar.

* Ayudar al niño a aprender a juzgar y aceptar sus propios sentimientos. Los niños no deberían sentirse culpables por tener sentimientos acerca de las cosas.

* Recompensar a los niños por ser creativos. Hacerles saber que sus ideas creativas son valiosas, y que el trabajo bien hecho constituye el mejor premio.

* Ayudar al niño a apreciarse por ser diferente. Existe la tendencia a recompensar a los niños por ser conformistas. Esto desalienta la creatividad; los pequeños deben aprender a estar a gusto consigo mismos porque son originales.

* Ayudar al niño a desarrollar la perseverancia, a proseguir. Alentarlo a ser tenaz.

* Producir comentarios afectivos mientras el niño está creando, esto lo estimulará a seguir y a involucrarse más profundamente en la actividad, etc.

Todo lo anterior fomenta las actitudes creadoras que llevan al niño no sólo a lograr una mayor independencia interna y autoconfianza, estimulándolo para desarrollar sus aptitudes, sino también a conocer sus características individuales y sus propios límites.

I.3 INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD

Últimamente se ha tratado de investigar si existe relación entre la inteligencia y la creatividad, si al desarrollar la inteligencia se desarrolla la creatividad, y si los niños con CI elevado son también niños creativos. De ahí que se hayan elaborado múltiples investigaciones al respecto.

Varias de estas investigaciones probaron que sí se da una correlación entre la inteligencia y la creatividad, sin que sea absoluta, y que los niños que poseen un CI elevado no siempre son creativos; esta condición depende no sólo del nivel intelectual, sino de la naturaleza de la actividad creadora.

En la diversidad de investigaciones de la personalidad creativa, se ha encontrado un común denominador que consiste en tratar de medir en el sujeto investigado tres factores:

* Fluidez

* Originalidad

* Flexibilidad

El problema principal reside en que mientras existen instrumentos específicos para evaluar el CI, los de la creatividad aún no están prácticamente elaborados, o no llegan a medirla con la validez necesaria. Y mientras el Coeficiente Intelectual sí puede ser medido, el "Coeficiente de la Creatividad" no. Las pruebas del CI miden memoria, vocabulario y razonamiento en general; pero no pueden medir cuantitativamente signos como la sensibilidad, la conciencia de sí mismo, la originalidad y la flexibilidad, entre otros.

Guilford demostró científicamente que no hay correlación alguna entre la creatividad y la inteligencia. Y sostiene que en el comportamiento inteligente el sujeto tiene que identificar algún problema y seleccionar cuáles informaciones y operaciones de entre las que dispone, serían aquellas que se adaptarían mejor al problema que debe resolver, esto lleva al individuo al pensamiento convergente; mientras que en el comportamiento creativo la persona ya no se contenta sólo con utilizar lo adquirido, sino que se muestra capaz de elaborar nuevos modelos de respuestas, de estructurar el campo del problema mismo y de provocar un "corto circuito", cuyo resultado será una operación original y más eficaz, lo cual lo lleva a desarrollar el pensamiento divergente.

Y según Guilford, para enfrentar el mundo de hoy se necesita más de un comportamiento creativo que de uno inteligente. Pero esto no significa que inteligencia y creatividad sean contradictorios, o que quien es inteligente carezca de

creatividad o viceversa. Lo importante aquí sería desarrollar una inteligencia creativa, que se manifieste en un comportamiento creativo, que lleve a la persona a vivir mejor.

Por otro lado, entre los autores que han aplicado pruebas de creatividad se encuentran:

- * Taylor, quien investiga la creatividad expresiva, productiva, inventiva, innovadora y súbita.
- * Guilford, que investiga el pensamiento convergente y el pensamiento divergente.
- * Wallach y Kogan enfocan su trabajo hacia las asociaciones estereotipadas, las no convencionales y las originales; y llegaron a la conclusión de que la creatividad es una aptitud o característica psicológica independiente, en cierto modo, de la inteligencia.
- * Dewey estudia la capacidad de la persona para resolver problemas.
- * Torrance centra sus investigaciones en las capacidades receptivas de problemas, reconocer dificultades, ordenar hipótesis y la capacidad de comunicar resultados.
- * Rieben investiga la relación entre la inteligencia operatoria definida por Piaget y la creatividad. Su investigación está basada en niños superdotados.

En síntesis, está comprobado que no es necesario tener un CI elevado para ser creativos; pero qué mejor que compaginar ambas cosas. Y una manera de lograrlo es a través del desarrollo autodidacta del arte en el niño.

Por último, "la educación ha estado preocupada por desarrollar la inteligencia suponiendo que así desarrollará la creatividad. Hoy sabemos que para desarrollarla y fortalecerla en el proceso educativo se requiere de atención especial".²³

I.3.1 PENSAMIENTO CONVERGENTE Y DIVERGENTE

Guilford afirmaba que creatividad se refiere al conjunto de aptitudes relacionadas con la fluidez, la flexibilidad, la sensibilidad ante los problemas, el pensamiento divergente y la capacidad de redefinición, de análisis y de síntesis de las informaciones.

Entre las aptitudes productivas que utilizan la información para generar nuevas informaciones, ese autor distingue el pensamiento convergente -accionado por el pensamiento que se mueve en dirección de una respuesta determinada o convencional- y el pensamiento divergente, accionado por el que se mueve en varias direcciones de una respuesta dada, donde aún no existen patrones o medios convenientes para resolverlo, pudiendo producirse varias soluciones apropiadas y no una única solución correcta. El pensamiento convergente tendría tendencia al conformismo y el divergente a lo creativo y a la búsqueda de todas las soluciones posibles; además, éste puede producir múltiples respuestas originales.

"En un tipo de enseñanza que refuerce la producción convergente se limitará el proceso de activación del pensamiento, al mismo tiempo que en aquel que refuerce la

²³ SEFCHOVICH, G. y WAISBURD, G. Op. Cit. P.35.

divergente habrá innumerables posibilidades; de ahí la necesidad de oponer a una enseñanza crítica y lógica otras más creadoras, incentivando la autorrealización y el desarrollo de las personalidades creadoras".²⁴ Es decir, no se debe descuidar ninguna de las dos partes, cuando se habla de una educación integral, sino que hay que buscar un desarrollo equilibrado entre ambas.

Completando lo anterior, el pensamiento convergente y divergente se puede explicar de la siguiente manera:

a) Convergente: organizar los estímulos, significa pensar para generar una respuesta única a un problema, sin importar que ésta sea de razonamiento, memorización, etc.

b) Divergente: extraer significados de los estímulos, pensar en muchas respuestas posibles para un problema. Éste pensamiento es básico para desarrollar la creatividad, y tiene cuatro características:

1. Fluidez: producción de muchas ideas o soluciones de un problema específico.
2. Flexibilidad: generar opciones, aceptar las ideas de otros, seleccionar ideas para resolver un problema a partir de un conjunto de posibilidades, cambiar enfoques o puntos de vista.
3. Originalidad: encontrar soluciones únicas y novedosas a problemas.
4. Elaboración: percibir diferencias, redefinir ideas, incluir muchos

²⁴ NOVAES H., M., "Psicología de la Aptitud Creadora" P. 31.

detalles.

Y que mejor que desarrollar estas características, al mismo tiempo que se desarrolla la inteligencia.

I.4 EL PROCESO CREATIVO

El proceso creativo es lo que se vive, siente y experimenta con la manifestación del ser; cuando una persona se expresa y es capaz de plasmar esta expresión.

Experiencia es todo aquello que penetra en la persona a través de los sentidos; es el conocimiento que se adquiere gracias a la práctica y la observación; por algo se dice que "la experiencia es la madre de la ciencia". Incluso las ideas vienen de la experiencia.

Muchos autores, entre ellos María Montessori hablan de una etapa sensorial por la que atraviesan los niños pequeños, etapa que se puede aprovechar, ya que la sensibilidad y disponibilidad de los niños en este momento está lista para recibir y asimilar nuevas experiencias.

La actitud de apertura, que permite a la persona entrar en nuevas vivencias y

sensibilizarse a lo que sucede en el ambiente, es la primera condición para que surjan las ideas y se inicie el proceso creativo.

La segunda condición, es el "deseo de plasmar la experiencia adquirida. Si no tenemos la intención, nunca nos daremos el tiempo necesario para reflexionar y dejar que surjan las ideas"²⁵.

En el niño, el deseo de experimentar es natural y surge de forma espontánea, sin requerir de la intencionalidad a nivel consciente. En el adulto, en cambio, el proceso creativo implica un esfuerzo consciente por recuperar su potencial creativo. Además, se puede fomentar el desarrollo del potencial creativo en el niño, a través del descubrimiento y la experimentación.

El último momento del proceso es el análisis conceptual de lo realizado, es decir, la autoevaluación única y personal de las propias acciones, de las cuales cada persona aprende.

Cuando se vive el proceso creativo, se identifica, se hace propio, y cuando se entiende y se goza, ayuda a la persona a descubrirse a sí misma.

Cada persona posee un potencial creativo innato, y puede recuperar y reconocer en sí mismo un proceso creativo en ciertas conductas o acciones. Algunos son artistas, otros no. Los artistas, propician el desarrollo de su potencial creativo en forma constante y sistemática, al permitirse vivirlo una y otra vez.

²⁵ SEFCHOVICH, G. y WAISBURD, G. Op. Cit. P. 37.

Según Astruc, hay dos tipos de personalidades creativas: "el creador tipo" o "intuitivo tipo" (inventor) y el "dinámico tipo" (creador). El primero, adquirió desde infancia la costumbre de ser autosuficiente y es, por lo tanto, perceptivo del medio y tiene facilidad para retener y clasificar, de modo que sus procesos creativos lo conducen a verdaderos inventos. El segundo tipo, es la personalidad creativa que afronta y resuelve problemas y produce ideas; "es la personalidad creativa que todos podemos ser si nos empeñamos en reencontrar nuestro propio proceso creativo, y nos esforzamos por desarrollarlo"²⁶. Es la capacidad que muchas veces hace flata desarrollar.

I.4.1 DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

La creatividad sí se puede desarrollar, puesto que es una cualidad humana, pero necesita reforzarse, para incrementarse.

Vale la pena hacerlo, pues la creatividad garantiza una vida más productiva, interesante, plena y feliz, porque ofrece alternativas constantes que abren nuevos horizontes y que constituyen más posibilidades de realización.

Para poder desarrollar la creatividad se requieren tres aspectos básicos:

1. medio ambiente favorable
2. formación de personalidad a través de los años

²⁶ Ibidem, P 41.

3. utilizar técnicas diseñadas para desarrollar la creatividad

La capacidad creadora se manifiesta en toda acción que el hombre realiza. El hombre tiene que luchar por obtener tres cosas: desarrollar su creatividad, abrirse más a sí mismo y tomar conciencia de lo que actualmente es.

Se puede considerar el desarrollo de la creatividad a través de la capacidad para resolver problemas y de la sensibilidad respecto de ellos, de la fluidez de ideas y la asociación de las mismas; de la capacidad de expresión, de la flexibilidad, espontaneidad de adaptación y originalidad.

Una educación creativa debe favorecer el desarrollo del potencial creativo en todas las disciplinas y asuntos, valorando el pensamiento productivo, dado que la creatividad estará presente en variadas situaciones y en diversos asuntos. Esto equivale a desarrollar la creatividad simultáneamente o a través de todas las materias que constituyen el plan de estudios; lo cual, a su vez, beneficia el aprendizaje significativo de las mismas.

En principio, el desarrollo de la creatividad dependerá del cambio de actitudes tanto de profesores como de alumnos; y se debe considerar que la creatividad es una potencialidad que presenta diferencias cualitativas. De esta manera, enseñar para la creatividad presupone inicialmente promover no sólo actividades creadoras, sino sobre todo, actitudes creadoras.

De acuerdo con esto, se debe desarrollar:

- a) la originalidad: se debe ejercer el pensamiento lógico y racional, favoreciendo la fluidez y la libertad de ideas.
- b) la apreciación de lo nuevo.
- c) la inventiva: alentando la expresión espontánea, el hallazgo de soluciones, la invención de historias o estimulando en el alumno la fluidez de ideas y las ideas que estimulen la imaginación.
- d) la curiosidad y la investigación: se desarrollará partiendo de la sensibilidad del alumno ante los problemas, de la receptividad respecto de las ideas nuevas, y estimulando la intuición, fundamentando un aprendizaje creador en los diversos campos del conocimiento.
- e) la autodirección: haciendo que el alumno aprenda por iniciativa propia.
- f) la percepción de la realidad: que tiene por finalidad hacer que el alumno, consciente del mundo que lo rodea, cultive los sentidos y desarrolle la sensibilidad.

En síntesis, "ser creativo, en un sentido más profundo, es realizarse como persona, partiendo de una apertura hacia la experiencia y permitiendo que la vida nos hable directamente"²⁷.

Una apertura hacia la experiencia significa "aprender a sacar provecho de sus experiencias inmediatas, no dejando que, con el tiempo, esas adquisiciones sean destruidas por respuestas estereotipadas"²⁸

Por otro lado, entre las dificultades del desarrollo de la creatividad se

²⁷ NOVAES H., M., Op. Cit., P. 40.

²⁸ Ibidem, P. 41.

encuentra la de la identificación precoz de las posibilidades creadoras y la del establecimiento de las relaciones entre la edad y la calidad del rendimiento creador.

Es sabido que todos tienen la capacidad de crear, y que el deseo de crear es universal; todos los hombres son originales en sus formas de percepción, en sus experiencias de vida y en sus fantasías. La variación de la capacidad creadora dependerá de las oportunidades que tengan para expresarlo.

Existen además bloqueos psicológicos que se oponen al proceso creador, entre ellos están:

1. La sensación de inseguridad: se manifiesta en la falta de confianza, temor a las correcciones, temor al fracaso y a cometer errores, preocupación por la reputación personal, temor a la autoridad y sentimientos de dependencia hacia otras personas.
2. Necesidad de conformidad: se manifiesta en una seguridad basada en el orden y las normas; la necesidad de un ambiente y condiciones repetidos, familiares, el temor a ser diferente o a no encuadrar dentro de las pautas psicológicas y culturales.
3. Incapacidad de utilizar libremente la percepción y la evaluación inconscientes. Esto demuestra que no se quiere probar nada nuevo, una falta de fervor y una sensibilidad débil a los problemas.
4. Ocupacionalismo: esta barrera se relaciona con la especialidad laboral, y supone moldes estereotipados de hábitos, percepción, juicio, motivación y otros factores relacionados con la elección de la ocupación.

Finalmente, cabe recordar que a pesar de todo esto, "la creatividad puede y debe ser desarrollada, que el proceso educativo y el medio social influyen en gran medida sobre ella; que ese desarrollo estará condicionado por los límites individuales y evolutivos, y que el mismo desarrollo de la creatividad favorecerá la evolución psicológica de la personalidad, enriqueciéndola y llevándola a vivir las fases evolutivas de una manera que favorezca una auténtica realización"²⁹

I.4.2 EL PROCESO DE LA CREATIVIDAD

El proceso de la creatividad ha sido analizado y definido por diferentes personalidades.

Wallas fue uno de los primeros en determinar las etapas del proceso de la invención, señalando las siguientes: preparación, incubación, iluminación y verificación.

1. Fase de preparación: el pensamiento creador se inicia a causa de la entrada en acción de un problema. Es el choque con una dificultad, el sentir una especie de vacío o laguna; la ruptura de un equilibrio debido a la presencia de fuerzas antagónicas.

2. Incubación: se caracteriza por una forma latente de actividad; es el momento en que actúa el subconsciente y entran en función la imaginación y la

²⁹ Ibidem, P. 46.

fantasía.

3. Illuminación: después de haber experimentado una especie de frustración, viene la satisfacción de ver rápidamente, en un momento repentino e inesperado, la solución.

4. Verificación: la idea luminosa impulsa a elaborar, verificar y plasmar en algo concreto.

C. Rogers, desde el punto de vista de la psicología humanista, analiza las siguientes fases:

1. Apertura a nuevas experiencias.
2. Intencionalidad.
3. Compromiso con el proceso y con los materiales.
4. Explosión, retiro o toma de distancia-explosión.
5. Desprendimiento o alejamiento.
6. Análisis conceptual.

Dewey analiza el pensamiento creador y encuentra cinco fases:

1. Encuentro con la dificultad.
2. Localización y precisión de la misma.
3. Planteamiento de una posible solución.
4. Observación y experimentación.
5. Deducción de las consecuencias convenientes.

Jaoui hace una analogía que explica el proceso creativo comparándolo con el trabajo cinematográfico y que resulta muy clara:

1. de un hilo conductor nace la idea
2. el rodaje
3. la producción
4. el montaje

Por otro lado, para C. Rogers, la creatividad responde a una tendencia del hombre a realizarse y ser según sus potencialidades. En este caso, las condiciones internas que favorecen la creatividad son la apertura hacia nuevas experiencias, la necesidad de evaluación interna, el deseo de comunicación y de participación, la necesidad de extender y expandir su personalidad hacia otros objetivos y la aptitud para manipular conceptos y elementos diversos. La creatividad debe desarrollarse en condiciones favorables de libertad y seguridad.

Es posible que cada persona viva de forma distinta la secuencia del proceso. Pero independientemente, es necesario crear en el individuo la necesidad de desarrollar, no sólo una actividad creadora, sino también de adoptar una actitud similar.

I.4.3 CAMPOS DE LA CREATIVIDAD

Las novedades en el arte se admiten fácilmente, la creación en otros campos no; y no hay razón para restringirla. "Todo se puede hacer rutinariamente y todo se puede hacer creativamente. La creatividad, más que una agudeza intelectual o una

habilidad es una actitud ante la vida, ante cualquier situación o aspecto de la vida".³⁰

De acuerdo a lo anterior, se habla de que no existe un genio universal, por lo que cada persona debe distinguir los campos en donde pueda desarrollar su creatividad. Mauro Rodríguez Estrada, en su libro "Manual de Creatividad", dice que toda actividad hacia la creación gira en torno a valores y que las personas, en cuanto a su interés se ubican dirigidas a estos valores:

verdad-ciencia	conocer y entender
belleza-estética	sentir y expresar
utilidad-tecnología	actuar sobre las cosas
bondad-relaciones humanas	actuar sobre las personas

Desde el punto de vista de la verdad-ciencia, creatividad es el instinto de curiosidad para el comienzo de la investigación. En cuanto a belleza-estética: es magia, es enigma, es un don concedido por Dios para sólo unos cuantos. Utilidad-tecnología se refiere a que es la principal arma para la invención y para el progreso. Y bondad-relaciones humanas es seguir vivo en un mundo tan competido.

Lo importante es impulsar el desarrollo de la creatividad en cualquiera de estos campos, para que sea realmente una actitud ante la vida; y es que como dice A. Van Kaam, "la originalidad de un hombre brilla no en las cosas que hace, sino en el modo en que las hace"³¹.

³⁰ RODRIGUEZ ESTRADA, M. Manual de Creatividad, P. 27.

³¹ RODRIGUEZ ESTRADA, M. Op. Cit., P. 21.

Y es que no se debe reducir la creatividad a una productividad genial en el terreno artístico, técnico, comercial, científico, etc; pues "la creatividad es la capacidad de vivir cada instante de un modo enteramente nuevo, con una fuerza limpia y fresca, que brota libremente del interior"³², ya que "la creación es el resultado de expresar espontáneamente las fuerzas naturales que nos hacen vivir"³³.

I.4.4 ETAPAS DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO

Uno de los periodos culminantes de la expresión creadora en nuestra cultura tiene lugar entre los cuatro y los seis años. Erikson habla de esta etapa evolutiva y la identifica como la caracterizada por la tendencia a alcanzar un objetivo, la exploración y la experimentación, reflejando un incremento en la conducta creadora.

Lo mismo que en otras áreas, los niños pasan por etapas generales de desarrollo en el uso de materiales creadores:

1. Exploran el material mismo e investigan sus propiedades: los niños de dos o tres años pasan horas felices simplemente manipulando y explorando el material.
2. Etapa no representacional: hay mayor intención y finalidad, pero nadie reconoce el contenido más que su autor; esto sucede entre los 4, 5 y 6 años.
3. Etapa representacional: se trata deliberadamente de reproducir algo o crear algo; algunos niños alcanzan esta etapa en el último año de preescolar, otros desarrollan esta capacidad durante su primer año de primaria.

³² BLAY, La Personalidad Creadora, P. 461.

³³ Idem.

Como la mayoría de los niños desarrollan esta etapa durante su primer año de escuela formal es muy importante que los maestros ofrezcan a los niños oportunidades de experiencia creadora. Aquí juegan un papel muy importante los materiales de autoexpresión.

Al fomentar la creatividad con materiales expresivos, se debería dejar que el niño escogiera libremente, de entre una amplia gama de materiales, aquél que más le llame la atención; y posteriormente estimularlo a que él los explore y utilice cuanto más se pueda. Cuando se trata de facilitar el juego, se debe ser capaz de pensar como niño y dejar volar la imaginación; y cuando se desarrolla el pensamiento original, el maestro debe reforzar la producción infantil de ideas mediante el reconocimiento de su valor y aprendiendo a formular preguntas que estimulen el desarrollo de su pensamiento.

Por otro lado, es necesario mantener un clima emocionalmente saludable dentro del aula; la racionalidad, la coherencia y la seguridad del ambiente hacen que los niños se sientan emocionalmente cómodos. Un clima así es muy útil por muchas razones, pero la más importante es que constituye una base sólida para la generación de actividad creadora, que a su vez contribuye al desarrollo de la salud emocional. "Los niños que se sienten seguros es más probable que se lancen a la aventura, que prueben nuevas experiencias y se expresen de maneras más creadoras desconocidas en los niños cuyas energías están erosionadas por la preocupación, el temor o la angustia"³⁴. Además, para fomentar rasgos creativos se deben asegurar muchas oportunidades de pensar por sí mismos y realizar elecciones y dentro de los

³⁴ HENDRICK, J. Educación Infantil 2, P 17.

límites, tomar decisiones.

Los materiales de expresión incluyen medios tan variados como pintura, collage, danza, masa, actuación, cuentos, dibujos, etc. Y la cualidad más valiosa que tienen en común es que no hay un resultado único ni una manera correcta de utilizarlos; de modo que cada niño puede utilizarlos como quiera y los materiales jamás le provocarán una sensación de fracaso.

Existen otras razones que hacen muy necesarios estos materiales. Los psicólogos y los maestros están de acuerdo en que estas experiencias proporcionan al niño muchas oportunidades para expresar sus sentimientos y aprender a aceptarlos. Además, muchos de los valores de los materiales creativos residen en las esferas sociales, sensoriales e intelectuales; los niños que trabajan juntos desarrollan a menudo un espíritu de camaradería, y por otro lado, estos materiales contribuyen al desarrollo intelectual del niño.

Sin embargo, "los valores básicos de la utilización de materiales expresivos descansan en el campo afectivo. La utilidad fundamental de los materiales expresivos se debe a que estimulan la creatividad, fomentan la autoestima y proporcionan una experiencia segura y a prueba de fracasos. Y lo más importante de todo, pueden ser fuente de oportunidades abiertas para que el niño sea por sí mismo y para que exprese y elabore sus sentimientos individuales"³⁵.

³⁵ Ibidem, P. 19.

I.5 EL PROCESO DE DESARROLLO DEL ARTE EN EL NIÑO

"La expresión artística puede constituirse en instrumento de desarrollo y, como tal, en parte integral del proceso total de crecimiento del niño".³⁶ Es además un medio para desarrollar y expresar la creatividad.

El programa de artes y artesanías da al niño el momento adecuado y el lugar en donde puede unir en un producto sus pensamientos, ideas, sensaciones, acciones y habilidades. La meta en artes y artesanías no es la apariencia de este producto, sino el proceso por medio del cual se realiza. Es en el proceso de elaboración de un producto que el niño expresa su experiencia y sentimientos. Además, el éxito en arte ayuda al niño a sentir confianza en sí mismo y en sus habilidades.

La variedad de materiales, equipos y zonas de actividad que se pueden trabajar a través del plan de actividades artísticas (el que cada actividad sea diferente), estimula en el niño el desarrollo de ideas y formas de afrontar nuevos retos y desafíos, impulsando así el desarrollo de la creatividad.

El proceso de desarrollo en el arte del niño, es autodidacto. Interferir en él significa quitarle la oportunidad de crear un sistema propio de trabajo, y por lo tanto, debilita la seguridad en sí mismo; es coartar su potencial creativo al no permitirle desarrollar ideas propias; es limitar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás.

³⁶ CHERRY, C., El Arte en el Niño de Edad Preescolar, P. 5.

El papel del adulto consiste en propiciar un ambiente físico adecuado para que los niños puedan desarrollarse. Además pueden brindar al niño la seguridad psicológica necesaria al evitar la crítica negativa o el exceso de alabanzas.

Por otro lado, si al niño se le ofrece la oportunidad de autoevaluar su trabajo, se le ayudará a establecer su guía interna, y a saber qué quiere y qué le gusta. En síntesis, a conocerse mejor.

Existen razones importantes para considerar que hablar al niño durante su trabajo es bueno: los comentarios fácticos sobre su trabajo le ayudan a formular conceptos y a relacionar lo que está haciendo con elementos de otras áreas del plan de estudios; así como a desarrollar la conciencia en sí mismo. Y cuando estos son positivos, contribuyen a aumentar la autoestima del niño.

La educación artística representa una fuerza significativa dentro del aprendizaje total. Motiva al niño a realizar actividades artísticas y a disfrutar de experiencias que le conducirán a un desarrollo general total, y a fortalecer sus sentimientos de autoestima y confianza en sí mismo. Con mayor conocimiento de su individualidad se encuentra mejor preparado para afrontar las diferentes situaciones que encontrará a lo largo de su vida.

Para potenciar el avance de un plan de estudios de expresión artística es conveniente evaluar los materiales, el ambiente del aula y las técnicas utilizadas. Y a medida que el plan de estudios se desenvuelve, debe buscarse y estimularse en el niño un aumento de la conciencia de su creatividad y destreza.

Debe evitarse caer en la trampa de buscar un significado psicológico profundo en sus trabajos, pero sí deben considerarse todas las circunstancias que rodearon cada actividad. Es verdad que las emociones dirigen en cierto modo las actividades del niño, pero estas se notarán más en su forma de moverse por el aula, en su postura, en la expresión de su rostro, en su forma de dibujar, de dividir el papel, etc.

Al analizar la evolución de sus trabajos, se podrá apreciar cómo emergen no sólo el sentido del color, del equilibrio, del dibujo, sino sobretodo, la imaginación creativa y la inventiva; y se aprenderá a aceptar el hecho de que el proceso creativo es individual, que la expresión artística constituye un medio para estimular el desarrollo y que todos los niños deben tener la oportunidad de aprender a través de su propia experiencia.

En el plan de estudios de la expresión artística, el tipo de materiales que utiliza el niño no es el factor más importante; tampoco lo es aquello que el niño pueda crear. Lo que cuenta es la oportunidad de utilizarlos libremente. Sin embargo, utilizar libremente no significa trabajar sin ningún tipo de orientación; es decir, será más beneficioso si existen reglas básicas preestablecidas:

- No interferir: debe permitirse que el niño trabaje por sí mismo y como él quiera; animándole a investigar, experimentar, cambiar y crear.
- Demostrar interés: aunque se permita al niño trabajar y utilizar los materiales a su modo, el profesor debe interesarse por lo que hace. Esto constituye un buen estímulo en los momentos en que éste necesita reafirmarse o tener una motivación adicional.
- Ayudar al niño a complacerse: ayudándole a comprender que él es el único dueño

de sus creaciones; por eso, cuando se desee conservar o exponer algún trabajo, debe pedirse la autorización del autor.

- Ofrecer ayuda: si durante el proceso de adquisición de destrezas el niño expresa deseo y necesidad de ayuda, debe ofrecércele; igualmente cuando pierde el control de los materiales que está usando, y cuando concluye una actividad.

- Evitar el uso de modelos: las normas de los adultos no deben ser impuestas al trabajo artístico de los niños. Los principios a seguir deben derivarse de las necesidades y la comprensión individual de cada alumno. No deben utilizarse patrones.

Las reglas básicas están encaminadas a garantizar la seguridad del niño y el buen funcionamiento de la clase. Estableciendo estas limitaciones se puede dar al infante mayor libertad para autodirigirse y determinar su ritmo, cosa que no puede hacerse cuando se carece por completo de normas, o cuando estas son demasiadas estrictas.

Por otro lado, durante el desarrollo de estas actividades es preciso ayudarle a tomar conciencia de sus sentimientos y a comprender que es correcto expresarlos, encauzándolos a veces en formas no verbales de expresión. Hay que enseñarle "que es libre de escoger y que mientras tenga consideración con las personas y las cosas, puede disentir; que sus pensamientos y acciones espontáneas son apreciados y que es maravilloso tener imaginación"³⁷.

³⁷ Ibidem, P. 25.

I.5.1 EL SIGNIFICADO DE LA ESTÉTICA

Algo muy importante dentro del proceso de desarrollo del arte en el niño, es la apreciación estética que los pequeños pueden aprender. La estética se refiere a la habilidad que tiene una persona para sentir y obtener belleza, e incluso para maravillarse del medio ambiente que la rodea. Se logra con cualquiera de los cinco sentidos de la persona o con su imaginación.

Cada individuo tiene su propio gusto y sentido personal de lo que es o no agradable. Las experiencias estéticas enfatizan el hacer las cosas por el sólo placer de hacerlas.

Desarrollar el sentido estético en los niños significa ayudarlos a ser capaces de encontrar continuamente la belleza y el asombro en su mundo. Es el potencial de cualquier niño, de hecho, de cualquier ser humano. Crear, inventar, gozar, cantar, bailar, amar y sorprenderse es posible para todos. Sin embargo, como la gente aprende a realizarlo, se puede asimilar mal o no aprenderse. Por eso es que el maestro es tan importante durante este proceso.

El propósito de las experiencias estéticas es ayudar al niño a desarrollar una vida más rica y completa. No importa si la actividad tiene alguna utilidad para otra cosa. Y por otro lado, la razón de un niño para realizar algo no siempre debe ser obtener la aprobación de los adultos, premios, calificaciones o paga. A veces, el llevar a cabo algo solamente por el gusto de hacerlo es razón suficiente. Los maestros tienen que poner cuidado en permitir dicha motivación, así como en alentarla. "Al

igual que el amor, el comportamiento estético en los niños surge mejor cuando se dá espontáneamente, sin que se fuerce o compre"³⁸.

El papel del maestro consiste entonces en proporcionar oportunidades y guía, pero no en fijar normas; pues el niño tiene derecho a hacer su propia selección de belleza, alegría y admiración. Y cada vez que un maestro dice que algo es bonito, o que formula algún juicio personal similar, está influyendo a los niños. Ellos tienen que darse cuenta que es correcto diferir con la maestra en ese momento.

Los niños obtienen un sentido estético al realizar actividades. Esto significa percibir, sentir, responder. Puede ser jugar con una pelota, oler una flor, acariciar un animal o escuchar un cuento. El desarrollo estético se lleva a cabo al asegurar ambientes libres de competencia y de juicio.

I.5.1.1 LA ESTÉTICA Y LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE

Algo importante es la relación que existe entre la estética y el aprendizaje. Los niños asisten a la escuela para adquirir habilidades, pero esto es sólo una parte. Las habilidades les permiten ingresar a un trabajo o a una cultura, pero no a la vida misma. Lo que pueden hacer es importante. Lo que sienten acerca de lo que puedan hacer es más importante.

El aprendizaje estético consiste en unir lo que uno piensa con lo que uno siente. "Tener sentimientos acerca de lo que se lee es lo que convierte a la lectura en

³⁸ MAYESKY, M., NEWMAN, D. y WLODKOWSKYI, R. Et Al. Actividades Creativas para Niños Pequeños. P. 29.

una experiencia humana" ³⁹.

El arte puede definirse como la expresión de ideas y sentimientos. La gente pinta cuadros y esculpe monumentos para demostrar sus sentimientos acerca de la vida. El arte es importante porque puede profundizar y aumentar el entendimiento. No todos los niños pueden ser grandes artistas, pero la mayoría de ellos pueden desarrollar el sentido estético del artista.

Las maestras pueden fomentar el sentido estético de muy variadas formas en los niños. Las actividades científicas conducen de una manera adecuada y por sí mismas hacia la belleza y la expresión artística. Las actividades de preparación hacia la lectura obtienen beneficio del uso imaginativo del color, de las apariencias y las formas.

Los niños deben tener un motivo por el cual pintan, esculpen, bailan, cantan o escriben. Esto se les puede proporcionar al leerles cuentos, ayudándolos a explorar la colonia de la escuela, así como saliendo de paseo. Los maestros tienen que permitir al niño que valore y exprese estas experiencias. Lo cual significa hablar acerca de lo que estas experiencias quieren decir para los niños y de qué sienten por ellas. Significa permitirles expresar esos sentimientos y significados a través de la pintura, barro, montaje de fotografías o recortes, baile, creación de una historia, o de cualquier otro medio.

³⁹ ibidem, P. 30.

Estas artes no se deben desarrollar separadas unas de otras. Es posible que después de oír un cuento, algunos niños quieran actuar de acuerdo a la historia, otros prefieran pintar un cuadro, o tal vez crear una danza o componer música para ese baile. Estas actividades pueden conducir a otras.

Tiene que existir una constante interrelación, no solo entre todas las actividades artísticas, sino entre todas las materias. Esto evita que los niños creen una falsa separación entre trabajo y juego, arte y aprendizaje, pensamiento y sentimiento.

I.5.1.2 ESTÉTICA Y CREATIVIDAD

Cuando alguien está creando algo, la actividad de dicha persona se divide, por lo general, en dos partes. La primera, se relaciona con el descubrimiento de una idea, plan o respuesta; la segunda, con el desarrollo, la prueba y la seguridad de que la idea o respuesta sirve o es posible. La primera parte, el descubrimiento, es inherente al uso de la imaginación, el juego con las ideas y con la exploración. La segunda parte, la prueba, lo es al uso de las habilidades adquiridas, la evaluación y el examen. Esto se demuestra en el siguiente modelo de proceso creativo, obtenido del libro "Actividades Creativas para Niños Pequeños":⁴⁰

⁴⁰ Ibidem, P. 31.

MODELO DE PROCESO CREATIVO

PARTE I

Usar la imaginación.
Juego con las ideas.
Exploración de alternativas.
Especular con posibilidades.
CONDUCE AL DESCUBRIMIENTO
Ideas.
Respuestas.
Soluciones.

PARTE II

Evaluación de ideas.
Prueba de soluciones.
Juzgar respuestas
Analizar resultados.
CONDUCE A LA PRUEBA
Ideas aceptables.
Respuestas satisfactorias.
Soluciones factibles.

La parte relativa al descubrimiento en el proceso creativo está relacionada con el sentido estético del niño. Su habilidad para "jugar" con las ideas, "ver dentro" de las cosas, y "hacer" más de lo que hay allí es necesaria para el descubrimiento. De hecho, más es la palabra clave. La persona verdaderamente creativa siempre ve más, siente más y encuentra más que la persona menos creativa. Esta es la razón por la que descubre más.

Un sentido estético no significa "oigo" o "veo", quiere decir "me gusta lo que oigo" o "me gusta lo que veo". Se refiere a que el niño usa su gusto o su preferencia al prestar atención a su mundo. Esto se tiene que llevar a cabo para que se presente el descubrimiento. El niño no debe estar demasiado preocupado por resultados o por las normas de los demás. Debe escoger lo que él crea que está bien para poder descubrir por sí mismo su significado. Esto quiere decir que el pequeño tiene que aprender a trabajar sin ser demasiado rígido, como un verdadero artista; así podrá ser espontáneo e ingenioso.

Los maestros pueden fomentar la sensibilidad estética en sus niños. Esto favorece la parte relativa al descubrimiento en el proceso creativo. Pueden llevarlo a

cabo al apoyar el juego de atención, evitando dar respuestas y fijando límites que no presionen a los niños a aprender del único modo bueno o correcto. Cuando los niños en grupo dan una respuesta, los maestros pueden pedirles que la mediten. Algunas veces los pequeños creen que la primera respuesta correcta es la mejor. Para evitar eso, los maestros pueden alentarlos para que adivinen más y prueben sus corazonadas.

Para poder descubrir, el niño tiene que "dejar ir" su mente, su cuerpo, su ser completo. Esto es una tendencia natural en los niños de preescolar. La maestra que lo impida ocasiona que el niño aprenda a no "dejarse ir"; y si lo alienta, lo ayuda a hacerse experto en cómo "dejarse ir". La elección es responsabilidad del maestro.

Por otro lado, el desarrollo de la sensibilidad estética, además de ayudar a mejorar la calidad del aprendizaje y el proceso creativo, tiene otros beneficios:

Los niños son más susceptibles ante los problemas ya que tienen mayor penetración de su mundo. Esto significa que pueden ser más útiles a otros niños pequeños y también a los adultos.

Son más capaces de aprender por sí mismos porque son más sensibles a las brechas en su conocimiento.

La vida tiene más emoción para los niños porque tienen la capacidad de integrarse y sorprenderse.

Son más tolerantes porque aprenden más fácilmente que hay varias maneras posibles de hacer las cosas.

Los niños son más independientes porque son más receptivos hacia sus propios pensamientos. Por esa misma razón son buenos interrogadores.

Además, se encuentran más agusto en la complejidad porque no esperan encontrar una respuesta única y mejor.

I.5.2 NIVELES DE DESARROLLO

Al crecer, el niño cambia físicamente, adquiere nuevas destrezas y también desarrolla diferentes habilidades en el arte.

Las personas que trabajan con niños tienen que conocer las diferentes etapas por las que pasan durante el desarrollo de sus habilidades artísticas. Estas etapas se llaman niveles de desarrollo.

Un nivel de desarrollo constituye una guía para saber lo que el niño puede hacer en el arte en diferentes edades, pero no es un lineamiento estricto; es decir, no hay ningún patrón para cada nivel de edad. Sólo existe un proceso gradual de crecimiento por el cual pasan casi todos los niños, y se llama proceso de desarrollo. En arte principia con los primeros garabatos y llega hasta el dibujo representativo.

"La comprensión del nivel de desarrollo significa que el adulto acepta al niño en su nivel actual"⁴¹. Comprender el desarrollo es saber que la práctica forzada del arte es innecesaria además de inservible.

La habilidad artística se desarrolla en el niño al crecer y madurar. Cada nuevo paso en el proceso lo aprende cuando está listo para ello. Los maestros deben respetar el ritmo propio del niño.

Existen tres niveles de desarrollo de interés para el maestro: la etapa del garabato, la de las formas básicas y la de los primeros dibujos.

La etapa del garabato o rayoneo abarca desde que el niño tiene un año y medio hasta los tres años de edad. Cubre el tiempo que transcurre entre los primeros trazos del pequeño hasta los garabatos más controlados. Al niño le encanta el movimiento que se hace al rayonear.

La etapa de las formas básicas aproximadamente corresponde de los tres a los cuatro años de edad. El niño desarrolla mayor control muscular y coordinación mano-ojo a través de sus rayoneos. Las formas básicas dan principio cuando el niño puede ver formas simples en sus rayoneos y es capaz de repetirlos. El óvalo y el círculo generalmente son las primeras formas básicas, seguidas por el rectángulo o el cuadrado. El niño goza en esta fase al ver que surgen formas según su voluntad.

En la tercera etapa correspondiente a los primeros dibujos, que abarca por lo

⁴¹ Ibidem, P. 45.

general de los cuatro a los seis años, aparecen los símbolos. La figura humana, las flores y los animales son ejemplos de símbolos. El poner nombre a los dibujos es una parte importante de las primeras realizaciones. Significa que el niño ahora puede comunicarse con el exterior y con su medio ambiente. Sus dibujos son muy individuales y expresan su propia personalidad. Esta es la etapa que en este momento interesa, por lo que a continuación se profundiza en ella un poco más.

I.5.3 ETAPA DE LOS PRIMEROS DIBUJOS

Después de completar las dos primeras etapas, el niño tiene ya la habilidad de hacer a voluntad gran variedad de trazos en sus dibujos. La mayoría de los niños de cinco años se encuentra en esta etapa.

Estos dibujos no están hechos por casualidad, el niño los hace con un propósito. Estos dibujos son lo que mucha gente llama arte infantil. Las formas básicas se perfeccionan hasta llegar al símbolo. El símbolo es una representación visual que significa algo importante para el niño, puede tratarse de una figura humana, de un animal o de un árbol.

El dibujar símbolos se convierte en una habilidad, y estos representan objetos reales en la mente del niño. En el rayoneo, el pequeño estaba absorto en una actividad principalmente física. Ahora ve un significado real en lo que está dibujando.

Generalmente, la figura humana es el primer símbolo del niño, otros símbolos frecuentes son los árboles, las casas, las flores y los animales.

Los intentos posteriores del niño con respecto a los símbolos surgen de las formas básicas que puede hacer. Las flores y los árboles son combinaciones de garabatos en forma de espiral o de círculos, con líneas rectas adjuntas para formar los tallos o troncos. Las casas, ventanas, puertas, banderas y objetos similares simplemente están hechos con rectángulos y líneas rectas.

A. LOS PRIMEROS DIBUJOS INICIALES:

En el periodo inicial de esta etapa, el niño trabaja haciendo y perfeccionando uno o muchos de sus símbolos; lo que además es una muestra de los muchos intentos que hace para lograr diferentes símbolos. En este momento hace los dibujos muy rápido y en pocos minutos.

Durante esta etapa el niño busca nuevas ideas y sus símbolos cambian constantemente. Hoy dibuja un hombre en forma diferente de como lo hizo ayer. A menudo hay una gran variedad de formas para representar el mismo objeto.

B. LOS ULTIMOS DIBUJOS INICIALES:

A través de mucha práctica, un niño ahora puede dibujar símbolos más fácilmente y con mayor exactitud. Los perfecciona y se enorgullece de ellos.

En este punto, al niño le gusta ver sus símbolos clara y nítidamente estampados en la página. Ahora los dibuja uno a la vez con pocos o ningún otro trazo en la página. El símbolo está claro y bien delineado. Si puede dibujar las letras de su nombre, esto es todo lo que él siente que debe estar incluido en el dibujo.

No pasa mucho tiempo para que haga dibujos más complejos, hasta ser capaces de usar sus símbolos en dibujos en los que cuentan una historia o describen un evento.

De los cinco y medio a los seis años de edad, el niño generalmente está listo para hacer un dibujo de cualquier cosa que esté en su experiencia o en su imaginación. Sus dibujos están hechos de una combinación de los símbolos que sabe dibujar. El niño también puede crear nuevos símbolos cuando la situación los necesita para que haya una expresión adecuada.

El niño ahora tiene su propia y especial manera de dibujar el cuerpo humano, casas y otros símbolos. Este estilo individual de dibujo se conoce como esquema. Un esquema, o modelo individual, se puede ver a menudo en los dibujos hechos por niños de seis años de edad. Los esquemas surgen después de mucha práctica en el dibujo de símbolos. Una vez que el niño tiene un esquema, sus símbolos son sus propios trazos especiales.

C. IMPORTANCIA DEL ESQUEMA Y DE LOS PRIMEROS DIBUJOS:

El esquema que dibuja el niño representa algo que es importante para él. Este

algo es parte de él, de su medio ambiente y de su experiencia. En la pintura incluye cosas que son emocionalmente importantes para él.

El niño no dibuja los esquemas en el tamaño que debería ser, sino en el que demuestra la importancia emocional que este objeto tiene para él. Por ejemplo, la gente y las cosas importantes para él podrían dibujarse más grandes y con más detalle. La gente o cosas que le disgustan podrían dibujarse más pequeñas.

Más o menos al mismo tiempo que el niño desarrolla su propio esquema empieza a ponerles nombre a sus dibujos. Es un paso realmente importante. Es señal de que el pensamiento del niño ha cambiado. Ha conectado sus dibujos con el mundo que le rodea; relaciona su pensamiento con cosas del mundo exterior. "Es el principio de una nueva forma de comunicación con el medio ambiente"⁴². Es la manifestación de su creatividad personal.

El niño expresa en el dibujo del esquema su propia personalidad; no sólo lo que es importante para él durante el proceso de creación, sino también lo consciente que se ha vuelto al pensar, sentir y ver. "Desde los primeros dibujos hasta los más complejos el niño da expresión a su experiencia en la vida"⁴³; es decir, dá a conocer lo que es.

⁴² Ibidem, P. 51.

⁴³ Idem.

I.5.4 RELACIÓN ENTRE EL ARTE Y EL DESARROLLO TOTAL

El desarrollo del arte en el niño se relaciona con su desarrollo total en cuanto que influye en su desarrollo socioemocional y físico-mental.

I.5.4.1 DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

El término desarrollo socioemocional se relaciona con dos clases de desarrollo. El emocional se refiere al desarrollo de los sentimientos del niño dentro de sí mismo, y el social significa la evolución del niño como un miembro de un grupo o de la sociedad. Este desarrollo socioemocional se lleva a cabo al mismo tiempo que el desarrollo físico-mental. Por eso es tan importante que se considere en cualquier programa escolar.

El desarrollo socioemocional incluye varios aspectos:

A. Aceptación de sí mismo:

A todos los niños les gusta tener un buen concepto de su propia personalidad. Este sentimiento se llama aceptación de sí mismo. El niño que siente que él es una buena persona y que puede hacer bien las cosas tiene un buen sentido de aceptación de sí mismo.

El niño que se acepta a sí mismo, sabe lo que puede y lo que no puede hacer, y vive con ese conocimiento. El debe tener este buen concepto de sí mismo antes de

que aprenda a aceptar a los demás. Un programa artístico puede ayudar al niño a desarrollar y mejorar su aceptación de sí mismo.

El niño aprende a aceptarse a sí mismo desde su nacimiento y a lo largo de su vida. Aprende acerca de sí mismo por el modo en que lo tratan los demás. En un principio es por medio del contacto físico; más tarde cuando lo alientan y alaban en sus intentos por caminar o alimentarse.

En la clase preescolar de arte, el niño debe continuar aprendiendo a aceptarse y a sentirse bien acerca de sí mismo. El programa artístico puede ser de especial ayuda para desarrollar el buen concepto que tenga el niño de su propia persona. Pues cuando el niño siente que puede hacer bien las cosas en arte, aumentan tanto su confianza como su aceptación de sí mismo.

Este programa artístico debería continuarse durante la primaria con la misma seriedad que en el preescolar. Además, debe estar centrado en el niño, es decir, estar planeado para el nivel de edad y de habilidades de los niños que en él participan.

Existen varias maneras de alentar la aceptación de sí mismo, a través de la buena experiencia que un niño puede tener con el arte:

* El niño tiene que ser aceptado en su presente nivel; lo cual no significa que no se debe desafiar al niño. Las actividades artísticas pueden planearse de manera que lleven implícito un poco de reto para el presente nivel del niño. Pero no deben ser tan

difíciles que lleguen a frustrarlo. Al sentir que tiene éxito en las actividades artísticas, el niño aprende a sentirse más seguro de sí mismo y de sus habilidades.

* El salón también es importante, debe ser cómodo y permitir que los niños se sientan a gusto. Además debe estar provisto del material necesario para trabajar y del material para limpiar posteriormente el aula. Al hacerse cargo de conservar limpio su propio salón, los niños aprenden a sentirse bien por la forma en que pueden cuidarse a sí mismos. Lo anterior consigue reforzar la autoaceptación y les crea un orgullo por ellos mismos.

* El material debe ser planeado para su edad. Al proporcionarle instrumentos con los cuales pueda trabajar según su edad, se le ayuda a tener mayor éxito en sus proyectos artísticos. El éxito, como ya se dijo, le ayuda a crecer con orgullo y confianza en que puede hacer bien las cosas.

* Las actividades también deben planearse de acuerdo a la edad y habilidad del grupo. Los proyectos tienen que ser atractivos conforme a esto, así como a su nivel de habilidad y de interés.

* El niño se forma un buen concepto de sí mismo cuando es capaz de llevar a cabo su proyecto artístico él sólo. Las actividades que son adecuadas para su edad, habilidad e interés, le ayudan a estar más seguro de sí mismo y de su habilidad artística.

Existen además reglas básicas que ayudan a desarrollar la confianza y

aceptación de sí mismo:

- Alentar al niño a hacer un nuevo intento después de haberse equivocado.
- Indicarle lo que está haciendo bien.
- Felicitar al niño por lo que ha hecho en forma correcta.
- Comunicar a sus padres el éxito que el niño ha tenido en sus actividades.

B. Relaciones de niño a niño:

Sólo después de que el niño se ha aceptado a sí mismo puede aceptar a otros. En el programa artístico se le dan muchas oportunidades de estar con otros niños de su edad. El pequeño que ha tenido buenas experiencias artísticas es el que puede aceptar con sinceridad sus propias habilidades y las de los demás.

El programa artístico es una buena ocasión para las relaciones niño-niño. Es un buen momento para que trabajen, platicuen y estén juntos. Si las actividades artísticas son las adecuadas para el grupo, el periodo artístico es un momento de relajación para explorar, probar nuevos instrumentos o usar de nuevo los que ya se conocen. El tiempo dedicado al arte debe ser un momento agradable en el que los niños tengan la oportunidad de hablar uno con otro acerca de muchas cosas.

La libertad del arte mismo debe alentar al niño a hablar de su propio trabajo o del de los demás. "La hora artística es un momento social para los niños"⁴⁴.

⁴⁴ ibidem, P. 77.

Se pueden compartir ideas; pues el niño, "en el programa artístico escolar, puede experimentar las ideas y sensaciones de otro niño de su misma edad"⁴⁵.

La oportunidad de compartir las ideas y hablar acerca de su propio trabajo o del de otros, es el principio de un nuevo tipo de relación de participación entre los niños; pues se da cuenta de que otros niños tienen ideas y sentimientos diferentes. Esto hace que esté consciente de esas diferencias y aún así sigan siendo amigos. El niño puede aprender que no todo el tiempo tiene que estar de acuerdo. El trabajo artístico le da la oportunidad de expresar y compartir ideas, y dar opiniones.

Por otro lado, el trabajar junto con otros niños en un programa artístico le da al pequeño la oportunidad de aprender a estar con los demás, pues así se le enseña lo valioso que es compartir y cooperar.

El trabajar con cantidades limitadas de materiales significa que el niño tiene que compartir. Pronto aprende que esta acción se lleva a cabo cuando uno pertenece a un grupo.

La cooperación entre los niños es otra parte del programa. El niño aprende el significado de la cooperación mientras ayuda a otro niño en su trabajo.

El relacionarse con los demás durante el programa artístico ayuda al niño a estar a gusto consigo mismo. Le proporciona un buen sentimiento cuando percibe que pertenece al grupo y que los demás lo aceptan. Esto es un paso muy importante

⁴⁵ Ibidem, P. 78.

en su desarrollo.

C. Relaciones adulto-niño:

Mediante las actividades artísticas, también se fortalecen las relaciones adulto-niño. El maestro es una persona muy importante a los ojos del niño. Lo respeta y toma su presencia muy en serio. A menudo es el primer adulto con quien trabaja el niño estrechamente fuera del hogar. Por eso es tan importante que el maestro haga todo lo posible por alentar el desarrollo social y emocional del niño.

Para ello, tiene que ayudar al pequeño a sentirse aceptado. Esto significa estar de acuerdo con él de muchas maneras. Una forma de aceptarlo es admitir su nivel de desarrollo; lo cual le ayuda a sentirse aceptado y seguro en su actual nivel físico. El maestro que aprueba a cada niño sea cual fuere su habilidad, le ayuda a aceptarse a sí mismo.

Otro modo de ayudar al niño a aceptarse a sí mismo es permitirle expresarse libre y sinceramente. Y cuando lo hace de esta manera, el adulto debe respetar los sentimientos expresados.

Permitiendo que el niño exponga francamente sus ideas sobre arte, el maestro lo alienta a ser él mismo. Y cuando respeta las ideas expresadas le está diciendo al niño que es correcto tener su propio yo. De este modo el niño aprende que es bueno tener personalidad propia, que es en lo que consiste la aceptación de sí mismo.

Por otro lado, el maestro puede hacer arte cuando los niños comparten ideas y cuando experimentan nuevas situaciones. Incluyendo las suyas en el programa, el maestro enriquece la vida de los niños que están dentro del grupo; pues aunque estos tienen muchas ideas propias, él puede ser fuente de muchas otras.

Además, el niño aprende nuevas formas de comportarse con un adulto durante el programa artístico. Los maestros son adultos, pero no son ni el padre ni la madre del niño, por lo tanto, se inicia un nuevo tipo de relación. Es la relación maestro-niño, que es diferente de la de adulto-niño que tiene en casa.

También el ambiente de la escuela es diferente al del hogar. El niño aprende a estar y a conducirse en un lugar distinto al de casa. Aprende a saber qué se siente encontrarse dentro de un grupo mayor a la familia y cómo compartir la atención del adulto con muchos otros niños.

El niño aprende con su maestro tanto acerca del arte como de sí mismo. El profesor ayuda al pequeño a sentir que es bueno ser él mismo, a expresar sus ideas en su propio estilo artístico; le hace saber que la diversión de la realización es más importante que la apariencia del trabajo artístico terminado. Por lo tanto, no es nada raro que él o ella sean personas muy importantes para el niño.

El maestro puede ser el primer adulto verdaderamente amigo del niño. Por ello es importante que se desarrolle una buena relación maestro-niño. Esto hace que cada nueva experiencia escolar sea más fácil y divertida.

D. Relaciones de grupo:

El niño aprende a estar en un grupo con el programa de arte. De esta forma, estar en la escuela significa ser tanto un estudiante como un miembro del grupo.

De esta manera aprende muchas cosas: a seguir indicaciones; elaborar un mural con un grupo de niños, a comprender y a trabajar con ideas de grupo al planear el proyecto. Y el aprender a seguir reglas de limpieza es otra manera de que el niño se enseñe a trabajar en grupo.

El pequeño también aprende a dirigir un grupo, al tomar la dirección y hacerse cargo de alguna actividad de éste. El niño que puede salirse con la suya con respecto a sus ideas propias está aprendiendo las cualidades de un líder. En los proyectos artísticos el niño tiene muchas oportunidades de aprender que algunas veces puede ser el dirigente y otras tiene que ser un seguidor.

Ser miembro de un grupo es una experiencia de aprendizaje social. Un número determinado de niños dedicados a un programa artístico es un pequeño grupo social para el niño. En la sociedad, o grupo, del programa artístico, el pequeño aprende cómo compartir y cómo cooperar. Se enseña a que al estar dentro de un grupo social tiene ventajas, tales como estar con otros de su misma edad, trabajar, compartir ideas y divertirse con ellos. Aprende que algunas veces es una desventaja tener que trabajar siguiendo las reglas del grupo y que no siempre es fácil tomar un turno o jugar con los demás durante cada día que pasa en la escuela.

Aprende, además, a respetar los derechos e ideas de otros al ser miembro de un grupo social como en el programa artístico. El aprender a respetar a los demás también es parte de la vida del niño fuera de la escuela. Las cosas que aprende al ser miembro de un grupo escolar lo ayuda a ser miembro de grupos sociales fuera de la escuela.

En resumen, el desarrollo socioemocional abarca tanto los sentimientos del niño (emocional) así como su participación como miembro de un grupo (social). Un programa de arte bien planeado ayuda al niño a tener un buen concepto de sí mismo (autoaceptación) y de su habilidad. En el programa artístico, el niño aprende a estar con otros niños (relación niño-niño), a estar con adultos (relación adulto-niño) y a pertenecer a un grupo (relación de grupo).

1.5.4.2 DESARROLLO FÍSICO-MENTAL

El niño aprende las cosas mentalmente al hacerlas físicamente. El desarrollo físico motor se refiere a la forma en que el niño utiliza su cuerpo. El desarrollo mental tiene como objetivo ayudar al niño a tener una actitud mental creativa. Esto se logra cuando el niño es receptivo a ideas nuevas y diferentes y está ansioso de experimentar y probar nuevas cosas. Y esta actitud mental creativa sólo puede surgir dentro de un programa que proporcione al niño libertad, tiempo y lugar para experimentar.

A. El arte y el desarrollo físico (motor):

El término "desarrollo motor" es otro modo de designar el desarrollo físico. Ambos términos se refieren a la forma en la que el niño utiliza su cuerpo.

Al hablar del desarrollo de los músculos grandes, se hace referencia a los músculos de los brazos, piernas, cabeza y tronco; y estos se desarrollan primero debido a que todo crecimiento físico sigue el patrón de grande a pequeño. Según éste, los grandes músculos se desarrollan primero y los pequeños posteriormente.

Igual que con los músculos pequeños, el uso de los grandes músculos depende de la edad de cada niño. El programa artístico proporciona al niño la oportunidad de practicar habilidades de tipo motor grande de muchas maneras que no solo son juegos activos. Pintar con pincel sobre un gran pliego de papel es una buena práctica para los movimientos amplios de brazo. El niño puede usar mucha energía, así como obtener habilidad en los grandes músculos al clavar clavos o aserrar una tabla. Solo al desarrollar primero estas habilidades el niño puede proceder a usar sus habilidades de tipo motor menor.

El programa artístico deberá fomentar la práctica de ejercicios para estos grandes músculos. Y algunas actividades artísticas para ello son: murales en grupo, trazar siluetas del cuerpo, pintar con caballete, golpear el barro, rayar con crayones y trabajar en madera. Los útiles adecuados para las mismas son: papel de gran tamaño, crayones especiales, pinceles gruesos y grandes cantidades de barro para modelar. Estas actividades deben adecuarse a la edad del niño para que respondan

tanto a sus intereses como al desarrollo de sus habilidades.

Posteriormente se empieza con el desarrollo de músculo pequeños. Los músculos pequeños son los de los dedos, manos, muñecas y brazos. Estos pequeños músculos se usan en actividades artísticas similares a las anteriores, tales como pintar, cortar y pegar; trabajar con barro; elaborar y jugar con marionetas; y pintar con los dedos; estas actividades se llaman "pequeñas actividades motrices". Entre más trabajo artístico realice el niño se fortalecerán más sus pequeños músculos.

El maestro alienta al niño a ejercitar estos músculos al proporcionarle los instrumentos adecuados para el tipo motor menor. Los útiles son lápices, tijeras, plumones, pinceles y papel en tamaño pequeño.

Esos músculos pequeños generalmente están más desarrollados en los niños de cuatro y cinco años. De todos modos, las actividades de tipo motor son aún muy necesarias para continuar y fortalecer este desarrollo. El dibujar con lápices de colores, hacer figuras de papel, modelos de barro y móviles, son ejemplos de actividades más avanzadas de tipo motor menor.

Por otro lado, el trabajar con los pequeños músculos en actividades artísticas ayuda a que el aprendizaje de la escritura sea mucho más fácil para el niño. El control sobre la mano y los dedos ejercido en actividades como pintar con los dedos y modelar en barro es el mismo control que el niño necesita para poder escribir. Las actividades artísticas proporcionan al niño la oportunidad de practicar y desarrollar la habilidad de tipo motor menor que necesitará en el trabajo de la escuela en el futuro.

En la época que el niño entra al programa artístico preescolar ya es capaz de usar sus músculos grandes bastante bien. Puede caminar, correr, sentarse y ponerse de pie a voluntad. Puede usar sus brazos y manos en movimientos amplios con bastante facilidad para aplaudir, trepar y sostener.

El maestro de arte debe respetar la necesidad de cada niño de desarrollar tanto los músculos grandes como los pequeños en cualquier edad. Esto significa que el maestro cuenta con el equipo adecuado pero, lo que es más importante, que toma la actitud apropiada para el nivel de cada niño. "La actitud correcta es aquella que permite al niño saber que está bien que pruebe muchas actividades de tipo mayor y menor a cualquier edad"⁴⁶.

Al ejercitar el niño sus músculos grandes y pequeños, también ayuda a mejorar su coordinación mano-ojo; lo que significa ser capaz de usar la(s) mano(s) y los ojos al mismo tiempo. La pintura es un ejemplo de ello; y se puede decir lo mismo acerca del modelado con barro, o de hacer un móvil, pegar o pintar con los dedos. En todas estas actividades artísticas el niño adquiere práctica en lo que se refiere a la coordinación.

La coordinación mano-ojo es importante para el futuro trabajo escolar. Muchos expertos en lectura creen que una buena coordinación mano-ojo ayuda al niño a aprender a leer. Piensan que la habilidad para usar conjuntamente en actividades como pintar o jugar a la pelota ayuda a que el niño adquiera la destreza motriz necesaria para la lectura.

⁴⁶ Ibidem, P. 90.

Todos los hechos anteriores acerca del desarrollo de los músculos y de la coordinación mano-ojo constituyen parte del desarrollo del control motor total. Cuando el niño aumenta su destreza en el uso de los músculos pequeños y grandes y en su coordinación mano-ojo estará aumentándolo. El proceso del desarrollo del control motor se puede apreciar cuando el niño trabaja en alguna actividad artística. Por lo tanto, el maestro puede darse cuenta del control general del niño sobre su cuerpo al contemplar su trabajo artístico. De este modo, el maestro sabe para qué es físicamente apto el niño, tanto respecto al arte como a otras áreas.

B. El arte y el desarrollo mental:

Al crecer el niño físicamente también lo hace mentalmente. Esto es porque el niño pequeño aprende haciendo. La parte física y la parte mental del desarrollo van una al lado de la otra. Aprender haciendo es lo que los psicólogos llaman "aprendizaje sensoriomotor". La mayoría de los niños hasta los seis y siete años aprenden de este modo.

El término "sensoriomotor" se refiere a las dos palabras sensorio y motor. Lo sensorio es lo relativo al uso de los cinco sentidos y motor se refiere al acto físico de hacer. En el aprendizaje sensoriomotor quedan incluidos el cuerpo y los sentidos al ser usados para realizar alguna actividad.

Un aprendizaje sensoriomotor en arte es el modelado con barro. Al usar barro, el niño usa sus sentidos, como el tacto y el olfato para aprender acerca del barro y cómo usarlo. Tiene que pasar por esta experiencia sensoriomotriz de aprender

haciendo para que en verdad aprenda mentalmente acerca del barro o de cualquier otro material artístico.

Durante el programa artístico los niños aprenden muchas cosas por medio de este método. Muchas ideas o conceptos se aprenden en las diferentes actividades artísticas. En la misma forma en que un niño ejercita distintos músculos mientras realiza trabajos de arte, así aprende nuevos conceptos en una gran variedad de actividades artísticas.

Las actividades artísticas que usan el sentido del tacto enseñan al niño muchos conceptos importantes; por ejemplo, trabajar con barro ayuda al niño a aprender los conceptos de duro y blando. Al trabajar con este material el niño siente la suavidad en sus manos, o al contrario, cuando el barro está viejo y necesita agua, siente lo duro que es.

Los conceptos tales como grande y pequeño se pueden aprender haciendo o usando bolitas de barro de diferentes tamaños. Pintar sobre papel de varias medidas también puede ser una experiencia de aprendizaje sobre grande y pequeño.

Además, el niño puede aumentar su vocabulario o uso de las palabras al sentir o trabajar con diferentes materiales. Por ejemplo, el niño al hacer un montaje de recortes puede describir lo que siente con cosas familiares.

El maestro introduce palabras como suave y terso para describir la sensación del terciopelo. Hasta la palabra textura se puede usar con niños pequeños. Al sentir

las diferentes clases de tela se puede llamar "texturas" a las distintas sensaciones. Los niños asocian entonces en su mente las sensaciones de las cosas con las palabras. Esto es aprendizaje sensoriomotor: aprender a través de los sentidos y de la asociación de ideas.

Al aprender a distinguir los diferentes modos en que se sienten las cosas (por ejemplo suave y duro) se enseña al niño lo que son los conceptos opuestos. Estos se usan en materias como matemáticas y ciencias.

La diferencia entre duro y suave es como la idea de la suma y la resta en matemáticas, en la cual los dos conceptos son opuestos. En el arte, el niño aprende que suave nunca es igual a duro. En matemáticas aprende que sumar es diferente, u opuesto, a restar y que sumar nunca es igual a restar.

Además, todas las actividades artísticas implican el uso del sentido de la vista tanto como del tacto. El niño ve y siente el material artístico que está usando. El sentido de la vista también ayuda al niño en el trabajo artístico a aprender muchos conceptos importantes.

En el programa artístico se aprenden conceptos acerca del color. Mientras los niños pintan y dibujan aprenden los nombres de los colores, cómo mezclarlos y cómo hacerlos más claros y más oscuros. Aprenden haciendo que los colores no son cosas fijas sino algo que ellos mismos pueden cambiar. Esto es algo importante que el niño debe conocer. Es un concepto acerca del cambio que se puede usar en muchas otras materias y situaciones.

Al usar los colores, mezclarlos y convertirlos en más claros o más oscuros, el niño aprende que las cosas pueden pasar a través del proceso de cambio. El barro puede pasar de la dureza a la suavidad. El yeso puede cambiar de líquido a sólido. Las semillas que son alimento, pueden convertirse en material artístico.

"El aprender haciendo en arte, acerca de cómo pueden cambiar las cosas, ayuda al niño a desarrollarse mentalmente"⁴⁷. El pequeño aprende a pensar en las cosas como algo que se encuentra en proceso de cambio y no como en algo permanente. La habilidad para pensar de este modo se llama pensamiento reversible.

Ser capaz de invertir y cambiar el pensamiento ayuda al niño a prepararse mentalmente para la escuela. Tanto las matemáticas como la gramática y las ciencias usan este tipo de pensamiento. En la ciencia, una lección acerca del hielo será relativa a los cambios por los cuales pasa el agua durante el proceso necesario para convertirse en hielo. Los problemas de división son ejemplo de cómo cambian los números. La manera en que las palabras en singular se convierten en plural es un ejemplo de cambio que se encuentra en gramática.

Como ocurre con el sentido del tacto, muchos conceptos se aprenden con el sentido de la vista. El niño ve el parecido y la diferencia en tamaño, color, forma y textura al trabajar con material diferente. Aprende conceptos como grande-pequeño y grueso-delgado al usar distintos tipos de material artístico.

El niño aprende cómo las cosas pueden parecer iguales pero sentirse

⁴⁷ Ibidem, P. 93.

diferentes, de este modo aprende que el solo sentido de la vista no es suficiente para saber lo que es en realidad algún material.

El sentido de la vista puede mejorarse con las actividades artísticas y es parte del desarrollo mental. El maestro que alienta al niño a ver con atención a su alrededor en busca de ideas artísticas, es un maestro que ayuda a los niños a agudizar su sentido de la vista y su capacidad de observación. La buena observación será útil para la ciencia, la lectura y las matemáticas en una época posterior.

Las actividades artísticas ayudan también al desarrollo mental al mejorar el sentido del oído. El oír y escuchar bien son importantes para el buen desarrollo físico y mental. El ser capaz de oír y seguir órdenes es un buen ejercicio. Y al igual que en los casos anteriores, aprender a escuchar bien en arte hace más fácil el aprendizaje de otras materias.

A menudo, el olfato y el gusto son parte importante del trabajo artístico, especialmente para el niño pequeño, quien aprende acerca de las cosas al probarlas y olerlas.

El lugar donde se lleve a cabo el programa artístico debe ser uno que permita a los niños libertad para explorar ideas tanto con el cuerpo como con la mente. El realizar el trabajo artístico de este modo ayuda al niño a desarrollar una actitud mental creativa.

El niño tiene ésta actitud cuando es receptivo a ideas nuevas y diferentes y

está ansioso de experimentar y probar nuevas cosas. Esta actitud mental creativa sólo puede surgir dentro de un programa que proporcione al niño libertad, tiempo y lugar para experimentar.

El niño debe tener la sensación de que la realización es más importante que el éxito o fracaso. Durante el programa artístico una de las metas más importantes debe ser que el niño desarrolle esa actitud mental creativa, que le ayudará a trabajar bien y gozar tanto del arte como de las otras áreas de estudio.

En resumen, la importancia de la actitud mental creativa que tanto se ha señalado radica en que permite que el niño aprenda a aceptar y enfrentar el cambio; cambio tanto en las cosas como en los conceptos, en las opiniones y en la vida misma; al mismo tiempo que refuerza su identidad y lo hace seguro de sí mismo. Es decir, le enseña a pensar de una manera abierta respetando opiniones diferentes y manteniéndose firme en sus propios valores.

I.5.5 IMPORTANCIA DEL PROGRAMA ARTÍSTICO

El programa de artes y artesanías da al niño la oportunidad de trabajar con muchas clases de material y usar diferentes técnicas para elaborar un producto final original. Las cosas que el pequeño hace durante el programa son tan variadas como el modo de hacerlas.

Este programa de artes y artesanías proporciona al niño el momento adecuado

y el lugar en donde puede unir en un producto sus pensamientos, ideas, sensaciones, acciones y habilidades. La meta en artes y artesanías no es la apariencia de ese producto, sino el proceso por medio del cual se realiza. Es en ese proceso de elaboración de un producto que el niño expresa su experiencia y sentimientos. Y la expresión de estos sentimientos es lo que aquí es importante y no la apariencia del objeto.

Por otro lado, el programa artístico es un excelente medio de desarrollo para el niño, es tan completo que favorece tanto el desarrollo mental, como el social, emocional, y físico. Y da al niño la oportunidad de ser él mismo, de confiar en sí mismo y en sus posibilidades, y de crecer a su propio ritmo.

Sin embargo, el arte no debe ser la única parte del programa escolar en la que se presente este desarrollo. La libertad de que el niño se desarrolle a su propio ritmo debe ser parte de la totalidad del programa. La actitud aventurera, relajante y creativa del trabajo artístico deberá formar parte de todas las demás áreas.

Además, el arte ayuda al niño a desarrollarse a través de distintas formas creativas de pensamiento y sentimiento, no sólo sobre el arte, sino acerca de todos los demás aspectos. La confianza y el buen concepto de sí mismo y de su trabajo que obtiene en el arte, también se aplica a otras actividades dentro y fuera de la escuela.

Finalmente, es importante recordar que los objetos del programa de artes y artesanías están encaminados hacia el nivel de interés, edad y habilidad de los niños; y que tiene como una de sus metas el desarrollo de la creatividad y habilidad del niño

para trabajar en forma independiente. Pero sobre todo, el objetivo principal es dejar que el niño se desarrolle a su propio ritmo.

Se debe recordar que el maestro representa una parte importante en el éxito del programa; y que debe ser capaz de seleccionar el material adecuado y de conocer la manera correcta de disponerlo y usarlo para cada actividad.

I.6 HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD

Las demandas de los tiempos actuales, de las necesidades nacionales, de los descubrimientos recientes y algunas investigaciones continuadas sobre la naturaleza, la apreciación y el desarrollo de las facultades intelectuales creadoras, han despertado entre los educadores de todas las disciplinas científicas y en todos los niveles de la educación un interés excepcional por promover el desarrollo de la capacidad creativa.

Este interés incluye metas educativas tales como la formación de individuos plenamente desarrollados, mentalmente saludables, bien educados, con éxito vocacional, seguros de sí mismos, etc.

Por ello surge una pedagogía de la creatividad como "la invitación a replantear los objetivos educativos en todos los niveles, con el propósito de asegurar el

desarrollo total y completo de la persona humana"⁴⁸.

Esto lleva hacia una nueva pedagogía, una pedagogía dirigida al desarrollo de la creatividad. Pedagogía viene del griego "paidagôgia", que significa "arte de instruir o educar al niño"; y que quiere decir además "conducir". Esto puede entenderse como dirigir a la persona hacia un desarrollo integral a través de ciertas actividades formativas. Una pedagogía de la creatividad se refiere a educar la creatividad innata de la persona y desarrollarla, para que lleve al hombre a vivir mejor.

El objetivo central de esta nueva orientación pedagógica es el rescatar tanto el proceso creativo, como la actitud creativa y la persona en una dimensión creativa.

Esta pedagogía de la creatividad es un reto; dar la oportunidad a lo profundo y lo auténtico de cada ser humano, para que pueda surgir de su interior y así disfrutar y valorar al hombre dentro de su verdadera dimensión humana.

En la actualidad, se hacen necesarios seres conscientes de la existencia del potencial creativo, dispuestos a desarrollarlo, con la fuerza y la seguridad necesaria para afrontar situaciones impredecibles y resolverlas; el potencial creativo deberá estar proyectado constructivamente para el beneficio de la humanidad, como un recurso importante en la búsqueda de aquellos valores universales que hoy se han perdido.

Se debe impulsar el fomento de la creatividad infantil respecto a los materiales

⁴⁸ SEFCHOVICH, G. y WAISBURD, G. Op. Cit., P. 48.

y medios de autoexpresión. Es decir, fomentar en el niño la generación de actividad creativa, que a su vez contribuye al desarrollo de la salud emocional.

Para promover rasgos creativos en la escuela, se deberá asegurar que el programa educativo tenga una estructura abierta que proporcione a los niños muchas oportunidades de pensar por sí mismos y realizar elecciones y dentro de límites razonables tomar decisiones.

Una pedagogía de la creatividad pretende resaltar el importante aspecto de la creatividad en la escuela; tanto en el juego como en la imaginación; en el desarrollo de habilidades del lenguaje y de la capacidad mental de reflexión y de razonamiento.

"El aprendizaje debe basarse en experiencias modernas y en la participación".⁴⁹ Desde Montessori hasta Bank Street han enfatizado el valor de las experiencias reales como fundamentales para conseguir el éxito en la educación; y también Piaget ha remarcado la importancia de la experiencia participativa en el desarrollo de la inteligencia.

El juego es un camino indispensable para el aprendizaje. Es un medio que utilizan los niños para trasladar sus experiencias hacia algo que internamente tiene sentido. Piaget sostiene que los niños utilizan el juego como una actividad simbólica importante, que además sirve para otros muchos fines, y puede utilizarse como una experiencia estructurada para conseguir fines educativos.

⁴⁹ HENDRICK, J. Op. Cit., P. 47

Se debe considerar el uso de actividades perceptivas y motrices para incrementar el desarrollo físico, el pensamiento creativo y la autoexpresión.

Y fundamentalmente, una Pedagogía de la creatividad pretende recalcar la importancia de desarrollar las actitudes básicas de confianza, autonomía e iniciativa en los niños pequeños, a través del desarrollo de la creatividad.

1.6.1 EL CULTIVO DEL TALENTO CREADOR

Dijo Platón: "Lo que se honra en una nación debe cultivarse allí"⁵⁰. De seguro debe haber incluido los talentos creativos. Sin embargo, el concepto que prevalece ahora, es que la creatividad debe dejarse al azar y que el talento creativo notable va a florecer de alguna manera.

A nadie se le ocurrirá argumentar que la herencia no pone límites a la evolución y rendimiento creativos. Sin embargo, la forma en que estas capacidades se desarrollan y funcionan se ve fuertemente influida por la manera en que el medio responde a la curiosidad y a las necesidades creativas de una persona.

"Como lo señaló Reynolds (1958), es dudoso que las potencialidades básicas de la gente varíen mucho de un siglo a otro. Pareciera que muchos tipos de talento, incluyendo los talentos creativos, existen en la mayoría de las poblaciones en cualquier época".⁵¹ Reynolds lo explica sugiriendo el principio de que "los talentos se

⁵⁰ DAVIS y SCOTT, *Op. Cit.*, P. 182.

⁵¹ *Ibidem*, P. 183.

desarrollarán con más frecuencia y al más alto nivel en los campos a los que se atribuye carácter heroico"; esencialmente lo mismo que dijo Platón en Grecia.

Una mayor evidencia de las influencias culturales en el cultivo del desarrollo creativo aparece en los estudios transculturales (Johnson, 1963; Prakash, 1963; Torrance, 1963; Torrance y Goldman, 1966). Las diferencias en las influencias promotoras de las respectivas culturas ayudan a explicar las diferencias en el desarrollo de la creatividad en las diferentes culturas.

Las influencias culturales e históricas son tan poderosas, que podría decirse que los maestros, los métodos y materiales educativos y los padres determinan verdaderas diferencias en el desarrollo y funcionamiento creativo de los niños.

Algunas de las influencias culturales que parecen importantes para el cultivo de los talentos creativos en los Estados Unidos son mencionadas en el libro "Estrategias para la creatividad" de G.A Davis y J.A. Scott, y son las siguientes:

1) Orientación hacia el éxito:

Se ha caracterizado con frecuencia a los Estados Unidos como la cultura más orientada hacia el éxito del mundo entero. Se dice que la educación norteamericana prepara solamente para el éxito, no para la frustración y el fracaso. Esto es un error, se debe alentar a intentar nuevas empresas, en las que el fracaso sea una posibilidad; pues un alto grado de exigencia inhibe al pensamiento creador.

De hecho el aprendizaje de la creatividad supone experimentar, correr

riesgos, tener errores y corregirlos. Si está prohibido cometer errores, los niños abandonarán toda esperanza de éxito y dejarán de tratar de aprender.

"Para cultivar la creatividad los maestros quizá puedan tener que modificar sus conceptos de éxito en clase y permitir a los niños triunfar primero del modo particular que les sea posible y utilizar la evolución resultante para motivarlos hacia niveles más altos de funcionamiento creativo"⁵². Hay una gran necesidad de nuevos conceptos sobre el éxito de los niños en la escuela.

2) Orientación hacia los pares:

Existen evidencias de los efectos inhibidores de las presiones de los compañeros de clase para obligar al conformismo; esto se refleja en la preocupación de niños y jóvenes por la evaluación de sus compañeros más que por ninguna otra.

Muchos jóvenes parecen tan preocupados por estas presiones que abandonan todos los esfuerzos por aprender y pensar.

Las escuelas pueden hacer mucho para disminuir estas presiones del grupo que inhiben el desenvolvimiento creativo, insistiendo en el respeto por las ideas inusuales y minoritarias, haciendo agrupamientos por habilidad e interés y proporcionando oportunidades para que los niños se desarrollen de manera más creativa desde temprana edad. (Existen evidencias de indican que los niños que comienzan a más temprana edad tienen mayores posibilidades de desarrollarse hasta el más alto nivel en su campo).

⁵² Ibidem, P. 185.

3) Las sanciones a las preguntas y a la exploración:

Los niños tienen la necesidad de hacer preguntas sobre todo lo que los rodea, y estas preguntas muchas veces son reprimidas.

Esto puede llevar a que en un futuro, los niños teman hacer preguntas. En investigaciones realizadas por Torrance y Gupta, el 43 por ciento de desertores potenciales indicaron que tenían hacer preguntas.

4) Consideraciones erróneas de la importancia del rol de los sexos:

El desarrollo creativo de los niños y las niñas sufre de alguna manera por la confusión que hace la sociedad sobre las diferencias de los roles de los sexos.

El comportamiento creativo por su propia naturaleza requiere tanto sensibilidad como pensamiento independiente. En Estados Unidos, la sensibilidad y la receptividad son virtudes femeninas; mientras que el pensamiento independiente es masculino.

5) Divergencias equivalentes o anormalidades:

"Genio" y "locura" han estado asociadas desde hace mucho tiempo. A casi todos los inventores, compositores, científicos y otras personas creativas se les ha considerado insanos.

Si bien esta creencia fue desacreditada hace mucho tiempo, ha persistido la idea de que cualquier divergencia de las normas de conducta es insalubre y debe ser corregida. Por eso, los maestros deben estar alerta para buscar en la conducta

desaprobada por las normas del grupo los signos de potencial creativo.

6) Otras influencias inhibitoras:

Lo anterior son sólo unas de las influencias culturales que afectan el desarrollo creativo de los niños. Falta incluir el énfasis sobre la dicotomía trabajo-juego, una orientación de reloj con énfasis en la velocidad, énfasis en aparentar más que en ser, etc. En su lugar, en el libro "Estrategias para la creatividad" se esboza una propuesta de programa de educación integrada a las actividades de la escuela para ayudar a los maestros a reducir estas influencias.

Estas aptitudes cruciales del maestro se explican a continuación:

A. Detectar y reconocer potencialidades:

Es poco probable que los maestros puedan cultivar los talentos creativos mientras no tomen conciencia de estas potencialidades.

En el curso de las actividades naturales de aprendizaje y solución de problemas se presentan muchas oportunidades de observar las potencialidades creativas. Los maestros pueden también planificar experiencias que exijan un pensar creativo y que motiven a los niños a participar en ellas.

Entre los signos de potencial creativo que se pueden observar y que pueden estimular el desarrollo creativo, están los siguientes, aunque unos ya se habían mencionado:

- intensa absorción al atender, observar y hacer

- intensa animación y participación física
- ideas desafiantes sobre las autoridades
- verificar muchas fuentes de información
- observar las cosas muy de cerca
- contar a los otros ansiosamente los descubrimientos propios
- continuar con una actividad creativa más allá del tiempo previsto para abandonarla
- demostrar las relaciones entre ideas aparentemente no relacionadas
- no abandonar las ideas puestas en movimiento
- manifestar curiosidad, querer saber, ahondar
- suponer o predecir resultados y luego verificarlos
- buscar la verdad honesta e intensamente
- resistirse a las distracciones
- perder la noción del tiempo
- observaciones y preguntas penetrantes
- buscar alternativas y explorar nuevas posibilidades

Todos estos signos son las manifestaciones de las características de la personalidad creativa, que se señalaron anteriormente.

B. Respetar las preguntas y las ideas:

Algo distintivo de la conducta creativa es la capacidad de desear saber, que se manifiesta en formular preguntas y buscar respuestas. Esto exige responder con interés y curiosidad a sus preguntas, más que con amenazas y castigos.

C. Hacer preguntas provocativas:

Muchos estudios han demostrado que la mayoría de las preguntas que formulan los maestros apuntan a la reproducción de la información del libro de texto o a la presentada por el maestro mismo.

D. Reconocer y valorar la originalidad:

Se debe hacer un esfuerzo por reconocer y valorar las ideas y soluciones originales, porque hay una tendencia a ignorar o desacreditar las ideas poco familiares. Incluso los maestros pueden intentar reconocer y alentar deliberadamente la originalidad.

E. Desarrollar la habilidad de elaboración:

Es decir, alentar la elaboración de ideas originales dentro de alguna área o tarea particular.

F. Práctica y experimentación sin evaluación:

Esto da más libertad y seguridad a los alumnos. Los beneficios se observan en sus adelantos en cuanto a la solución de problemas personales y profesionales. Por eso es bueno dedicar algunos momentos a estas prácticas sin evaluación.

G. Educando lectores creativos:

"Es más fácil recordar y utilizar la información leída de manera creativa que las cosas leídas pasiva o críticamente"⁵³. Cuando una persona lee creativamente, es sensible a los problemas y a las posibilidades.

⁵³ Ibidem, P. 191

Se deben crear expectativas en los niños, lo cual implica la creación de tensión o entusiasmo; es decir, hacer algo con los que se ha leído. Esto puede ocurrir en diferentes niveles:

1. Reproducir con imaginación lo que se ha leído
2. Elaborarlo
3. Transformarlo y reacomodarlo
4. Ir más allá de lo leído

H. Predecir el comportamiento:

Para desarrollar esta habilidad, se sugieren tres principios:

- el deseo de ser exacto
- predicción de lo que el niño hará en una situación dada y luego observación
- utilización de las propias palabras del niño en la mayor medida posible al registrar las observaciones

I. Experiencias planificadas guiadas:

El desarrollo mental de los niños es muy diferente cuando se les proporcionan secuencias planificadas de experiencias de aprendizaje, en lugar de encontrar sólo las que les aporta el medio.

J. Buscar la verdad con métodos de investigación:

"La esencia misma de la creatividad es la búsqueda de la verdad"⁵⁴. Por eso

⁵⁴ Ibidem, pág 193

es tan importante desarrollar las habilidades necesarias para esta búsqueda, que son las que dan profundidad al pensamiento creativo.

K. Habilidades para la solución creativa de problemas:

En resumen, desarrollando estas aptitudes el maestro logrará "transformar el quehacer educativo mediante la conjugación de factores racionales con factores de orden emotivoafectivo, en busca de opciones para el desarrollo de la creatividad infantil"⁵⁵.

I.6.3 TÉCNICAS Y RECURSOS

Como ya se vio, es necesario desarrollar una pedagogía que lleve al individuo a realizar descubrimientos por sí mismo y enseñar principios que permitan producir un mayor número de mejores ideas.

Otro aspecto importante que se debe considerar en el desarrollo de la creatividad es el que se relaciona con el pensamiento individual y de grupo, ya que en el pensamiento colectivo, propio de la técnica de promoción de ideas, la actividad en grupo puede canalizar las ideas en una misma dirección, reduciendo así la variedad y la cantidad de ideas diferentes. De este modo, ni la situación de trabajo en grupo ni la de trabajo individual serían las mejores en todas las circunstancias.

Generalmente el individuo creador es un pensador independiente y su creación

⁵⁵ SEFCHOVICH, G. y WAISBURD, G. *op. cit.* P. 25.

tiene un marcado tono personal.

En cuanto al proceso de la solución de problemas, Osborn distingue las siguientes fases:

1. descubrimiento de los hechos;
2. descubrimiento de ideas;
3. descubrimiento de soluciones.

Existen posibilidades de que se produzcan serios bloqueos del desarrollo de la creatividad debidos a la falta de conocimientos e informaciones, a hábitos personales negativos, actitudes de pesimismo o de conformismo, falta de esfuerzo personal y presencia de criterios estereotipados.

Una de las técnicas empleadas para incentivar la producción creadora es la de partir del principio de la suspensión del juicio, aboliendo la crítica y la inhibición de cualquier idea, a fin de buscar más libremente las ideas y poder evaluarlas mejor.

La espontaneidad del niño debe evolucionar en un sentido creador. Por eso sería conveniente incrementar un tipo de enseñanza que combine el esfuerzo de pensar con el de aprender, buscando volver al alumno sensible a los estímulos ambientales, pues al estimular el manejo de objetos y pensamientos se incentiva el desarrollo de las propias ideas y el descubrimiento de otras, así como la evaluación del pensamiento productivo.

Es necesario crear necesidades para el pensamiento creativo, proveer los

períodos de activación y de incubación, propiciar fuentes generadoras de nuevas ideas, alentar el pensamiento hasta el fin, desarrollar la crítica constructiva y la adquisición del conocimiento en diferentes campos.

Osborn señala la necesidad de la simplificación didáctica de las funciones mentales, destacando la importancia de:

- la absorción, habilidad para adquirir y asimilar conocimientos;
- la retención, capacidad para retener y recordar conocimientos;
- el juicio, habilidad para pensar y evaluar lógicamente;
- la imaginación, habilidad para pensar creativamente.

Considerando todo esto lo que debería hacerse es planear y diseñar actividades que estimulen estas funciones mentales y educar mediante una formación integral que abarque la totalidad de la persona y que tenga por finalidad el perfeccionamiento de todas sus potencialidades humanas, a fin de lograr que el educando se desarrolle como un ser creativo en la sociedad, transformando su potencial creativo en un recurso para la humanidad que le ayude en la búsqueda de un mundo mejor, más equilibrado y más justo.

CAPÍTULO II

LA LITERATURA COMO UNA FORMA PARTICULAR DE EXPRESAR LA CREATIVIDAD

La literatura es una realidad que rodea al hombre, es un hecho que por fundamentarse en el lenguaje, se introduce en todos los campos del hacer del hombre. Lenguaje es cualquiera de los sistemas que emplea el hombre para comunicar a sus semejantes sus sentimientos o ideas; y antes que otra cosa, es una comunicación.

La palabra es el instrumento más valioso que se posee; mediante la palabra el hombre puede manifestar cualquier conocimiento y expresar de la mejor manera su mundo y su ser.

"El hombre conoce e interpreta el mundo que le rodea y se conoce a sí mismo precisamente a través del lenguaje".⁵⁶ Además la literatura, la lectura, es una actividad que implica al hombre entero; por eso, si se sabe darle su auténtico valor positivo, de enriquecimiento personal, de crecimiento del ser, nos hará ser más: "más hombres y por consiguiente más libres"⁵⁷

La lectura, que es la percepción de símbolos gráficos con valor significativo, es el principal medio de adquisición de conocimientos y el más eficaz, es el único medio donde es posible establecer una relación recíproca entre el lector-receptor y el emisor-escritor. Es además diálogo en un doble sentido:

- Diálogo del escritor con su mundo interior y con el mundo que le rodea; es decir, cualquier idea emitida por él posee su propio sello personal, su peculiar y única forma de expresión.

⁵⁶ HERTFELDER, C., "Las lecturas de tus hijos" P. 5.

⁵⁷ Ibidem, P. 6.

- Diálogo íntimo y silencioso del lector con el autor, a través de la obra literaria. Y es que el libro es una obra inacabada, "es un acto de creación que inicia el escritor y que el lector, cada lector, termina desde su propio mundo interior".⁵⁸

Es decir, lo que se lee, vá mucho más allá del hecho mecánico de leer y comprender lo que se lee; pues pasa a formar parte de la persona misma.

La literatura tiene una doble finalidad:

- Aumenta los conocimientos, las experiencias.
- Enriquece moral, intelectual, estéticamente.

"El libro nos permite la aventura maravillosa de meternos en el mundo en el que viven otros, saber lo que piensan, cuáles son sus problemas"⁵⁹; y en esta relación la persona sale enriquecida, perfeccionada, siempre que haya sabido elegir convenientemente sus lecturas. Por eso, se debe inculcar y educar el gusto por la lectura desde temprano, desde que el niño escucha su primer cuento, y reforzar este hábito durante su crecimiento.

Si se habla de literatura en la escuela, se habla de literatura infantil; y esta literatura en la escuela, como función didáctica, deberá ser más una experiencia afectiva, emocional e intelectual, activa, que sólo una actitud pasiva. Es decir, una literatura contada, escrita y generada por los propios niños. La otra literatura sería la que los adultos y los escritores prefabrican para los niños, y que es excelente siempre y cuando involucren a los pequeños en la recreación de la historia cada vez que la

⁵⁸ Ibidem, P. 7.

⁵⁹ Ibidem, P. 8.

leen.

De diversas formas el hombre accede al arte y la literatura. Cada una de estas artes cultivadas conllevan un mensaje, una invitación a la acción o la pasividad, una jerarquización de valores, etc. El maestro es el agente adecuado para filtrar y proponer acciones a favor o en contra de estas manifestaciones que inciden en el ámbito donde se desenvuelve: la escuela.

El maestro puede acceder a la expresión creativa como forma de conocimiento y utilizar la literatura escrita para niños para involucrarlos en la adquisición de nuevos aprendizajes y además estimularlos a escribir su propia literatura. Y es que la otra visión de literatura infantil es la creada por ellos mismos como forma de apropiarse de las cosas que le rodean y de expresarse tanto objetiva como subjetivamente.

Una de las mejores formas de expresión del ser humano, de las de mayor alcance, la constituye el lenguaje oral y escrito; que es además una manifestación del ser del hombre, de su capacidad creadora.

II.1 EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO Y EL SER HUMANO

Una de las diferencias más llamativas entre el ser humano y los animales irracionales es el lenguaje como medio de comunicación y expresión.

"Partiendo de la hipótesis evolucionista, muchos autores modernos atribuyen la evolución del hombre y de la cultura al lenguaje".⁶⁰

El lenguaje es una realidad tan cotidiana, que muchos no captan su genialidad y su dimensión creativa; creen que las palabras se usan mecánicamente. Pero no, cada persona al hablar o escribir, asigna denotaciones y connotaciones distintas y especiales a las palabras.

El lenguaje "en realidad es una creación continua: hablar es crear".⁶¹ "A través del lenguaje, el hombre vuelve a crear lo ya pasado, reconstruye lo ausente y da forma al futuro".⁶²

Lo curioso y admirable del lenguaje, lo que hizo de él una fuente inagotable de creatividad y de progreso, es que este medio de comunicación externa se internalizó: el pensamiento es un lenguaje interno. "El hombre se habla a sí mismo aun antes de hablar con sus semejantes".⁶³ Este lenguaje interno (meditación, reflexión, contemplación, cavilación) suele estar en los inicios de las grandes obras.

En efecto, las producciones de arte, la ciencia, la tecnología y la organización, existen antes en la mente de los autores que en la realidad física o social. Esto demuestra una vez más la estrecha unión entre el lenguaje y la creatividad. En resumen, hablar es crear.

⁶⁰ RODRIGUEZ ESTRADA, M., Manual de Creatividad, los Procesos Psíquicos y el Desarrollo, P. 71.

⁶¹ Ibidem, P. 72.

⁶² Ibidem, P. 75.

⁶³ Ibidem, P. 76.

Por otro lado, "las palabras tienen fuerza, tienen poder mental informativo y conformativo; son capaces de evocar emociones y poseen también poder social".⁶⁴ Hay casos en que la palabra crea la cosa o por lo menos la inicia; esto se puede apreciar al observar que "la base fundamental del slogan es justamente el poder creador de la palabra".⁶⁵

Posteriormente, "el conocimiento de la escritura abre posibilidades para la palabra y la existencia humana que resultarían inimaginables sin la escritura"⁶⁶ Sin embargo, la oralidad puede producir creaciones fuera del alcance de los que conocen la escritura. Así mismo, la oralidad nunca puede eliminarse por completo: "al leer un texto se le oraliza"⁶⁷ Tanto la oralidad como el surgimiento de la escritura a partir de ella son necesarias para la evolución.

El cambio de la oralidad a la escritura está íntimamente relacionado con otros avances psíquicos y sociales, como avances en la producción alimenticia, el comercio, la organización política, las instituciones religiosas, las habilidades tecnológicas, las prácticas educativas, los medios de transporte, la organización familiar y otros campos de la vida humana.

Un dato importante es que "en los últimos años se ha incrementado notablemente la conciencia del valor del desarrollo del lenguaje en la infancia temprana...Este énfasis es consecuencia de investigaciones que indican la existencia de una estrecha relación entre la capacidad del lenguaje y el desarrollo cognitivo

64 Idem.

65 Ibidem, P. 77.

66 PACAEP, "Módulo de literatura", P. 40.

67 Idem.

(Bruner, 1978)".⁶⁸

"Ya sea que se considere el lenguaje como independiente del pensamiento, como Piaget (Piaget e Inhelder, 1969), o ineluctablemente unido a éste, como sostiene Luria (Beiswegner, 1968), hay, no obstante, acuerdo general en que el desarrollo de las habilidades del lenguaje está íntimamente relacionado con el desarrollo de la capacidad mental (Cole y Scribner, 1974)".⁶⁹

Todo esto es muy importante, especialmente para los maestros que pretenden estimular el desarrollo del lenguaje a fin de maximizar las potencialidades del niño tanto para la comprensión como para la creación y expresión. Y es que "aprender a pensar y a organizarse mentalmente es una actividad intelectual imprescindible para quien quiera que haya de comunicarse correctamente y en la forma que sea".⁷⁰ Es decir, es indispensable para cualquier ser humano.

Por otro lado, expresión y comunicación son dos términos que generalmente se identifican, pero que tienen diferente significado.

"Expresarse mediante la palabra, verbal o escrita, es valerse de este tipo concreto de lengua para exteriorizar lo que se piensa y lo que se siente".⁷¹ El hombre puede expresarse por otros instrumentos, sin embargo, es el lenguaje el vehículo normal de expresión.

⁶⁸ HENDRICK, J., Op. Cit., P. 77.

⁶⁹ Idem.

⁷⁰ NOVO/STUDIO, "Curso de Técnicas de Expresión", P. 7.

⁷¹ Ibidem. P. 8.

"Una expresión correcta es aquella que utiliza de tal modo la palabra que la convierte en instrumento dócil del propio pensar y del propio sentir".⁷²

El hombre quiere y necesita la expresión correcta para, mediante ella, conseguir comunicarse mejor con los demás.

Comunicarse bien es más difícil o por lo menos más complejo que expresarse bien. La comunicación supone, entre otras cosas, la presencia de alguien con quien se quiere entrar en contacto. Una expresión correcta puede no producir una comunicación correcta; es decir, es necesaria una buena expresión para una buena comunicación, pero no es bastante.

De hecho, son muchos los elementos que intervienen en la comunicación, pero se pueden resumir en cinco fundamentales sin los cuales no puede haber comunicación: el emisor, que es el que habla o escribe; el receptor, el que escucha o lee; el mensaje, lo que transmite el emisor al receptor; el código o sistema de señales previamente convenido para poderse entender y el canal, el medio a través del cual llega el mensaje al receptor.

Para entender mejor este proceso, así como algunos principios acerca de la naturaleza del lenguaje y de sus actividades, se han incluido los siguientes puntos.

⁷² Idem.

II.1.1 LAS ACTIVIDADES DEL LENGUAJE

"La lengua es un sistema de signos orales que se emplean por el hombre para expresar, designar y comunicar".⁷³ Según esta definición el idioma se ve a modo de instrumento que está a disposición del hombre para cumplir determinados fines.

Pero el idioma, además de un instrumento, es un hábito de conducta de tal forma interiorizado en el individuo que no puede separarse. En este sentido la lengua no es algo externo y material y como producto humano, tampoco puede separarse de la comunidad hablante. Esto significa que el idioma es primeramente una actividad, no un objeto.

La actividad del lenguaje se puede mirar desde muy distintos ángulos: tiene un aspecto social, mental, psicológico, físico, fisiológico, etc. Desde un punto de vista didáctico el idioma presenta dos actividades propias de la escuela: leer y escribir. A estas hay que añadir las que se presentan en la primera adquisición del lenguaje: escuchar y hablar. Estas son las cuatro actividades fundamentales del lenguaje.

El aprendizaje de la lengua materna forma parte del crecimiento de un niño normal. Es un aprendizaje natural, durante los primeros años. A los cinco años el niño no posee toda la lengua materna, pero domina perfectamente el sistema. Lo que se hace a partir de este momento es perfeccionarlo.

La lengua, a diferencia de otras asignaturas, es una disciplina que el niño

⁷³ VALENZUELA CERVERA, J.A., "Las Actividades del Lenguaje", P. 15.

empieza a cursar desde que nace. Llega a la escuela con la lengua, que no es un conjunto de conocimientos, sino un hábito y una práctica de comunicación y expresión. La lengua es una actividad y su enseñanza consiste, por tanto, en desarrollar esa actividad. "Si la escuela se limitase, como ha sucedido en la práctica, a enseñar la gramática de la Lengua, no tomaría en consideración la dimensión activa del idioma".⁷⁴

Este proceso de desarrollo del idioma empieza al poco tiempo de nacer el niño, al escuchar a su madre y balbucear. Poco a poco va asociando éstos con acciones y objetos y va ganando control de los órganos de fonación. Este aprendizaje natural del idioma es propio del ser humano, que es el único capaz de manejar símbolos, de inventar y usar el lenguaje para comunicarse y expresarse.

Por otro lado, para adquirir el lenguaje se requiere inteligencia, y paradójicamente, ésta se desarrolla con él. El hombre en cuanto habla y escucha inteligentemente se diferencia de la especie animal.

II.1.2 LA NATURALEZA DEL LENGUAJE

La ciencia del lenguaje se ocupa de la distinción entre lenguaje oral y escrito. Este último responde en general a una representación gráfica de aquel. La descripción de las lenguas particulares se inicia por el habla, puesto que la lengua se define más claramente como sistema de sonidos, a través de los cuales se establece

⁷⁴ Ibidem, P. 17.

la comunicación humana. De acuerdo con esto, el estudio de la lengua empieza por la fonología.

"La primariedad del lenguaje oral sobre el escrito y la relación entre ambos tiene, en efecto, importancia para ordenar el proceso escolar de aprendizaje del idioma".⁷⁵

II.1.3 LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

Interesa saber en qué términos se presenta, con referencia a esta etapa de la enseñanza, la relación entre estas dos habilidades del lenguaje. Durante los años anteriores, mientras el niño aprende la mecánica de la lectura y la escritura, está sometido casi exclusivamente a una influencia del lenguaje oral.

El paso del lenguaje oral (escuchar y hablar) al lenguaje escrito (leer y escribir) se da en cada individuo; y constituye un momento muy importante dentro de su desarrollo. No solamente es una nueva fuente de conocimiento y creación, sino que además tiene un efecto emocional o afectivo muy significativo, pues para el niño el aprender a leer y escribir es todo un logro.

Como ya se dijo, la primera característica que se asocia con el lenguaje es el sonido. El lenguaje es la materia, la sustancia; pero no es la materialidad de las señales de un código, sino el sistema que forma. Dicho de otra manera, "la lengua es

⁷⁵ Ibidem, P. 26.

materia y espíritu. Pero se define la lengua a partir del sonido porque en definitiva éste es para nosotros el primer contacto perceptivo que tenemos con ella".⁷⁶

El lenguaje oral tiene un carácter de primariedad con respecto al lenguaje escrito. El sistema gráfico de comunicación es otra materia del lenguaje; es una simbolización del habla con elementos visibles. La escritura resulta así ser símbolo de un símbolo, puesto que el habla es la representación simbólica de las cosas, los hechos y las ideas.

"Pero aunque el lenguaje oral sea primero desde un punto de vista histórico, genético y lingüístico, es el lenguaje escrito, por el contrario, el que tiene más entidad. Aparte de proporcionar más posibilidades de comunicación, de dilatar el uso del lenguaje a nuevas situaciones, enriquece la capacidad expresiva del mismo idioma, lo transforma intrínsecamente"⁷⁷.

Con él se desarrolla no sólo la literatura, sino la misma capacidad de pensamiento y todo el trabajo intelectual del hombre. "El lenguaje escrito es el verdadero vehículo de la cultura y en esto reside su importancia".⁷⁸

II.1.4 EL LENGUAJE COMO MODALIDAD DE LA CONDUCTA

Para considerar el lenguaje como una modalidad de la conducta, se hace

⁷⁶ ibidem, P. 29.

⁷⁷ ibidem, P. 30.

⁷⁸ Idem.

necesario dejar de lado los conocimientos acerca del lenguaje, especialmente la gramática; y tomar como punto de partida la idea de que el lenguaje es primeramente una actividad.

En este sentido, se puede considerar la concepción del lenguaje de la teoría que dice que "la lengua es un aspecto de la conducta humana, no separable en principio de las demás formas de conducta".⁷⁹ Es decir, el lenguaje no sólo es actividad, sino una parte o un aspecto integrado por el todo de la conducta humana. Desde esta perspectiva se puede observar el funcionamiento del lenguaje entretreído en las más diversas situaciones.

Así, la lengua, vista como modalidad de la conducta, podría descomponerse en tres bandas, que se explican en el libro "Las actividades del lenguaje" de la siguiente manera:

Lenguaje	video	gesto	mimo
	audio	habla	oratoria-declamación
	grafía	escritura	literatura

Estos elementos se componen, según cada actividad concreta del lenguaje, en diferentes proporciones; y hay entre ellos múltiples relaciones. Así por ejemplo, en la conversación telefónica el habla actúa independientemente de las otras dos bandas: la escritura y el gesto. En cambio, si los hablantes están presentes y se perciben

⁷⁹ Ibidem, P. 33.

mutuamente, aparece el gesto unido al habla; y en estos dos casos, el habla está ligada al momento presente.

La banda del gesto sólo se da aislada en el caso del mimo. Los gestos del cuerpo, la mirada, la postura, los movimientos de las manos acompañan siempre el habla y están ligados a la presencia de los interlocutores y al momento presente. El gesto tiene siempre un carácter complementario, no puede ser sistemático.

El lenguaje escrito, a diferencia del gesto, tiene entidad independiente, pues al ser una simbolización del habla, cambia no sólo la sustancia del lenguaje sino también las situaciones de su empleo. Es decir, se pierde el apoyo del gesto y la modulación de la voz. Pero esta pérdida resulta como ganancia puesto que las nuevas situaciones del lenguaje escrito exigen de él mayor expresividad, con lo que el idioma gana inmensamente.

Además, el lenguaje escrito es cosa manejable, y el habla no. Cuando se emite una frase se desvanece inmediatamente, no hay modificación posible de lo dicho. Una modificación oral es hablar más, pero lo dicho está y no hay cambio posible. En cambio, el lenguaje escrito permite manipular la lengua con facilidad, permite la reflexión previa, componer, cortar y añadir, destruir y conservar. En el lenguaje escrito el carácter de comunicación queda aplazado a un segundo tiempo; en el lenguaje oral la producción y la comunicación son inmediatas. "Esta peculiaridad es la que da al lenguaje escrito su prestigio, permanencia, solidez y riqueza".⁸⁰

⁸⁰ Ibidem, P. 36.

"Todo esto explica que la lengua escrita sea diferente de la lengua hablada en construcción, vocabulario, grado de explicitación, etc. formando en realidad dos dialectos funciones dentro de un mismo idioma".⁸¹ Lo que tienen de común es el fenómeno de la comunicación. Pero como todo fenómeno artístico tiene también este carácter comunicativo, se puede ver el plano artístico en cada uno de los elementos del "espectro" antes mencionado: El mimo, como arte correspondiente al gesto; la oratoria y la declamación, que corresponden a la banda oral; y la LITERATURA, que se hace posible gracias al lenguaje escrito; y que es una forma particular, personalísima de expresar y desarrollar la creatividad.

II.2 ARTE Y LITERATURA

Ser artista es crear la belleza. "Entre todas las obras del hombre, en lo natural, la que más se asemeja a la obra divina es realizar una obra de arte; por eso se la llama creación".⁸²

Así, pues, el Arte podría definirse como "la expresión de la belleza ideal por medio de una forma sensible".⁸³

El fin del Arte es satisfacer una de las aspiraciones del hombre: la de

81 Idem.

82 Ibidem., P. 24.

83 Idem.

contemplar la belleza: "lo que es la Verdad para la inteligencia y el Bien para la voluntad, es la Belleza para la fantasía y el corazón"⁸⁴. El Arte, pues, al ser expresión de la belleza, tiene como fin deleitar con su hermosura el ánimo del que la contempla.

Afirmar que "el arte sólo pretende producir lo bello, sin curarse de la moralidad o inmoralidad del asunto y de la manera de representarlo, es pervertir y corromper la obra más hermosa del ingenio humano"⁸⁵.

La esencia del arte está en concordar dos elementos: la realidad y la idea; el artista tiene facultad de fantasear cuanto quiera sus creaciones, pero sin traspasar exageradamente los límites de la realidad. A pesar de esto, debe observar la realidad objetiva dándose cuenta que al reproducirla no la copia, sino que la reproduce idealizándola, porque el arte es a la vez "realización de lo ideal e idealización de lo real"⁸⁶.

El Arte, en sus diferentes manifestaciones y estilos, se ha agrupado, para su estudio, en lo que se conoce como las Bellas Artes, dentro de las cuales se encuentra la Literatura. Esto es un reconocimiento más al valor artístico y la belleza de una creación literaria.

84 Idem.

85 Ibidem, P. 26.

86 Ibidem, P. 30.

II.2.1 LAS BELLAS ARTES Y LA LITERATURA

Las Bellas Artes son varias, según el medio material del que se valen para expresar la belleza. La división más general es, en artes ópticas o artes del diseño, y son: Arquitectura, Escultura y Pintura; y en Artes acústicas o del oído, y son: la Música y el Arte Literario. Entre las primeras incluyen algunos también la Mímica, el Arte de los jardines, la Gimnástica y el Baile; y entre las segundas, la Declamación. La Escultura y la Arquitectura reciben también el nombre de Artes plásticas.

Por su parte, el Arte Literario, es el que expresa la belleza por medio de la palabra; "él es el que lleva la palma entre todas las artes por su universalidad y por el medio de expresión, tan íntimamente unido con el artista casi como lo están el pensamiento y el corazón"⁸⁷.

II.2.2 LITERATURA

La palabra Literatura puede abarcar áreas muy diversas. En un sentido amplio, etimológico, es Literatura "toda la que está expuesta en letras de molde -todo lo impreso-; pero también en letras orales, como las tradiciones, la oratoria, la conversación",⁸⁸

Otro concepto más ceñido limita a la literatura a obras escritas, de un notable valor formal: bien escritas, de esmerada composición, desarrollo, expresión. Obras en

⁸⁷ *Ibidem*, P. 38.

⁸⁸ MICO BUCHÓN S.I., J.L., "Teoría y Técnicas Literarias", P. 357.

las que se ha puesto especial interés por exponerlas bellamente y prestando atención al modo de manifestarlas; escritos con gracia, fluidez y perfección expresiva.

El estudio de la literatura es muy amplio. Se puede llegar a él por un acercamiento extrínseco o bien por un acercamiento intrínseco.

En el acercamiento extrínseco, se estudia la biografía del autor, que muchos creen indispensable para comprender la obra. Se puede también estudiar la Literatura como función social, como reflejo de una sociedad y de un tiempo histórico. Y es que la obra de literatura es un fenómeno social en cuanto que describe y manifiesta los caracteres de la sociedad, y al mismo tiempo influye y modifica en cierto grado esa misma sociedad.

Es cierto que los datos de la obra pueden ser tan ficticios y libres como se quiera; pero el hombre que los inventó pertenecía a una época, a una mentalidad, era parte de sus circunstancias, y aún llendo en contra de ellas, lleva su huella profundamente. Los mitos, las leyendas, las fábulas literarias pueden no dar la cronología y los datos de la historia; pero dan algo más apreciado: el alma de los pueblos y de las culturas, que hacen la historia; la moraleja, un mensaje positivo que se constituye en un nuevo aprendizaje.

También pertenece a la aproximación externa la historia de la literatura, es decir, la relación cronológica de los hechos literarios; se estudia la producción literaria según las épocas, los siglos y los países. Así considerada forma parte de la historia de la cultura.

Por otra parte, el hecho real es que difícilmente el historiador de la literatura es solamente eso; lo más frecuente es que sea también intérprete, gustador, crítico de la literatura.

El acercamiento intrínseco puede ser a través de la psicología, la teoría y la crítica de la literatura. Estos son tres caminos que penetran en el interior mismo de la obra, unas veces considerando la riqueza del alma humana que contiene; otras trabajando sobre la construcción de la misma obra; y otras enjuiciando su totalidad tanto de contenido como de construcción.

Para Charles du Bos, la literatura es la vida que toma conciencia de sí misma, cuando en el alma de un hombre de genio alcanza la plenitud de la expresión...La vida y la literatura están unidas entre sí; son interdependientes, cada una tiene necesidad de la otra, hasta el punto de no poder pasarse sin ella.

Sin la vida, la literatura carecería de contenido; pero sin la literatura ¿qué sería la vida -la vida considerada esta vez, como un todo, como distintivo del proceso por el cual se forman las almas, la vida del individuo? No sería sino una caída de agua, esa caída de agua ininterrumpida bajo la cual tantos de entre nosotros estamos sumergidos, una caída de agua privada de sentido...La literatura, la literatura digna de ese nombre es <<el cielo de los hijos>>; y si la literatura debe a la vida su contenido, la vida debe a la literatura su supervivencia, le debe esa inmortalidad que sólo se detiene en el umbral de la inmortalidad más allá de la cual comienza la vida eterna.⁸⁹

Con este sentido tan profundo y amplio de la literatura, que revela la psicología del alma humana, se podría hablar con mayor exactitud de Humanismo de la Literatura; y es que "el gran creador literario descubre unos rasgos de la vida, intuye

⁸⁹ Ibidem, P. 363.

otros, adivina los restantes con su genio, y nos deja en su obra las almas abiertas, al desnudo, con todas las grandezas y miserias de la vida real"⁹⁰. Así resulta que la literatura es un testimonio de la vida humana.

En síntesis, "el valor humano de la literatura aparece en el hecho de que ella nos permite entender los espíritus, leer en los corazones y comunicarnos con las almas".⁹¹ Es una manera personal de entender al mundo, de recrearlo y de expresar esa inagotable e invaluable creatividad humana, que conlleva lo mejor del hombre; pues toda su belleza está manifestada en su creación.

II.2.3 LITERATURA Y BELLEZA

"Literatura es la ciencia que tiene por objeto la belleza expresada por medio de la palabra hablada o escrita".⁹²

El estudio de la belleza en forma abstracta se llama Estética; la creación de obras bellas por el hombre, valiéndose de formas sensibles, es lo que constituye el Arte. Es por eso que la literatura es un arte.

Antes de continuar, se hace necesario definir el significado de la belleza. Esta definición es muy difícil precisamente por ser tan delicado, subjetivo y sutil el concepto de la belleza. Una definición que parece adecuada es aquella dada por los

⁹⁰ Idem.

⁹¹ Ibidem, P. 363.

⁹² P. MORÉU LACRUZ, E., "Fundamentos de cultura literaria", P. 11.

escolásticos cuando afirman que "la belleza es la misma perfección de las cosas en cuanto deleita el ánimo del que las contempla".⁹³

La belleza se divide en absoluta y relativa. Absoluta es la que se haya en Dios, relativa "la que resplandece en los seres finitos y limitados de su creación".⁹⁴

Esta se subdivide en natural y artística. La natural es la que brilla en los objetos de la naturaleza sin la intervención del hombre. La artística se debe al ingenio del hombre, a su capacidad creativa, y es propia de las obras de arte.

Se divide también la belleza en física y moral. Belleza física es la que se percibe por medio de los sentidos; belleza moral es la que se considera en relación a las buenas costumbres, como la belleza de la virtud, de la santidad.

La belleza sobrenatural es aquella por la cual el hombre se acerca más a Dios.

La belleza puede ser también intelectual, como la que se descubre en las grandes verdades científicas; y fantástica, que es la que se compone con la imaginación.

Se divide, además, en real e ideal. La real es la que con independencia de la mente existe en las cosas; ideal es la que forja en la fantasía.

Por otro lado, en los mismos objetos bellos existen grados muy diversos,

⁹³ Idem.

⁹⁴ Ibidem, P. 12.

desde la belleza perfecta hasta un grado mínimo de belleza. Los principales son los siguientes:

1. Lo gracioso. La gracia, según Lessing, es la hermosura en movimiento, y consiste en la viveza, animación y facilidad de la expresión.
2. Lo bonito o lindo. Lo bonito o lindo es lo bello en proporciones reducidas, la belleza de lo pequeño.

Además, hablar de belleza, implica hablar de sublimidad. Se dice que la sublimidad "se acompaña con los extremos, es decir, con la mayor grandeza, o con la negación más o menos completa".⁹⁵ Por eso se dice que lo sublime aparece como "lo bello perturbado en su armonía por la manifestación de una extraordinaria grandeza"⁹⁶, y suele definirse diciendo que, "es la extraordinaria grandeza de un objeto o de un hecho bello, la cual apenas puede alcanzarse con la mente".⁹⁷

Lo sublime se divide en matemático, dinámico y de espíritu. El sublime matemático consiste en la grandeza de la extensión o magnitud del objeto. El sublime dinámico consiste en la intensidad de la fuerza o el poder. El sublime de espíritu puede manifestarse en la grandeza extraordinaria de una concepción intelectual.

"Lo sublime, por lo que tiene de bello, produce en nuestro ánimo la emoción estética, esto es, un deleite noble y elevado que levanta el espíritu a grandes

⁹⁵ Ibidem, P. 17.

⁹⁶ Idem.

⁹⁷ Idem.

pensamientos; pero al mismo tiempo su grandeza nos abate y anonada, como si nos pusieran en presencia de lo infinito, cuya idea despierta en nuestras almas".⁹⁸

En síntesis, la Literatura, sea cual sea su grado de perfección, es siempre una obra bella. Evidentemente habrá obras literarias de belleza extraordinaria; sin embargo, hasta la literatura más simple y sencilla es bella, como la creada por los niños, pues refleja la belleza de sus almas.

II.2.4 CUALIDADES OPUESTAS A LA BELLEZA

"Si la discordancia entre el pensamiento y la forma, y por consiguiente la armonía perdida, no estuviera compensada con la grandeza de lo sublime, predominaría en el objeto el desorden, que es feo de suyo, y el contraste que resultara produciría el efecto cómico de la risa; por eso se dice que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso"⁹⁹.

Según el Padre Esteban Moréu, lo feo es la falta de armonía permanente en la forma de los objetos, a diferencia de lo ridículo o cómico, que es también la falta de armonía, pero accidental y transitoria. Lo feo causa siempre repulsión, en cambio lo cómico causa una impresión agradable que se manifiesta en un especial fenómeno fisiológico que es la risa. Definen también algunos lo cómico diciendo que es la antítesis entre lo real y lo ideal, porque la forma más general del desorden cómico es el contraste; contraste entre el fin a que encamina una acción, y los medios que se

⁹⁸ Ibidem, P. 19.

⁹⁹ Ibidem, P. 20.

emplean para realizarlo. El mejor ejemplo se puede observar en "Don Quijote".

Lo cómico produce placer estético cuando es representado por el Arte, ya sea porque es bella su representación o bien porque puesto junto a los elementos bellos de la obra, les da mayor realce, por la antítesis que resulta; y es que la belleza reside en su representación.

"Lo cómico exagerado y despojado de los elementos estéticos, nos hace reír, pero sin que experimentemos emoción estética"¹⁰⁰. En esto consiste el género llamado grotesco o bufo. Una cosa es la emoción estética, y otra la simple cómica, por lo cual "el artista que se contenta con hacer reír, está muy lejos de cumplir con su deber"¹⁰¹ Pues como dijo Cervantes, "el hacer reír con arte, asunto es de grandes ingenios".¹⁰²

II.2.5 LA OBRA LITERARIA

El fondo y la forma son dos de los elementos de la obra literaria. El fondo es el asunto que desea desarrollar el artista, la idea o pensamiento que realiza mediante la palabra. La forma es la concepción y representación ideal en que se concreta y como cristaliza su pensamiento.

Lo que principalmente interesa en las obras literarias es la forma, porque es en

¹⁰⁰ Ibidem, P. 23.

¹⁰¹ Idem.

¹⁰² Idem.

la forma donde el artista realiza su concepción estética, y sólo a la forma se debe su valor artístico. La forma es como su aportación personal, su toque distintivo.

En las obras simplemente poéticas puede decirse que el fondo y la forma se compenetran; en la épica y dramática suele dársele el nombre de argumento; mientras que en las obras didácticas y oratorias la forma sólo se muestra en la manera de exponer y desarrollar el pensamiento y en su expresión por medio del lenguaje, en este género de obras el fondo tiene más importancia que en las poéticas.

Hablar de la Obra Literaria implica hablar de ciertos principios estéticos, al menos de aquellos que tienen mayor relación con la obra literaria en general:

1. Unidad y simplicidad en la obra artística: la obra ha de ser una en el plan y en el asunto; en el estilo y en el lenguaje; pero esta unidad debe ir acompañada de rica variedad, de donde resultará la armonía, juntamente con el orden, regularidad, y en ciertos casos la simetría.

2. Libertad relativa de la ficción artística, mientras no se aúnen elementos discordantes. Originalidad y novedad, tanto en la concepción y composición como en la ejecución, de manera que la obra retrate la individualidad y el carácter del autor, pero sin pisotear las leyes de la naturaleza, de la razón y del buen gusto.

3. Poca estimación requiere la carencia de defectos, si carece de arte. Es decir, la carencia de imperfecciones no es la piedra de toque del ingenio; un solo pensamiento sublime compensa a veces muchos defectos de una obra.

4. La facundia y el orden lúcido nacerán por sí mismos de la materia, cuando el poeta la escoja acomodada a sus fuerzas.

5. Ni el arte sin el ingenio, ni el ingenio sin el arte.

Suele decirse que el poeta nace, queriendo significar con esto que para ser buen poeta se necesita haber recibido de la naturaleza disposiciones especiales para ello. "Horacio y el sentido común condenan esa opinión y juzgan necesario que el estudio y el arte vengan en socorro de la fuerza nativa del genio, conspirando ambas cosas amigablemente al mismo fin".¹⁰³

II.2.6 GÉNEROS LITERARIOS

El estudio de la teoría literaria requiere partir de una clasificación.

En Literatura los grupos pueden concebirse desde muy variados puntos de vista:

- * Según la materia: religiosa, profana, histórica.
- * Según el espíritu: católica, protestante, burguesa, marxista, existencialista...
- * Según el modo de expresión: prosa, verso, diálogo, epístola, discurso.
- * Según las corrientes literarias: clásica, barroca, romántica, modernista...

¹⁰³ Ibidem, P. 53.

Cualquiera de estos sistemas permite establecer un estudio de lo literario; y de hecho se ha venido estudiando también la Literatura en todos esos aspectos. Sin embargo existe un punto de vista más íntimo para su estudio, y es el que descubrieron los antiguos; se trata de los géneros literarios, que tienen un enorme valor.

Los géneros literarios tienen un sentido y una función; existen como un principio de orden interior, de estructura, de naturaleza.

"Género es una forma conjunta exigida por la naturaleza misma de los seres literarios; y por eso es exacta, fija, definida: cada género tiene necesariamente su principio estético, su tono, su tipo argumental, su propio placer y hasta su rango social, su duración y su lengua".¹⁰⁴

Aristóteles propone cuatro géneros literarios: epopeya, tragedia, comedia y ditirambo.

Y actualmete, se ha seguido conservando:

épica	=	epopeya
lírica	=	ditirambo
dramática	=	tragedia-comedia

En resumen, lo que importa en la Literatura, lo realmente valioso, es saber utilizarla para dejar volar la imaginación y la creatividad; y plasmar en una obra los

¹⁰⁴ MICÓ BUCHÓN S.I., J.L., Op. Cit., P. 366

sueños que se han creado en la mente. De ahí lo importante de fomentar en los niños el gusto por la Literatura y de motivarlos a desarrollar la creatividad.

II.3 EL ARTE DE ESCRIBIR PARA NIÑOS

No todos los hombres que escriben son artistas literarios. Hay quienes tienen un don especial, tienen vocación. Vocación que les viene de su aptitud y de cierta tendencia constante e invencible.

Pero la vocación necesita, para ser completa, de la educación. "El artista antes que todo es hombre, por consiguiente, su educación debe ser, ante todo, humana, y tal, que le haga capaz de ideas grandes, de pensamientos sublimes y de afectos generosos y levantados; sólo los grandes hombres dicen las grandes cosas".¹⁰⁵

Tratándose de la Literatura, es claro que el artista debe tener una cultura amplia y extensa, es indispensable que conozca las leyes del arte que cultiva, los mejores modelos que nos ha dejado el entendimiento humano, los procedimientos técnicos de que se han valido en sus composiciones, no para imitarlos, sino para asimilar libremente su belleza, y sobre todo le es indispensable el dominio de la lengua en que ha de hablar, para la adecuada expresión de la idea. Necesita además conocer el mundo o el medio ambiente en que vive y los misterios del corazón

¹⁰⁵ P. MORÉU LACRUZ, E., Op. Cit., P. 41.

humano. Todo esto no se consigue sin una constante educación artística.

II.3.1 FACULTADES DEL ARTISTA LITERARIO

Sus facultades no son distintas de las de otros hombres en la cualidad, sino en la cantidad; es decir, que el artista literario debe tenerlas en más alto grado que los otros, y son: inteligencia estética, imaginación estética y sensibilidad estética.

Inteligencia estética es la facultad de presidir en todas las obras literarias, con templanza y equilibrio, sin violentar la naturaleza de las cosas ni la del artista. Descubre también los elementos de belleza latentes en los objetos que se presentan.

La imaginación o fantasía estética, es una especie de "hada o maga misteriosa que hiriendo con su varita de virtudes el ingenio nativo del artista, hace brotar de ella un mundo maravilloso, mil veces más rico y ameno que lo conocido"¹⁰⁶. Es la facultad que reconstruye la imagen de los objetos, los viste y colorea con sus propios colores, y los representa y hace revivir con los mismos rasgos que tienen en la realidad, o bien, combinándolos con plena libertad, crea formas ideales y da cuerpo y relieve aun a las ideas más abstractas.

Sensibilidad estética: la belleza tanto como conocida debe ser amada, sólo los que la aman descubren todo su esplendor; por eso es necesaria a los artistas la sensibilidad, que consiste en la facilidad de impresionarse ante lo bello, y de

¹⁰⁶ Ibidem, P. 43.

comunicar a otros sus impresiones.

A los que poseen en grado eminente estas tres facultades, se les coloca en la categoría de genios. Y cuando el poder creador no pasa de los límites ordinarios, se dice que el artista tiene talento o ingenio.

Sin embargo, cualquier persona puede ser artista literario, o al menos debería intentarlo; pues cada hombre posee un caudal inmenso de creatividad que debiera ser explotado, ya que puede ser tan rico, que vale la pena desarrollarlo. La expresión de esa creatividad personal es algo que beneficia no sólo a la persona en sí misma, sino a la sociedad en general. Contribuye a la formación de hombres más abiertos, seguros, respetuosos, que saben disfrutar y que no se rinden con facilidad, pues buscan constantemente una nueva alternativa. Son personas capaces de soñar y de realizar sus sueños.

Independientemente de este hecho, vale la pena conocer cuales son las características de la personalidad de un artista. Se puede aprender mucho de ello.

II.3.2 PERSONALIDAD ARTÍSTICA

Las facultades superiores del hombre entran en el área de lo estético cuando son llevadas a un grado superior de su perfeccionamiento, es decir, buscan más elevación y armonía que lo normal.

Estas facultades actúan siempre, si son estéticas, en un conjunto sinfónico y tienden a realizar la misma armonía aunque no intervengan todas en la misma proporción ni en la misma jerarquía.

Estas variaciones son precisamente las que marcan el matiz propio de cada artista: uno es más imaginativo, otro más lógico, otro más sensible...

Por otro lado, lo más importante en la personalidad artística es la íntima concepción de la belleza.

Las facultades del hombre artista, para ser estéticas han de saber mantener siempre esa vivacidad, juventud, frescura y espontaneidad de las impresiones de la infancia, esa curiosidad ingenua e incansable y esa capacidad de sorprenderse y maravillarse.

Uno de los rasgos más determinantes del temperamento artístico radica en esa ingenuidad incansable del artista.

Sólo es artista el que, a pesar de los años, de los fracasos y sufrimientos, de la experiencia, sigue descubriendo el encanto de los seres, el misterio del mundo y del corazón, la belleza inagotable de las cosas, incluso de las más pequeñas.

Las cualidades de un artista no son suficientes para hacerle ya un hombre grande. Es cierto que la obra de arte es expresión de la personalidad del artista, pero no siempre una obra bella presupone un alma bella y viceversa. La biografía de

muchos artistas demuestra que no siempre grandes y nobles obras de arte correspondieron a grandes y nobles almas de artistas. Basta admitir que los grandes artistas son grandes de verdad en sus obras maestras.

Y aunque no se llegue a ser artista literario reconocido, se puede ser un excelente promotor de la Literatura Infantil.

II.3.3 NATURALEZA, ARTE Y TÉCNICA

Es ya muy antigua la contienda entre los defensores de la teoría espontánea, natural, del quehacer artístico y la que mantiene por el contrario la esencialidad del trabajo regulado, sometido a leyes fijas y normas exactas.

Para los primeros, los artistas no necesitan preparación, ni teorías: el arte brota de la pura e independiente intimidad; las leyes son ridículas para el arte verdadero, y sólo ayudan a los falsos artistas incapaces de auténticas creaciones.

Para los otros, el artista se hace con trabajo, esfuerzo, sometimiento paciente y fiel a las leyes fundamentales de su arte: sólo eso produce grandes obras, y sólo así se han impuesto los grandes artistas.

Ser artista presupone, desde luego, una naturaleza estética, unas facultades inclinadas por sí mismas a la creación artística. Pero tampoco un temperamento de artista, por más bien dotado que esté, llegará a ser un artista grande, si sólo se fía de

su espontaneidad, su capricho. Sus cualidades deben someterse a la disciplina de la formación, del esfuerzo, del ejercicio, de la corrección.

En lo literario es más evidente la necesidad del estudio, la preparación, la técnica y el ejercicio. Porque lo literario no es sólo la producción de la belleza mediante la palabra, sino también la capacidad de expresarse perfectamente por medio del lenguaje oral y escrito.

En síntesis, hay tres elementos fundamentales:

1. El temperamento artístico, que es un don.
2. La riqueza humana interior; la capacidad de captación, de intelección, de comprensión; el progreso de la imaginación, el desarrollo armónico o no del sentimiento y de la voluntad, el buen gusto, el juicio acertado, etc, que aún debidos a la propia naturaleza, dependen del cultivo y desarrollo que les haya impuesto una formación adecuada.
3. El dominio de una técnica expresiva, que es siempre fruto del esfuerzo por aprenderla y ejercitarla; aunque es cierto que el temperamento artístico hará que las técnicas resulten más fáciles.

Para resumir, se puede decir que el artista literario no tiene que preocuparse por ser artista, esto va por dentro. Su tarea es perfeccionarse como hombre, por el cultivo de sus facultades y su enriquecimiento personal; y dominar la técnica

expresiva de su arte. Es decir, cualquier persona puede ser artista cuando se preocupa por su perfección, busca ser mejor persona, conoce sus potencialidades y lucha por desarrollarlas. Ahora bien, en los niños, este perfeccionamiento debe estar motivado y dirigido por quienes se encargan de su educación. De aquí la necesidad de que tanto maestros como padres de familia, estén atentos para descubrir en los pequeños sus potencialidades y encaminarlas hacia su perfeccionamiento integral. En esto las actividades literarias son un excelente instrumento de desarrollo.

II.3.4 LAS DOS LITERATURAS

Hablar de literatura en la escuela, es hablar de literatura infantil; y esta literatura en la escuela, como función didáctica, deberá ser más una experiencia afectiva, emocional e intelectual, activa, que sólo una actitud pasiva. Es decir, una literatura contada, escrita, generada por los propios niños. La otra literatura sería la que los adultos y escritores prefabrican para los niños.

A través de la literatura infantil se puede acceder a la expresión creativa como forma de conocimiento.

Se contemplan así dos diferentes modos de literatura infantil, la que en la gran mayoría de los casos es prefabricada y que es muy favorable utilizar, y la creada por ellos mismos, como forma de apropiarse de las cosas que le rodean. Ambas constituyen una acción educativa.

La literatura para niños, también es una expresión de la realidad, refleja las características de la época en que ha sido creada, manifiesta los distintos caracteres y comportamientos de los hombres en sociedad, supone uno de los más altos grados de potencialidad artística y de inversión, contribuye al placer y provoca nostalgia, incorpora las distintas manifestaciones que hay respecto de la realidad o crea realidades imaginarias y mundos nuevos.

La literatura infantil escrita por los niños tiene un gran valor, satisface su necesidad inherente de sentirse creadores, de crear otros mundos a través de sus potencias, de su emotividad y de su imaginación. Además, expresa su interioridad y su visión de la realidad. Y por otro lado, "es la puerta a un sinfín de emociones, descubrimientos, aprendizajes y experiencias. Es soñar, embelesarse, disfrutar...y despertar sabiendo siempre un poco más"¹⁰⁷.

II.3.5 LITERATURA INFANTIL EN GENERAL

El niño, mucho antes de saber leer, gusta de que le cuenten cuentos, le canten canciones, etc. Esto es ya de por sí una primera experiencia literaria, que puede ser el pilar sobre el que se fundamente más tarde el que un niño sea un buen lector.

Por literatura infantil se puede entender las "manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño".¹⁰⁸

¹⁰⁷ SASTRIAS DE PORCEL, M., "Cómo motivar a los niños a leer", P. 25.

¹⁰⁸ HERTFELDER, C., Op. Cit., P. 12.

En esta definición se aprecia una doble finalidad artística o lúdica, y si toda la literatura debe tener una finalidad artística, en la infantil lo lúdico es esencial.

El niño conoce jugando, esta es su principal actividad; es decir, lo lúdico, que es una faceta más en el valor de la lectura para el adulto, es en el niño lo fundamental.

El niño desde que comienza a entender las primeras palabras y es capaz de sentarse con su madre a ver un cuento, está ya ejercitándose en la lectura. Por otro lado, ver dibujos no es leer. Ver dibujos aislandamente de una historia, sirve para ir fijando su atención, su capacidad de reconocimiento, etc. Ver dibujos, empieza a ser una forma de lectura cuando el niño es capaz de construir a través de ellos una historia.

Así, es fácil darse cuenta de que al niño se le hace no lector. Al observar a un niño pequeño se puede percibir que las actividades que más le gustan son las que se unen al lenguaje, que está aprendiendo, y las actividades psicomotoras recién aprendidas: cantar, jugar a las adivinanzas, escuchar cuentos, etc.

Lo que no se debe hacer es obligar al niño a actividades que no le interesen. Por eso, para fomentar el gusto por la lectura, es importante que haya una motivación adecuada que estimule su creatividad, su fantasía, para que el niño se interese y haga suya esa actividad.

En síntesis, "la literatura infantil debe ser para el niño un juego".¹⁰⁹ Por una parte, llena su mundo de fantasía, por otra, va progresivamente ampliando y enriqueciendo su lenguaje; además le da un mejor conocimiento del mundo y de sí mismo, y por consiguiente, un mayor dominio en ambos.

De esta manera, por medio del juego y la literatura hecha especialmente para niños, es relativamente fácil formar lectores infantiles y motivar a los niños a crear su propia literatura.

II.4 JUEGO, MAGIA Y CREACIÓN EN LA LITERATURA

Kurt Linger realizó una investigación (1970) entre los escritores contemporáneos, para conocer por qué razón o causa el escritor es un artista creador. Entre las respuestas que obtuvo, se registran las siguientes:

Pearl Buck: "Creo que la creatividad es un proceso y un talento que posibilita al escritor-creador beber de fuentes que se hallan dentro de sí y que le son desconocidas, hasta el momento en que la puerta se abre o la fuente desborda y el material vivo comienza a fluir. Nuestra responsabilidad es escribir con lo mejor de nosotros mismos y con toda la riqueza y profundidad de que somos capaces".

Truman Capote: "Lo que sucede en la infancia del artista en potencia es algo similar a lo que ocurre en la ostra que contiene una perla. Un grano de arena extraño invade la ostra, y una vez allí irrita a su ocupante y lo incomoda hasta que produce una perla. El talento y también el genio son como ese grano de arena moviéndose en el espíritu creador: algo

¹⁰⁹ Ibidem, P. 15.

atormentador valioso".

Somerset Maugham: "Me parece que lo que hace al genio es la combinación de dones creadores naturales que permiten ver el mundo de la manera más personal posible, y también con tanta universalidad que su apelación no alcanza a éste o aquel tipo de hombre, sino a todos los hombres".

Aldous Huxley: "El arte creador, para ser reconocido como uno de los grandes valores de la vida, debe enseñar al hombre humildad, tolerancia y generosidad. El valor de la literatura creadora no es la belleza, sino la acción correcta".

Isaac Linger: "Lo que los artistas tienen en común es una curiosidad poco común sobre el carácter y la conducta humanos. El mismo artista produce individualmente, y su fuente de inspiración es su modo de ver el mundo".

John Steinbeck: "Existe una magia en la literatura creadora, pero la fórmula parece residir únicamente en la necesidad imperiosa que el artista experimenta de comunicar alguna cosa que siente que es importante para el lector".

Tennessee Williams: "Creo que la función creadora del escritor es descubrir zonas o regiones de la verdad y de la experiencia humana y presentarlas en una forma significativa para los otros".¹¹⁰

En lo que todos ellos coinciden es en que la creatividad está dentro de la persona y hay que dejarla salir, pues de ella puede nacer algo muy valioso que refleje lo mejor del hombre y algo de lo que todos pueden aprender.

II.4.1 JUEGO MAGIA Y CREACIÓN

La capacidad de imaginar, sorprenderse, crear, deriva del juego. Es así como la literatura también es un juego, pues el niño la crea entre sus diversiones y

¹¹⁰ Cfr. "Psicología de la Aptitud Creadora", Pp. 61 y 62.

acechanzas, en su libertad de individuo, en su imaginación y fantasía.

Por otro lado, existe la literatura infantil, que permite al niño el descubrimiento constante del mundo y su recreación a través de lecturas cortas y divertidas.

"La poesía es un arma cargada de futuro", dice un poeta. "La poesía como tal nos va transformando; la poesía en la escuela es un recurso dinamizador"¹¹¹. Permite ahondar en el fenómeno poético, pero desde la poesía misma y de sus más importantes características: el universo, el mundo, el ser humano.

La literatura abarca además algunas formas de narrativa, "desde el mito, la leyenda, el relato; hasta el chiste, el sueño, la pesadilla, pasando por el cuento y la anécdota; además de todo tipo de literatura oral envuelto en nosotros y que reelaboramos de continuo".¹¹²

Muchas veces, más que prestar atención a sus formas exteriores, convendría atacar los aspectos de su marco histórico, ideológico y moral, como en el caso de la fábula. Y permitir que los conocimientos adquiridos y asimilados por parte del niño, puedan ser volcados libre y creativamente sobre el papel y ser socializados.

Conforme el hombre fue adueñándose de su entorno y sus inventos por medio de palabras, fue creándose lo que más tarde se llamaron Formas Literarias. Algunas de ellas, son un material excelente para trabajar con niños pequeños, pues además todas estas formas tienen la huella del humano: el imaginismo.

¹¹¹ Cfr. PACAEP, "Módulo de Literatura", P. 13.

¹¹² Ibidem, P. 14.

El estado latente siempre del imaginismo en el niño y su desarrollo, correspondería de manera funcional al desarrollo de la narrativa.

A su vez, el niño, como un individuo capaz de crear, diferente en su contexto y desarrollo, inventa sus propias formas de historiar, relatar, contar. Esas son en el marco educativo las importantes.

II.5 EL NIÑO PUEDE SER ESCRITOR

A través del fomento de la creatividad del pensamiento mediante el desarrollo de la narración imaginativa y autoexpresiva de historias, el niño puede ser escritor.

Como se ha visto, a menudo el niño representa situaciones que se desarrollan a partir de experiencias pasadas, pero son repeticiones literales de los acontecimientos tal como han ocurrido. Esta condición de fantasía agregada a los hechos también se estimula en los niños pequeños cuando se les anima a contar historias.

Pitcher y Piaget (1963) en sus estudios a más de 300 niños entre 2 y 6 años, encontraron que a medida que estos maduraban, sus relatos mostraban un dominio cada vez mayor del espacio, una diferenciación menos nítida de los personajes principales, más acontecimientos que afectaban a los personajes y un significativo

incremento de la fantasía y la imaginación. En consecuencia, el maestro de preescolar debe estar preparado para una considerable literalidad en los relatos de los más pequeños, y una mayor utilización de la fantasía y la imaginación en los de los mayores. Por otro lado, como los relatos son descripciones y reflexiones personales de los sentimientos y percepciones de los niños, también se les puede considerar autoexpresivos y, por ende, creativos.

Estos relatos creativos se pueden estimular además al permitir que el niño complemente su historia escrita con un dibujo si lo desea. Esto ofrece un modo adicional de ser creativo y expresar sus sentimientos.

Lo mismo que con otros materiales creativos, el maestro debe evitar sugerir sobre qué debiera versar la narración o qué debe suceder luego. Por el contrario, debe estimular al niño con preguntas como <<¿qué sucedió después?>>, <<¿y entonces el qué hizo?>> o <<¿quieres contarme algo más?>>. Estas preguntas ayudarán a que el niño continúe el relato.

También se pueden estimular relatos creativos mediante títeres u otros materiales como muñecas, animales de goma, figuras, etc.

Otra manera de trabajar la imaginación creadora del niño, es a través del relato de una historia omitiendo el final; de esta manera cada niño imaginará un desenlace diferente y se convertirá en escritor de la historia.

Trabajando en equipo, también se pueden hacer historias. Un niño comienza el

relato, y los siguientes lo siguen, cada uno inventando una nueva situación hasta formar una historia insólita y llena de aventuras.

II.5.1 LA IMAGINACIÓN CREADORA

"La imaginación es más importante que los conocimientos"¹¹³, dice Einstein. La imaginación es la aptitud para representar objetos ausentes y combinar imágenes. "La imaginación, más que la inteligencia, constituye la herencia del hombre; se halla situada a mitad del camino entre la conducta racional y el pensamiento estrictamente individual, sometido tan sólo a la afectividad"¹¹⁴. Por lo tanto, está íntimamente ligada a la estructura del carácter de cada persona. La capacidad de imaginar su porvenir y el de los demás, de desarrollar proyectos, presupone la utilización original de representaciones de la realidad para tratar de acercarse a algo real y remoto.

Además, se dice que los productos imaginarios son tanto más ricos cuanto más débil es el control intelectual. "Las más grandes obras han sido llevadas a cabo por hombres capaces de soñar grandes sueños"¹¹⁵

II.5.2 LA IMAGINACIÓN Y LAS OPERACIONES DEL PENSAMIENTO

El pensamiento debe asociarse con el hombre total. No se limita sólo a la

¹¹³ RODRIGUEZ ESTRADA, M., "Manual de creatividad, los procesos psíquicos y el desarrollo", P. 49.

¹¹⁴ OCÉANO, edit: "Enciclopedia de la Psicología Océano", tomo 6, P. 144.

¹¹⁵ RODRÍGUEZ ESTRADA, M., "Manual de creatividad, los procesos psíquicos y el desarrollo", P. 49.

esfera del conocimiento; abarca también la imaginación, incluye el pensar con algún propósito y fomenta la expresión de valores, actitudes, creencias y aspiraciones.

Se ha dicho que por espacio de cientos de miles de años la finalidad primaria del ser humano fue sobrevivir, y cabe suponer que casi todos los pensamientos del hombre servían para ese fin. Pero pronto llegó la hora en que el hombre no sólo quiso vivir sino, además, vivir mejor. Esto llevó al reconocimiento de nuevas alternativas, a la elaboración de fantasías y a la modificación del ambiente en el intento de concretar esas fantasías. El hombre se transformó en un ser social y en ese proceso provocó problemas sociales que, a su vez, requerían solución; y una vez más el cerebro pensante del hombre enfrentó nuevos desafíos. Así se llega al momento actual, donde la necesidad de destacar la importancia de enseñar a pensar a los niños jamás resultó tan apremiante.

La importancia del pensar y del pensamiento es verbalmente reconocida. Se desea que los niños sean capaces de pensar por sí mismos, de autodirigirse, de meditar y reflexionar; que no sean precipitados en sus juicios. Ante situaciones nuevas para ellos, se confía en que sepan aplicar los conocimientos adquiridos y captar nuevas ideas, nuevas invenciones, nuevos sueños. Y se espera también que adopten una actitud reflexiva ante las múltiples situaciones de carácter problemático que alguna vez tendrán que enfrentar.

Desde esta perspectiva las operaciones del pensamiento constituyen un importante objetivo de la educación, por lo que las escuelas no tendrían que escatimar esfuerzos para proporcionar al educando amplias oportunidades para

pensar. Estas oportunidades para pensar pueden darse de diferentes maneras, como serían, entre otros, a través de comparar, resumir, observar, clasificar, interpretar, formular críticas, buscar suposiciones, imaginar, reunir y organizar datos, formular hipótesis, aplicar hechos y principios a nuevas situaciones, tomar decisiones, diseñar proyectos o hacer investigación, etc.

Como se vió, entre estas operaciones del pensamiento se encuentra la imaginación, porque imaginar es formar idea de algo no presente; es percibir mentalmente algo no enteramente experimentado. Se trata de una forma de creatividad. A través de la imaginación, el hombre se vé libre del mundo de la realidad y de los hechos, libre de "vagar por donde quizá nadie se aventuró jamás"¹¹⁶. Vaga en su fantasía. Forja imágenes mentales. En otras palabras, imagina.

Imaginar es una forma de pensar, que hace referencia al pensar creativamente, pues significa dejar atrás lo prosaico; envuelve una idea de inventiva y originalidad, una libertad de cultivar lo nuevo y diferente.

Cuando se pide dar rienda suelta a la imaginación, no se pueden solicitar datos que la respalden. La imaginación vá más allá de cualquier experiencia. Es volar lejos de la realidad.

Imaginar, inventar, fingir, crear, son muchas maneras de variar la rutina diaria. No es deseable vivir en un mundo de imaginaciones, pero es muy bueno desarrollar la imaginación. Lo imaginado deberá aceptarse como imaginado. Por otro lado, al

¹¹⁶ RATHS et al., "Cómo enseñar a pensar", P. 39.

animar al niño a compartir lo imaginado con otros niños, se ayuda al pequeño a introducir mayor flexibilidad en su pensar; y además es divertido.

La mayoría de los niños parecen divertirse y participar con entusiasmo en todas las prácticas en que entra la imaginación. En ese mundo de fantasía, se sienten reyes, pilotos, o vuelan hasta la luna o venus. En tales actividades, el maestro no tiene más que pedirles que imaginen lo que podrían hacer si ellos fueran...cualquier cosa. A la imaginación infantil no se le debe poner calificación. Después de todo, se les ha invitado a explorar, a crear, a fantasear, a concebir lo que está más allá de su verdadero mundo. Algunas de las más graciosas y admirables respuestas infantiles nacieron de actividades que les exigieron hacer pleno uso de su imaginación.

A continuación, se presentan una serie de actividades extraídas del libro "Cómo enseñar a pensar", de L.E. Raths; esta lista representa alguna de las prácticas de ejercicios que enseñan a pensar, para niños que empiezan a leer con cierta fluidez; pero se puede aumentar o manejar de acuerdo al maestro, algunas de ellas son:

- ¿Cómo sería ser igual a una fruta?
- ¿Cómo dibujarías una imagen del amor? ¿de la cólera?
- ¿Cómo se sentiría si uno fuera el número seis?
- Si pudieras volverte invisible, ¿qué harías?
- ¿Y si no hubiera televisión?
- ¿Y si vivieras en la ciudad (o en una granja)?
- ¿Qué se siente cuando uno es un tigre en la selva?

Estas actividades, ayudan a desarrollar el pensamiento creativo; y en este punto los maestros deben recordar que "cuando se trata de desarrollar la originalidad de pensamiento, deben ser capaces de reconocer el valor de las ideas de los niños y formular preguntas que estimulen un desarrollo ulterior de tales ideas"¹¹⁷.

.6 NIÑOS LECTORES Y LITERATURA INFANTIL

Se ha dicho ya que la lectura es la puerta a un sinfín de emociones, descubrimientos, aprendizajes y experiencias. Que es soñar, disfrutar y despertar sabiendo siempre un poco más. Lo importante de todo esto es que el campo más fértil para este aprendizaje es la mente de un niño. De ahí que ser capaces de motivar a un niño a leer es un gran logro.

Por lo tanto, el libro infantil, para que sea como un juego, tiene que ser divertido para el niño; y para ser divertido, tiene que conciliar realidad e imaginación.

La lectura tiene en sí misma un valor indiscutible. A través de ella el hombre crece como persona. Este valor es el que hay que promover en el niño, a través de sus primeros cuentos; y todas las personas que deseen y tengan entusiasmo por acercar a los niños a la lectura, podrán ser los mejores promotores de la lectura.

¹¹⁷ HENDRICK, J., Op.Cit., P. 36.

Para inducir a los niños a leer no es necesario ser experto en literatura, pedagogía o psicología. Sólo se requiere saber leer y escribir; amar sinceramente a los niños, interesarse en despertar en ellos la afición por la lectura y transmitirles conocimientos, sentimientos y emociones. El empeño de acercar a los niños a los libros y a la literatura siempre dará frutos si va acompañado de afecto y entusiasmo.

"Para entenderlos mejor y darles lo que su universo -real o fantástico- demanda, es preciso penetrar en su personalidad y descubrir sus inquietudes, aficiones e intereses y, conocer su mundo particular"¹¹⁸.

Lo primero que se tiene que hacer es explorar el mundo de los libros infantiles, nacionales y extranjeros; en ellos se pueden encontrar infinidad de libros de cuentos, rimas, poesía, adivinanzas, trabalenguas, etc., que podrán fascinar a los niños; pero se debe saber seleccionar el libro adecuado para cada uno. Para ello es necesario conocer las características generales del cuento infantil y sus objetivos fundamentales y específicos, en relación con la edad e intereses del lector.

II.6.1 LITERATURA INFANTIL

Se considera literatura infantil a "las manifestaciones y actividades con propósito lúdico o artístico dirigidas al niño, a través de la palabra hablada o escrita"¹¹⁹. Así se puede decir que, además del cuento, los arrullos, canciones, rimas, rondas, adivinanzas, juegos de palabras, trabalenguas, juegos dramáticos,

¹¹⁸ SASTRIAS DE PORCEL, M., Op.Cit. P. 3.

¹¹⁹ Ibidem, P. 5.

leyendas, fábulas y dramas, entran en el género de literatura infantil.

Es relativamente fácil seleccionar los géneros que tienen como base el ritmo, como las rimas, canciones, poesías, etc; basta el sentido común para saber si les gustarán o no a los niños. En cambio, hacer una correcta selección de cuentos no es tan sencillos; se deben tomar en cuenta ciertas características para catalogar los libros de acuerdo con la edad e intereses de cada lector en particular, de un grupo de niños más o menos homogéneo.

II.6.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CUENTO INFANTIL

En términos generales, las características del cuento infantil son:

- a) Lenguaje: claro, sencillos, conciso.
- b) Vocabulario: adecuado a la edad del lector. Es conveniente que se incluyan nuevas palabras para que se amplíe su conocimiento del idioma.
- c) Tema: divertido, interesante y fácil de comprender. Podrá ser: realista, mágico, fantástico, didáctico, humorístico, de aventuras, de ciencia ficción.
- d) Extensión: estará de acuerdo con la edad del lector; cada cuento podrá ser de menos de una cuartilla, hasta 60 o más. Preferentemente, el libro deberá estar dividido en capítulos o narraciones cortas.
- e) Presentación: al igual que la extensión, deberá estar en relación con la edad del lector. Su formato podrá ser de media carta o más pequeño, hasta tamaño carta u oficio.

II.6.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS LITERARIAS DEL CUENTO PARA NIÑOS

La forma literaria en la que está escrito el cuento debe concordar con las características siguientes:

Narración: fluida, clara, interesante, con la extensión justa para retener la atención y el interés del lector.

Descripción: sencilla y breve. Al niño le gusta imaginar y crear imágenes, no le interesa mucho la descripción detallada de algún lugar o cosa.

Diálogo: sencillo y fácil de comprender, debe incluir expresiones coloquiales bien seleccionadas - una de las características más importantes del cuento para niños-. Por lo tanto, al catalogar un cuento se deben revisar bien los diálogos y decidir si son apropiados para los niños.

II.6.1.4 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL CUENTO PARA NIÑOS

El cuento infantil cumple con infinidad de objetivos dentro del campo de la psicología, de la pedagogía, y del lenguaje, entre otros. Sin embargo, este punto se refiere a los tres objetivos fundamentales que el cuento deberá cumplir:

A. Divertir: La lectura de cuentos servirá al niño de pasatiempo y le proporcionará placer y entretenimiento.

B. Formar: El cuento ayudará al lector a reconocer los valores éticos y estéticos, a formar juicios críticos y le fomentará el gusto por las expresiones artísticas. Lo capacitará, desarrollará y educará en el ejercicio de la lectura.

C. Informar: El cuento podrá orientar y enterar al niño acerca de los diferentes temas que se traten en los relatos.

En la mayoría de los cuentos para niños se encuentran, relacionados entre sí, estos conceptos de diversión, información y formación. En algunos, sin embargo, el objetivo principal es sólo uno de ellos.

Independientemente, la lectura, en todos los casos, es el medio más eficaz para obtener conocimientos. Para el niño, "el aprender a leer supone el paso más trascendental en su educación".¹²⁰ No sólo le ayuda a mejorar su expresión oral y escrita, sino que además sirve para que el niño empiece a formarse criterios, sea capaz de discernir, de enjuiciar, de valorar.

Por otro lado, la lectura es una especie de diálogo abierto con el libro, que invita o sugiere abrir nuevos horizontes; esto lleva a la persona a ser, por un momento, creador. Creador de la obra literaria, que es algo permanentemente inacabado, abierto a la riqueza del mundo interior de cada lector. De hecho, no hay dos personas que lean lo mismo en un mismo libro.

Conociendo todas las ventajas de este hábito, y para fomentarlo en los niños

¹²⁰ Ibidem, P. 18.

pequeños, se deben buscar aquellos libros que satisfagan su interés, porque son los que mejor responden a sus necesidades psicoafectivas en ese momento.

II.6.2 LA LITERATURA Y LA EDAD

En esta investigación, se tiene especial interés en el desarrollo de la literatura entre los 6 y 9 años de edad. Debido a las fuentes de información, se han incluido dos bloques:

1. de los 4 a los 7 años.
2. de los 7 a los 9 años.

De los 4 a los 7 años, el mundo que rodea al niño, que ya domina el lenguaje y empieza a dominar la lectura, todavía está animado: animales y objetos cobran vida a su alrededor. Aún no hay una diferencia clara de la realidad, que se le presenta como algo maravilloso y lleno de aventuras posibles por descubrir.

De los 7 a los 9 años, aunque el niño ya diferencia lo real de lo fantástico, le gusta situarse en mundos ficticios, maravillosos, donde todo es posible. Las más extravagantes fantasías son posibles, aunque sólo sea en los cuentos.

De los 4 a los 7 años, los temas más frecuentes son:

- animales humanizados
- cuentos de hadas sencillos
- objetos animados

- ambiente familiar
- humor absurdo, disparates, imposibles
- personificación de las fuerzas y elementos de la naturaleza

Estos se desarrollan:

- con argumento sencillo
- siempre desenlace feliz
- interés predominante por el desarrollo de la acción, más que por el desenlace
- desarrollo cronológico
- extensión muy breve
- evitar descripciones
- lenguaje sencillo, oraciones simples
- sincronización entre ilustración y texto

La presentación de estos es a través de:

- libros de imágenes predominando ésta sobre el texto escrito
- ilustraciones preferiblemente a color
- tipografía grande
- encuadernación resistente
- libros de carácter lúdico

Es decir, son los cuentos para niños que inician el aprendizaje de la lecto-escritura. Este tipo de cuentos tiene una importancia vital por ser la "primera literatura" con la que entrarán en contacto. De ellos depende en gran medida, "el

despertar del gusto por la palabra escrita"¹²¹.

El texto tendrá que divertirlo e interesarlo, deberá ser muy breve: una o dos frases por página, ilustrando con imágenes atractivas. El tema podrá ser de un entorno conocido y familiar, pero sobre todo, fácil de comprender. El vocabulario deberá incluir palabras sencillas, habituales y comprensibles.

En cambio, de los 7 a los 9 años, los temas son:

- cuentos de hadas y toda clase de cuentos imaginarios
- animales humanizados
- inventos fantásticos
- objetos animados
- humor absurdo, disparates
- folklore y cuentos tradicionales clásicos
- mitos

El desarrollo de los mismos es mediante:

- argumento completo y coherente con final claro
- acción ágil
- sin saltos en el tiempo
- extensión breve, que lo puedan leer de un tirón
- estilo directo claro
- vocabulario sencillo
- frases no muy largas

¹²¹ Cfr., SASTRIAS DE PORCEL, M., "Cómo motivar a los niños a leer", P. 18.

- sincronización entre ilustración y texto

Y su presentación suele ser a través de:

- libros con imágenes a color, que refuercen la comprensión del texto y de tipografía grande

Las narraciones dedicadas a niños que han terminado el aprendizaje de la lecto-escritura, también son muy importantes. Estos cuentos se encargarán de llenar las inquietudes, la curiosidad y el mundo fantástico de los niños, y les abrirán el universo de los libros.

Es conveniente que sean cortos, ilustrados, amenos e interesantes. Los temas, además de los familiares y de la vida cotidiana, podrán ser mágico-fantásticos y animistas (personalización de animales y objetos inanimados). El lenguaje debe ser claro y sencillo.

Posteriormente, cuando el niño ya lee bien, las narraciones motivarán su interés en el placer de la lectura, despertarán la curiosidad por futuras lecturas y harán destacar el valor de la literatura.

La extensión y el vocabulario serán más amplios, se introducirán personajes y situaciones relacionadas con entornos desconocidos para el niño. En este momento, los cuentos realistas empiezan a captar su atención, pero continúa disfrutando e interesándose por los cuentos fantásticos y animistas.

En todo este proceso, es importante que el niño reciba una motivación constante que lo anime a continuar y desear estas actividades. Y una manera fácil y divertida de hacerlo, es a través de dinámicas de literatura infantil.

II.7 DINÁMICAS DE LITERATURA INFANTIL

"...Mi mayor dificultad es escoger un texto de literatura para mis alumnos".¹²²

Esta afirmación es una necesidad que se presenta en la mayoría de los educadores, y que además influye en la adquisición del hábito de la lectura en los niños, que debe comenzar en los primeros años y aun antes de la entrada del niño a la escuela. Una institución dedicada a la investigación sobre la lectura, con sede en Illinois, Estados Unidos, afirma: "los lectores que consiguen hacer de esa actividad un placer, tuvieron padres que leyeron para ellos en voz alta, durante la infancia más tierna"¹²³ y prosiguen diciendo que "los niños deben tener acceso a los libros de los padres en los estantes de la casa..."¹²⁴

Por otro lado, el niño de hoy, se siente poco estimulado a la lectura, debido a la televisión - entre otros - que, fuera de beneficiar al niño, perjudica su desempeño y su creatividad.

¹²² OLIVEIRA, M.A., "Dinámicas de Literatura Infantil", P. 9.

¹²³ Ibidem, P. 11.

¹²⁴ Idem.

Otro aspecto que preocupa en relación al niño y a la TV, es la violencia. Eduardo Santouro, un psicólogo de Venezuela, preocupado con la programación infantil de la TV, realizó una encuesta que muestra hasta qué punto el mundo del niño se modela partiendo de valores, comportamientos e ideologías contenidos en las emisiones. Para su trabajo, el investigador realizó una prueba: en vez de hacer preguntas sobre sus preferencias, dió a los niños una hoja de papel donde había un dibujo de varios videos de televisores en blanco, y pidió que dibujaran una historia como las que se ven en televisión. Los resultados fueron interesantes. Después del análisis de los dibujos, se comprobó el predominio de la violencia: "treinta y siete por ciento (37%) de las historias abordaban esos temas, mientras el tema de la cooperación sólo llegó a 2%. Después, al ser indagados los motivos de la historia, 32% de las respuestas recordaban la posesión de bienes materiales, adquisición de dinero, riqueza, etc."¹²⁵

Esa realidad no debe desanimar a padres y educadores, sino llevarlos a una toma de conciencia de la urgencia que se tiene de hacer todo lo posible para llevar al niño o alumno a interesarse más por la lectura que, además de reducir su tiempo frente al televisor, le permitirá acceder a un número mayor de conocimientos nuevos y podrá estimular la imaginación y la creatividad.

Se nota que hay, en general, una preocupación por parte de los educadores, sobre todo en las escuelas primarias, de estimular al niño por la lectura. "...El salón de clases es un espacio privilegiado para el desarrollo del gusto por la lectura, así

¹²⁵ *Ibidem*. P. 12.

como un importante sector para el intercambio de la cultura literaria, no pudiendo ser ignorada, mucho menos desentendida su utilidad"¹²⁶.

Ese "espacio privilegiado del salón de clase" podría ser principio de futuros autores, escritores, artistas, si los educadores hacen de la literatura infantil un momento de placer, donde el alumno sienta gusto en leer una historia, en imaginarla y en crearla, y no como una tarea más a cumplir.

Según Doris Lessing, "la dificultad que encuentran algunas personas a lo largo de la vida para aproximarse a los libros y sentir gusto por la lectura 'tiene carácter universal'. El puente o el abismo, que puede existir entre alguien alfabetizado y los libros, se determina en las escuelas primarias"¹²⁷.

Encuentro que muchas más personas gustarían de la lectura, si la literatura se enseñara de manera diferente en las escuelas. Me preocupa mucho porque en las escuelas los niños, que tal vez comiencen a interesarse por los libros, son llevados a pensar que la lectura es cuestión de analizar y desmembrar cosas, comparar un autor con otro, etc. En verdad, a esos niños se les debe enseñar el gusto de la literatura, seguir sus propias inclinaciones literarias y hacer de la lectura una diversión.¹²⁸

En el intento de colaborar en el área de literatura infantil y mejorar esta situación, se presentan una serie de dinámicas, recursos, juegos y ejercicios creativo-literarios para despertar en el niño el interés en la lectura, estimular su libre expresión fortaleciendo su desarrollo cognoscitivo y afectivo y a que aprenda a disfrutar y comprender las manifestaciones artísticas; destacando como prioritario, favorecer el desarrollo de la capacidad creativa del niño, la comprensión adecuada del sentido y

¹²⁶ *Idem*.

¹²⁷ *Ibidem*, P. 13.

¹²⁸ *Idem*.

carácter social de las diferentes expresiones y manifestaciones del arte y la valoración social del trabajo artístico, como producción individual, colectiva y comunitaria.

II.7.1 DINÁMICAS DE LITERATURA INFANTIL

El objetivo general de las dinámicas de literatura infantil es ayudar en el desempeño de la actividad literaria, en el salón de clase, como un medio para desarrollar la creatividad infantil.

Entre los objetivos específicos se encuentran:

- Facilitar al profesor el trabajar con textos de literatura infantil.
- Proporcionar pistas para elegir textos.
- Presentar técnicas y recursos para que los textos puedan ser trabajados con interés; y que además hagan de este trabajo una diversión.
- Integrar los textos con las demás disciplinas.
- Promover en los niños el gusto por la lectura y motivarlos a escribir.

En todo esto, juega un papel muy importante el estímulo a la lectura, es decir, la prelectura; que consiste en hacer que el niño se interese por el tema de la lectura a través de canciones, expresión corporal, danza, observación, contacto con la realidad. Un ejemplo sería: si la historia habla del agua, conversar sobre su utilidad, usos, etc. Si habla de animales, hacer una lista de los que conocen, etc.

El profesor puede preguntar qué libros han leído y qué encontraron en ellos de interesante. Puede leer una poesía que tenga alguna relación con el tema de la historia; puede crear la hora de la novedad: envolver un objeto que tenga que ver con la historia, dejar que los niños lo toquen y adivinen qué es. Después el profesor comienza a contar la historia.

También podrá tener una conversación informal con los niños. Hablar y dejar que ellos hablen y cuenten lo que sepan sobre el personaje de la historia. Traer objetos que representen algo de la historia o del personaje o de la cosa misma.

Otro recurso puede ser una caja de sorpresas; la adivinación y la imaginación para llevar al niño, a través de la cubierta del libro, a contar una historia. Después el profesor puede preguntar si quieren conocer la historia que contó el autor.

Lo importante en todo esto es usar la creatividad y unirla a la experiencia de los niños, de esta manera se pueden encontrar muchísimas formas diferentes de estimular a la lectura.

Por otro lado, la lectura del texto puede hacerse de varias maneras:

1.- Lectura del texto por el niño: dejar al niño leer el texto, sin exigirle nada. Si el niño lee una historia por el gusto de leer, disfrutando su contenido, asimilará mejor el texto y participará mucho más.

2. Lectura del texto por el maestro: el maestro debe leer el texto varias veces, hasta que sepa contar la historia sin hacer uso del libro, aunque lo muestre a los niños.

Pueden usarse otros recursos para contar la historia, como: el texto, un álbum, franelógrafo, cuadro con figuras pegadas, imángrafo, mural didáctico, disco, video, audiovisual, títeres, teatro de sombras, doblado de papel, disfraces, etc.

En la lectura del texto por el niño, el niño puede traer de su casa un libro de historias que haya leído o que quiera leer. La lectura puede ser silenciosa y, después de ella, el niño contará a sus compañeros lo que leyó y, si lo desea, puede dibujar la historia. Esa lectura podrá hacerse también en pequeños grupos, leyendo cada uno una historia diferente, tomada de las traídas por los niños. Luego se cambian los libros.

Según la edad de éstos, el maestro puede ayudarles a escoger los recursos para presentarla en la clase.

Otro punto muy importante es la evaluación de un texto de literatura, y algunas sugerencias para ello son:

- dramatización -teatro de títeres -, teatro de sombras;
 - visualización del texto en: collage, doblados de papel, sopa de letras. secuencia de diapositivas, historia en cuadritos o rompe-cabezas, cine;
 - creación de otra historia similar o diferente;
- reportaje;
- juegos: dominó, barajas;

- mímica, etc.

Además, existen diferentes formas que facilitan la tarea de evaluar y seleccionar los cuentos. Entre ellas está una que se presenta en el libro de Martha Sastrías de Porcel, "Cómo motivar a los niños a leer". Se ha incluido ésta pues permite hacer una selección bastante acertada de los cuentos apropiados para los niños según su edad. Lo primero que se debe hacer es leer cuantas veces sea necesario, el cuento que se va a juzgar, y después se contestan los siguientes cuestionarios en su totalidad, lo más ampliamente posible.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL CUENTO PARA NIÑOS

Nombre del cuento: _____

¿Cumple el cuento con los objetivos de:

1) Divertir?	Sí	No	¿Por qué?
2) Formar?	Sí	No	¿Por qué?
3) Informar?	Sí	No	¿Por qué?

Si encuentra que es un libro didáctico, ¿cumple los tres objetivos anteriores? Si No ¿Por qué?

¿Para qué edad lo recomienda?

Características del cuento

TEMA:

- ¿Es interesante?
- ¿Es divertido?
- ¿Es grato?
- ¿Es fácil de comprender?
- ¿Es realista? ¿Es humorístico? Otros:
- ¿Qué valores resalta?

LENGUAJE:

- ¿Es claro?
- ¿Es sencillo? ¿Es rebuscado?
- ¿Es conciso?
- ¿Es adecuado para los niños?

VOCABULARIO:

- ¿Hay muchas palabras que necesitan explicación?
- ¿Hay muchos adjetivos?
- ¿Para qué edad lo recomienda?

EXTENSIÓN:

- ¿Cuántas páginas tiene de texto?

PRESENTACIÓN:

Tamaño

Papel

Tamaño de la letra

- ¿Está bien diseñado?
- ¿El texto y las ilustraciones están balanceados? Sí No
- ¿Es atractivo?
- ¿Para qué edad lo recomienda?

Características de las formas literarias del cuento

NARRACIÓN:

- ¿Es fluida?
- ¿Es clara?
- ¿Es interesante?
- ¿Es muy larga?
- ¿Es muy corta?
- ¿Tiene extensión adecuada para mantener interesados a los niños?

DESCRIPCIÓN:

- ¿Es sencilla?
- ¿Es rebuscada?
- ¿Es completa?
- ¿Es muy abundante y extensa?

DIÁLOGO:

- ¿Es escaso o abundante?
- ¿Es claro?
- ¿Es cansado?
- ¿Para qué edad lo recomienda?¹²⁹

¹²⁹ Cfr. SASTRÍAS DE PORCEL, M. "Cómo Motivar a los Niños a Leer". Pp. 28 y 29.

De cualquier manera, el mejor instrumento y la técnica más eficiente son el amor por lo que se hace y la creatividad, unidos a la preocupación por el logro de los objetivos del trabajo con los niños y con el mensaje que se quiere dar. Es necesario que el profesor ame la literatura infantil, que le agrade lo que lee, pues sólo así podrá transmitir la historia con entusiasmo. Si el profesor se apasiona por la literatura infantil, probablemente los alumnos también se apasionarán por ella. Para leer un texto de literatura infantil es necesario tener corazón de niño. Muchas veces un adulto lee una historia y no le gusta; mientras que un niño lee la misma historia y queda encantado. Esto sucede porque se lee con cabeza de adulto.

Antes de trabajar un texto el profesor debe leer y gustar la historia, planear la motivación para sus alumnos, contarla con entusiasmo, de modo que despierte en ellos gusto e interés por la lectura.

Hay muchas maneras de contar una historia a los niños. Muchos son los recursos que se pueden utilizar para ayudar a esta tarea. Algunos de ellos se citan a continuación:

II.7.1.1 EL TEXTO

Aunque el profesor domine el contenido de la historia, puede utilizar el texto para mostrar los dibujos y figuras, llamar la atención sobre algún detalle de la historia, leer un párrafo, una frase, suscitar algunas hipótesis sobre los que vendrá después. Si los niños fueran de preescolar o de cursos más adelantados, el profesor puede sentarse con ellos en el suelo y contar la historia.

El canto antes de la narración de la historia ayuda a la animación de los niños y la ayuda será tanto mayor si el canto coincide con el tema de la historia.

II.7.1.2 FRANELÓGRAFO

Las figuras se dibujan o se pintan en papel grueso o cartulina y, después de ampliadas se recortan. En el revés, se pega papel de lija u otro material que sirva para fijar el dibujo en la franela de la base.

No todos los textos se prestan para usarlos en el franelógrafo. Deben tener relación con los personajes y ser bien destacados. La historia, entonces, se cuenta progresivamente y el mismo niño puede manipular las figuras para contar una y muchas veces la historia; incluso puede crear una nueva historia.

Todo el material del franelógrafo se debe guardar en sobres con las referencias del material que contiene.

II.7.1.3 IMANÓGRAFO

Es también un recurso para presentaciones progresivas, pero se usa, en vez de franela, una placa de zinc o latón y en el revés de las figuras se colocan pedacitos de imán.

II.7.1.4 CUADRO PLEGADO

El cuadro se hace con pliegues de papel grueso o cartulina. Los pliegues pueden tener de 5 a 7 cms. de altura. Se pueden utilizar las mismas figuras que se diseñaron para el franelógrafo, aumentando en la base una cartulina de 5 a 7 cms.; en blanco, para que encajen en los pliegues de papel que debe contener el cuadro.

II.7.1.5 ALBUM DE SERIE

Las figuras de la historia se dibujan o se pintan en hojas de papel un poco grueso, para que no se vean las otras figuras, pero no tan grueso que dificulte pasar las hojas detrás de la anterior. Mientras más grande sea la ilustración, mejor será la visión para el niño. Lo ideal para clases pequeñas es usar un papel del tamaño de una hoja de cartulina.

El álbum de serie es un recurso que gusta mucho a los niños, dada la posibilidad de crear el suspenso y la expectativa por lo que luego viene.

Existen libros apropiados para esta clase de recursos, en lengua española, producidos por editoriales especializadas en la educación infantil. La riqueza de las ilustraciones resulta un asunto realmente fantástico para el trabajo con los niños.

II.7.1.6 ALBUM DE ACORDEON

Es semejante al álbum anterior en que la historia se narra en secuencia; sólo

que en lugar de dar vueltas a las hojas para colocarlas atrás, sencillamente se abren hacia los lados. Este álbum se hace con pedazos de papel grueso o cartulina y se dobla en forma de acordeón. Las hojas de cartulina se pegan con cinta adhesiva.

II.7.1.7 TRANSPARENCIAS

Las figuras o ilustraciones se pueden pasar a transparencias (para usarse en el retroproyector) que el profesor va proyectando contemporáneamente a la narración de la historia. En otro momento, los alumnos pueden volver a narrarla. En esta clase de trabajo, puede hacerse al contrario: el profesor proyecta y los alumnos crean su propia historia. Después, el profesor cuenta la suya.

II.7.1.8 MURAL DIDÁCTICO

Es otro recurso visual. Se puede utilizar para hacerlo base cartulina, cartón corrugado u otro material adecuado. Su tamaño puede ser de 70 x 100 cms. Es importante que se coloque a una altura de fácil visualización para el público.

Este recurso lo puede utilizar el profesor que ha escogido un mensaje y quiere desarrollarlo. Se puede montar la historia, pero manteniendo tapadas las figuras y/o los letreros. Poco a poco, el profesor los va descubriendo, de acuerdo con el avance de la historia.

El mural didáctico lo puede usar el niño para contar "su historia", que sigue el plan que ha combinado con el profesor. La clase puede organizar también un mural

partiendo de un texto leído, de la continuación de una historia ya trabajada en clase, o de la creación de una historia que tiene como base un texto que se ha leído.

Otra posibilidad: a partir de una historia trabajada, los alumnos, por grupitos, planean la continuación de la historia con otros mensajes.

II.7.1.9 MICROCINE

Es un antiguo y sencillo recurso que despierta el interés y la curiosidad del niño, pues la historia aparece en pequeñas partes. La historia se puede dibujar o se pueden utilizar las mismas láminas del libro, si se presta para ello. Lo importante es que las figuras y diseños sigan una secuencia como en los recursos ya mencionados.

El filme se enrolla en una varilla inferior, a partir de la última escena, dejando un pedazo de papel en blanco. La otra extremidad se sujeta a la varilla superior, de modo que la primera escena de la historia aparezca en la pantalla. El profesor vá girando la varilla superior a medida que cuenta la historia.

Este recurso, como otros semejantes, permite al profesor detenerse en alguna de las hojas, en alguna de las escenas, e introducir allí otro recurso como cantos, expresión oral, mímicas, etc.

II.7.1.10 DISCOS

Un gran recurso hoy, en el mundo de la imágen y el sonido, es el disco o

canciones infantiles en disco o cassette. Lo ideal sería que antes de dibujar un texto, el niño pudiera cantar, expresar corporalmente una canción relacionada con el tema de la lectura.

II.7.1.11 AUDIOVISUALES

Ya existen en el mercado varios textos infantiles acompañados de imágenes y sonido. Es un recurso realmente efectivo por el gran interés que despierta en los alumnos. La utilización de este recurso debe ser convenientemente planificada. El curso al cual se va a proyectar tiene que estar adecuadamente preparado para lo que se va a escuchar y a ver. Estos montajes audiovisuales se pueden presentar al comienzo o durante la lectura del texto como motivación o al final como conclusión.

II.7.1.12 VIDEOS

En la actualidad existen muchas historias producidas en video. En los ambientes en donde haya posibilidad, el video es un recurso más, para que los profesores lo utilicen para comunicar a los niños una historia.

A utilizar el video, es importante que el profesor prepare a los alumnos para lo que van a ver y a oír y programe actividades posteriores, de tal modo que este recurso sea efectivamente usado como medio de aprendizaje.

Estos son algunos de los recursos que pueden ayudar al profesor a contar una historia. A continuación se presentan otros recursos que pueden contribuir más al

crecimiento y a la creatividad del niño. Son pistas que abren nuevas posibilidades, dependiendo de la creatividad del profesor y del niño.

Son recursos que, preferencialmente, los deben planear y escoger los niños (los alumnos). Al profesor le corresponde la tarea de ayudarles cuando se lo soliciten.

II.7.1.13 DRAMATIZACIÓN

La mayoría de las historias infantiles se prestan para representación en forma de teatro, o sea dramatización. Los niños asumen el papel de los personajes y representan en el salón de clase. Dependiendo de los recursos de la escuela, los niños pueden usar fantasías, máscaras, aunque ello no sea lo más importante. Lo importante es que el niño asimile el mensaje transmitido por la historia y verbalice su contenido, empleando un lenguaje oral y de gestos.

La historia que se vá a dramatizar no debe ser elaborada sólo por el maestro. El trabajo será más rico si los niños participan en todo el proceso. Ellos mismos pueden crear la historia.

II.7.1.14 FANTOCHES

Es otra actividad que despierta en los niños y alumnos gran interés. Son muñecos que se emplean para contar historias. Además de asimilar los contenidos, los niños desarrollan la imaginación y despiertan sus cualidades artísticas. Planeados y fabricados los muñecos, la presentación se hará de la mejor manera posible. Los

muñecos se pueden fabricar con masa, medias, desechables y sobre el dedo, con guantes, bolsas de papel, tela, etc. Los niños deben escoger.

II.7.1.15 TEATRO DE VARAS

Consiste en hacer los personajes de cartulina y fijarlos en una vara. Los alumnos montan un biombo de cartón corrugado y detrás de él presentan la pieza, moviendo las varas de acuerdo con la historia.

II.7.1.16 MÁSCARAS

Las máscaras son un excelente recurso, fáciles de hacer, baratas y sustituyen perfectamente las "grandes fantasías". Se pueden hacer de tela, de papel, de bolsas de papel, de platos desechables, etc.

II.7.1.17 AFICHES Y CUADROS

Dibujar o hacer collage es una actividad que despierta el interés y la creatividad. La historia que se haya leído puede representarse con dibujos sencillos hechos por los alumnos, ya sea en forma de álbumes, de afiches o de cuadros, que se van colocando en la pared, a medida que la historia se vá contando.

El collage consiste en pegar figuras relacionadas con el tema. Por ejemplo, si la historia habla de animales, el niño busca o dibuja animales.

Las figuras pueden hacerse o recortarse de revistas, periódicos, folletos o empaques de productos comerciales.

El profesor puede sugerir a los niños que traigan palabras o letras recortadas de la historia. Para ello les sirven los mismos recursos mencionados. Partiendo de los recortes, se forman las frases relacionadas con la historia.

II.7.1.18 DOBLADOS

Estos pueden utilizarse como una actividad más para libros de historias. Se éstas presentan condiciones de hacer animales u objetos, cada niño puede escoger su historia y, partiendo de ahí, hablar diciendo por qué escogió ese tema: pez, barco, sapo, sombrero, casa. Estos doblados pueden colocarse en una hoja de papel con dibujos y se complementará la historia.

II.7.2 JUEGOS

Hay infinidad de juegos que puede hacer el profesor para las clases de alumnos menores, y otros que pueden crear los alumnos mayores. Entre éstos están la lotería mexicana, el dominós, la baraja, juegos de montaje, adivinanzas y otros.

II.7.2.1 LOTERÍA MEXICANA

Un solo integrante o varios niños formando un equipo de jugadores-creadores, escogen al azar una tabla de la lotería mexicana; puede ser una tabla chica que

contenga 9 cartas con figuras, o una mediana con 12 figuras, o bien la más grande de 16 figuras (según la edad y experiencia de los niños).

Así reunidos colectivamente, o de manera individual, con papel y lápiz se comienza a discutir el inicio del relato (cuento para los más pequeños, o bien prosa poética, poema, etc. según lo que los niños conozcan), y poniéndose de acuerdo se inicia la redacción.

El orden de la lectura para inventarlo puede variar. Pudiera ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como hasta ahora se estila leer, o bien como se hacía antiguamente y los sistemas de lectura eran diversos; aún hoy, se conocen idiomas cuya lectura se realiza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda; o de derecha a izquierda pero de abajo hacia arriba, etc. Hay otra forma muy antigua de lectura, donde lo que podía leerse era una combinación de signos silábicos con pictogramas, y éstos combinados con ideogramas e incluso jeroglíficos. Este sistema es llamado históricamente "boustrophedon", y se realiza como en forma de serpiente; puede ser arriba, de derecha a izquierda, y la segunda línea de izquierda a derecha y así sucesivamente hasta el final.

Sin embargo puede ser de otra manera, en forma de caracol, con dados, o como cada quien quiera. Lo importante es ir creando diferentes maneras de leer y de inventar una historia, y que el maestro convierta esta actividad en un juega-crea con sus alumnos. Esto quiere decir que "tantas versiones de La Lotería Mexicana habrá,

mientras más individuos la aprendan como estructura formal de juego, y como estructura, igualmente formal de creatividad".¹³⁰

II.7.2.2 DOMINÓ

Puede elaborarse un dominó que se aprovechó para la discusión de múltiples cuestiones, como tipos de animales, profesiones, juegos, tareas domésticas, la utilidad de ciertas cosas, etc.

II.7.2.3 BARAJA

Se hace de manera similar al dominó, puede ser con preguntas sobre el libro, en relación al propio texto y a la opinión personal, complementando determinada información, etc.

II.7.2.4 ACTIVIDADES DE MONTAJE

La profesora puede hacer varios juegos y formar grupos de niños para montar cualquier cosa: una casa, una muñeca, etc. Este material se puede hacer en blanco para dar a los niños la posibilidad de colorear. Es decir, se distribuye el material a los niños que forman cada equipo, un pedacito para cada uno, que al juntarlos deberán formar algún objeto.

¹³⁰ PACAEP, "Op. Cit.", P. 34.

Otras actividades de montaje son vestir muñecos de papel, a los que se les puede cambiar el pelo, la ropa, los zapatos, etc. Esta actividad es muy buena pues además de estimular la creatividad y la imaginación infantil, ayuda a reafirmar conocimientos de otras materias, como por ejemplo lo referente a los climas y a la manera de vestir de acuerdo a la época del año.

Un ejemplo más consiste en que los niños monten una flor (se les da la flor desarmada, los pétalos por separado, etc.) donde cada pétalo trae la primera sílaba del nombre de una flor, y los niños deben adivinar de cuál flor se trata.

Estas actividades son fáciles de inventar y dependen de la creatividad del maestro.

II.7.2.5 MÍMICA

Algunos de los alumnos procuran interpretar con gestos, los personajes de la historia, mientras los demás intentan adivinar qué personaje representa cada uno.

II.7.2.6 REPORTAJES

El niño de hoy está acostumbrado a ver toda clase de reportajes en la TV. Entre otras imitaciones que hace durante su actividad lúdica, ésta puede ser una de ellas. (Puede servir de estímulo para aprovechar un texto). Los alumnos de los últimos años de primaria tienen más habilidad para esta actividad.

Partiendo del tema de la lectura, el profesor con los alumnos, puede elaborar un esquema de los aspectos a tratar. Se divide la clase en equipos y cada uno se encarga de un aspecto. Por ejemplo: si el tema fuera "la contaminación", sugerir una investigación sencilla sobre el medio ambiente, qué es lo que contamina, comenzando por el salón de clases, la colonia, la calle, el camino a la escuela, el lugar donde viven; qué está contaminado: el agua, el aire, el sonido, etc. Pueden entrevistar a personas y escribir sus declaraciones, para después presentar las entrevistas en clase en forma de noticiero o creando un pequeño periódico que circule en el salón (los más grandes), o bien un periódico mural dentro del aula o en un pasillo para que todos los alumnos de la escuela puedan participar de ese trabajo.

De esta manera los niños conocen, imaginan y crean situaciones que posteriormente expresan de diferentes maneras. Esto hace que sea una actividad muy rica para la formación y desarrollo del niño.

II.7.2.7 SEMINARIO

El seminario puede servir para evaluar, pues se comprueba que es una manera eficaz para la asimilación de un contenido, desde que todos los alumnos puedan leer el mismo libro o texto para el debate.

Cualquier texto que presente valores humanos, sociales, culturales, religiosos, es bueno para los seminarios. Si hay un valor muy importante, toda la clase podrá trabajar sobre el mismo; si hay más de uno, puede dividirse la clase en pequeños

grupos y cada uno trabajar sobre un valor. Después del trabajo en equipo, cada grupo presentará sus conclusiones.

Se puede creer que ésta actividad es básicamente inaccesible para los pequeños, pero no es así, pues puede adaptarse. Por ejemplo: al hablar de un valor humano, se puede trabajar el valor de la amistad; dentro de la amistad, se puede incluir el llevar la verdad, ayudar al prójimo, cuidar a los amigos. Cada equipo puede hablar un poco sobre esto, y tal vez actuar una pequeña historia que ellos hayan creado donde se destaque este valor. Al final cada niño puede poner por escrito su conclusión del tema, que en resumen es lo importante: qué es para ellos la amistad, qué es un amigo, soy un amigo, o por qué es importante ser amigos, etc.

II.7.2.8 INVESTIGACIÓN

Cualquier adulto, sobre todo un educador, sabe cuánto exige un trabajo de investigación (cuando ha sido bien planeado y realizado); y que es una experiencia que no se olvida fácilmente.

El campo de la investigación es muy grande y muy diverso. Con todo, es necesario que se den los primeros pasos en la primaria. Cualquier niño es capaz de realizar una investigación por pequeña que sea. Si tiene acceso a la biblioteca, ya sea en casa o en la escuela, podrá hacer investigaciones bibliográficas. La investigación de campo se puede iniciar hasta con niños de preescolar.

Según la edad de los niños, será la investigación; pero cualquiera que sea el nivel de la escuela es importante que el profesor planee y desarrolle oportunidades de llevar al niño a la vivencia de su propia realidad, más próxima o distante, por medio de la investigación.

II.7.3 DIDÁCTICA

A continuación se presentan elementos y situaciones como elementos imprescindibles de la didáctica, que también benefician el desarrollo de la creatividad y del ingenio infantil.

II.7.3.1 DIBUJO LIBRE

Para esta actividad sólo se requiere de una mesa de superficie lisa; de papel blanco de buena calidad, tamaño carta o mayor; y de crayolas de colores surtidos y de distinto grosor. (Dependiendo de la edad del niño, se pueden usar distintos tipos de lápices, plumas y plumones, poniendo cuidado en no sobreestimar al niño con demasiados materiales.)

El dibujo libre puede hacerse de cualquier personaje, paisaje o escena de la lectura que se haya visto. El niño está en libertad para elegir lo que vá a crear y cómo lo va a hacer. Con la práctica, el dibujo libre se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, dando a las crayolas distintos usos: si se recorta una figura de cartón y se coloca debajo del papel sobre el que se vá a dibujar, al pasar las crayolas por encima

con suavidad, la figura aparece en la hoja. Se puede también cubrir los dibujos de crayola con una capa delgada de tinta china negra , y cuando se seca, raspar suavemente con cualquier objeto hasta producir nuevas huellas en el papel; esto produce un efecto muy agradable, pues se logra un contraste entre el negro y los colores brillantes.

Otros experimentos son: derretir la crayola con una vela, y con el goteo de ambas se dejan huellas en el papel; rallar crayolas de colores, colocar las láminas entre dos hojas de papel encerado y pasar encima una plancha tibia que las derrita y combine los colores entre sí. Si se coloca papel metálico sobre una superficie tibia, al dibujar sobre él, la crayola se derrite y se adhiere al papel, dando la impresión de ser pintura de aceite. Otro efecto muy bello que se logra con las crayolas es dibujar sobre papel de lija, y también es posible experimentar sobre diferentes superficies.

II.7.3.2 PINTURA

La pintura de pinceles es una experiencia muy agradable que a cualquier persona le gusta vivir. Sin embargo requiere de cierto material para llevarse a cabo sin dificultad: mesa de superficie lisa, caballete, espacio para murales; vasos desechables transparentes o blancos; cajas de leche vacías y lavadas; papel blanco de buen tamaño (se puede usar cartoncillo o cualquier variedad de papel grueso, para los murales se recomienda el papel manila de rollo, pero de color claro para que distorciona lo menos posible los colores de la pintura); brochas y pinceles de distinto grosor; trapos o toallas absorbentes; y pintura: para los más pequeños es recomendable usar pinturas que no contengan plomo (anilinas naturales, pintura

vegetal, etc.); para los mayores, cualquier pintura que se disuelva en agua (se recomienda la vinílica pues sus colores son brillantes y no es cara). Se deben comprar los colores básicos (azul, rojo y amarillo), además del blanco y el negro.

Como cada pintura tiene características distintas, se deben preparar poniendo especial atención en su consistencia: no debe ser muy aguada para que no se escurra, ni tampoco tan espesa que el pincel no se deslice fácilmente sobre la hoja.

A partir de los colores básicos, el maestró creativo elaborará la mayor cantidad de combinaciones, con el fin de ofrecer a los niños una amplia variedad de colores para trabajar.

Una vez preparados los colores, se ofrecen en vasos desechables, cada uno con su brocha dentro. De esta manera, cada niño comparte sus vasos de pintura con los del vecino, o bien se hacen equipos donde cada uno contenga todos los colores. Al terminar de usar un color, la brocha debe ser devuelta al vaso que le corresponde, para evitar mezclas.

Es necesario que cada niño o cada equipo cuente con un trapo o toalla húmeda a la mano, así como un vaso con agua, para limpiar las brochas y estar preparados en caso de accidentes.

Dentro de la pintura de pincel, existen varias variantes; la primera consiste en dar opción a trazos distintos. Es importante ofrecer a los niños que ya pueden coordinar mejor sus movimientos, distintos pinceles y brochas con el fin de que

practiquen trabajos más especializados. Por ejemplo, si se ofrece al niño que así lo requiere un juego de pinceles y una charolita (plato desechable, tapas de envases vacíos, etc.), éstos servirán para realizar distintas combinaciones de colores, y los pinceles para los trazos más especializados. Cada niño es responsable de su juego de pinceles y debe entregarlo limpio y clasificado cuando termine de usarlo.

Para conseguir distintos efectos con la pintura y producir huellas raras e interesantes, se pueden incorporar a la mesa objetos para sellar de diferentes formas; por ejemplo: esponjas de mar o sintéticas, plumas de aves, corchos, peines, tornillos, hojas de árboles, etc.

Por otro lado, una forma divertida para los niños de combinar colores y de formar líneas en el papel, es soplar con popotes sobre la pintura que ponen en la hoja y dirigir las gotas a lo largo y ancho de la misma; se producen así efectos y combinaciones raras.

Otro efecto se logra al recortar figuras de cartón. Estas se colocan sobre la hoja pintada cuando la pintura aún está fresca, luego se pone encima una hoja seca y se pasa un rodillo para que al levantar la hoja quede en ésta un grabado, en el cual se nota el contorno de la figura recortada.

Con las mismas figuras, puede lograrse un efecto original si se colocan sobre una hoja blanca, y se les rocía con pintura de distintos colores servida en pomos aerosol. Cuando la pintura se seca y se quitan las figuras recortadas el efecto es interesante. Si no se tienen estos pomos, se puede conseguir el mismo efecto con

coladores y cepillos dentales viejos: se coloca la pintura en el cepillo y se frota éste contra la coladera; se produce así, un rociado similar.

Como otra variante de la técnica de pintura, se pueden usar distintos tipos de superficies para pintar, como tela, pellón, papel corrugado y otros papeles que permitan al niño avanzar en su libre experimentación con los materiales.

II.7.3.3 PINTURA DE DEDOS

En la pintura de dedos, al igual que en las anteriores, se necesita de una mesa de superficie lisa y de hojas de papel blanco de buen tamaño. Se requiere además de pinturas de agua (colores básicos), frasco de boca ancha (transparente) o platos de tipo soper, dos cubetas, trapos o toallas absorbentes, harina o almidón, agua, olla para preparar el engrudo, aceite comestible, cucharitas de plástico y una crayola.

Para esta actividad se prepara un engrudo de buena consistencia (espeso). Para hacerlo, es necesario mezclar agua fría con harina o almidón y hervirlo revolviendo constantemente para evitar que se formen grumos; una vez listo, se agrega un poco de aceite con el propósito de dar brillo a la pintura y de que las hojas no se adhieran a la superficie sobre la que se van a poner a secar. (Para un litro de agua, es suficiente una taza de harina o almidón).

El engrudo se sirve en los envases de vidrio o en los platos y se tiñe del color correspondiente. La cantidad exacta de harina o almidón que se usa para los distintos engrudos, depende del tipo de pintura que se utilizará para teñir; si la pintura es muy

concentrada o en polvo, es necesario un engrudo no muy espeso; si la pintura es ligera, el engrudo se prepara muy espeso para que al mezclarlo no quede demasiado líquido.

Una vez lista la pintura, se coloca en centro de la mesa con las cucharitas correspondientes a cada color. Cerca de los niños se instala una cubeta con agua limpia y para cada niño un trapo; otra cubeta con agua se dispone en un lugar cómodo para enjuagar las manos y los trapos después del trabajo.

En la primera cubeta, se mojan las hojas con que se va a trabajar, cada una con el nombre del niño escrito con crayola en la parte de atrás. Luego, las hojas mojadas se adhieren a la mesa de tal forma que queden lisas e inmóviles para permitir la libre manipulación de la pintura sobre ellas.

Los recipientes que contienen la pintura se ponen al alcance de los niños para que se sirvan libremente, puedan jugar y hacer combinaciones con ella durante todo el tiempo de trabajo. Una vez que terminan deben limpiar su lugar para que otro niño lo utilice.

Las pinturas se secan directamente sobre el piso o sobre periódico, después de desprenderlas de la mesa por las esquinas con cuidado de no romperlas. Algunas veces, las pinturas se arrugan, pero se pueden planchar colocándolas entre dos periódicos secos.

Sin embargo, si este trabajo resulta imposible, la pintura de dedos puede hacerse sobre hojas de papel secas, son pinturas de agua ya diluidas; aunque lo anterior es una experiencia más enriquecedora por el manejo de la textura del engrudo.

II.7.3.4 MODELADO

El modelado puede hacerse de diferentes cosas: barro, papel maché, cola celulósica y serrín, plastilina, masa.

1. BARRO: se requiere de una mesa forrada de tela plastificada lisa; lienzos; recipientes con agua, stikers (pequeños palos de madera que sirven para alisar, decorar, realzar detalles, etc.); exprimidores de limón; tortilladoras; rodillos; espátulas; coladeras, barniz, pinturas, pinceles, trapos absorbentes.

El barro en forma de piedra o en polvo se prepara agregando agua hasta que adquiera una consistencia adecuada para modelar, que no se pegue en las manos y no sea viscosa. Deberá lograrse un equilibrio entre la cantidad de agua y de barro que se utilice para que las piezas no se cuarteen al secar.

Al principio los niños juegan con el barro, lo sienten, lo huelen, experimentan únicamente con sus manos, sin ningún otro instrumento, hasta encontrar todas las limitaciones y posibilidades que ofrece este material. Cuando el pequeño se familiariza con el barro, se pueden enseñar las técnicas e instrumentos para perfeccionar su trabajo.

El barro se presenta en un recipiente de plástico, el cual permite al niño tomar fácilmente la cantidad de barro que necesita. Dicho recipiente se coloca en el centro de la mesa para que sea accesible para varios niños. Los instrumentos de trabajo se presentan en cajitas, y cuando las piezas de barro están secas se pueden barnizar o primero pintar y después barnizar.

2. PAPEL MACHÉ: el material es papel de desperdicio, periódico, cubeta, agua, almidón, pegamento plástico, vinagre, pinturas, barniz.

Los pequeños pueden participar en la elaboración del papel maché. Pueden rasgar el papel periódico (ejercicio que mejora la coordinación fina) y después ponerlo en una cubeta con agua durante dos días o bien, se puede hervir el papel con agua y un poco de vinagre, el cual sirve para quitar la tinta al periódico. En este caso, se deja hervir durante una hora a fuego lento. A continuación, se exprime el papel hasta que no queden residuos de agua, es decir, con la presión de las manos el papel debe quedar en grandes trozos comprimidos; después deberá desmenuzarse lo menos posible. Por último se le agrega pegamento plástico y engrudo y se amasa la mezcla hasta que adquiera la consistencia deseada.

Al igual que el barro, el papel maché se presenta en un recipiente de plástico, en el centro de la mesa, al alcance de los niños. Al terminar de modelar la pieza los pequeños pueden barnizarla con pegamento plástico para que adquiera mayor resistencia y, una vez seca, la pueden pintar y luego barnizar.

3. COLA CELULÓSICA Y SERRÍN: se requiere de cola celulósica (pegamento en polvo para pegar papel tapiz), serrín fino, cubeta y agua.

En una cubeta con agua se agrega la cola celulósica y se deja reposar un par de minutos agitando la mezcla. Cuando ésta cuaja como gelatina, se le incorpora el cerrín amasando hasta conseguir una buena consistencia para poder modelar; es necesario que no quede pegajosa la mezcla ni se desmorone el cerrín. La presentación de la pasta se hace igual que con las demás, en un recipiente de plástico. Al secar, la pasta adquiere la apariencia del corcho. Se puede barnizar la pieza sobre su color natural o pintarla y después barnizarla.

4. PLASTILINA: el material es plastilina de diferente color, alambre y cartón.

Para facilitar su manejo, es recomendable, antes de ofrecerla a los niños, colocarla dentro de una bolsa de plástico y sumergirla en agua caliente, a fin de que resulte más fácil y agradable su manipulación.

La plastilina se presenta en platos desechables o en recipientes adecuados clasificados por colores. Se pueden ofrecer cartones, si son necesarios, o alambre cuando el niño quiera crear una estructura en el plano tridimensional.

5. MASA: se requiere de harina, agua, aceite, sal y pinturas vegetales.

Se tiñe el agua del color que se desee la masa, se mezcla la harina con todos los ingredientes, se amasa hasta que la pasta no quede chiclosa, no se desmorone,

no se peque en las manos y sea agradable al tacto. Se presenta en bolsas en el centro de la mesa de modelado.

Una variante de la masa es hacerla con una taza de agua, otra de harina, media taza de sal, dos cucharaditas de aceite y gotas de color vegetal. Esta masa se conserva quince días fuera del refrigerados y dos meses dentro. Su consistencia es parecida a la de la plastilina, pero no deja huella, es decir, no puede conservarse la pieza durante largo tiempo.

Lo importante en el trabajo de modelado, es hacer notar a los niños la diferencia entre las distintas pastas para modelar, su consistencia, su olor, su textura y su origen.

II.7.4 RECOMENDACIONES

Lo más importante al referir una historia es comprender en ella al niño. Como ya se ha dicho, si la historia habla de animales, es importante dejar que el niño hable de sus animales y de otros, aun haciendo algunas actividades: una relación de los animales que tiene en su casa; los que vió en el zoológico, los que más le gustan y por qué; separar los animales que tienen plumas, los que tienen dos o cuatro patas, los mamíferos, los hervívoros o carnívoros, los que viven en el agua, etc. Si la historia habla del agua, discutir su utilidad e importancia; y si es posible, aprovechar un momento para llevar a los niños a un grifo o una fuente y mostrarle las propiedades del agua.

Cuando el niño se identifica con alguna parte de la historia, debe tener tiempo para que hable de su experiencia en relación a la historia. Ejemplo: hablar de su perro, de su pelota, del árbol que hay en su casa, etc. Cuando existe esa identificación, la historia se escucha con más interés y atención.

Siempre que sea posible, el profesor debe relacionar la historia con otras disciplinas. Así, si la historia trata de las frutas, podrá relacionarse con las ciencias y nociones de alimentación y nutrición. Si no hay coincidencia en el momento, podrá llegar después haciendo mención a la historia ya trabajada.

"En las escuelas, los niños que tal vez comienzan a interesarse por los libros son llevados a pensar que la lectura es cuestión de analizar y desmembrar las cosas, comparar un autor con otro. En verdad, se debe enseñar a esos niños a gustar de la literatura y a leer para su propia diversión"¹³¹. Este es uno de los motivos por los cuales a algunos adultos no les gusta leer libros. Hay muchas maneras creativas de evaluar el contenido de la literatura. El profesor debe acompañar la lectura en el sentido de aclarar las dudas o la comprensión del texto o bien para seleccionar los libros adecuados a la biblioteca de la clase, de acuerdo a la edad de los alumnos.

Según la clase, el profesor puede enseñar a los niños la utilización y formación de la biblioteca, planeando con ellos la forma de archivar los libros, de hacer las fichas para retirarlos, el plazo de devolución y las visitas a la biblioteca.

¹³¹ Ibidem, P. 45.

"Si el educador es un profesional comprometido no sólo con el contenido que debe ser trabajado sino también con la calidad de ese contenido, seguramente contribuirá a que el adulto del mañana sea más consciente en la lucha por la transformación de la educación y de la sociedad como un todo, a fin de que haya más justicia e igualdad de derechos para todos".¹³²

¹³² Ibidem, P. 46.

CAPÍTULO III

EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA LITERATURA

III.1 PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA

En 1984 el Plan Nacional de Desarrollo, estableció como lineamientos generales de la política cultural, el buscar una mayor vinculación entre la política educativa y la acción cultural, así como un mejor aprovechamiento de las potencialidades del magisterio para promover la cultura. Es así como surge el Plan de actividades culturales de apoyo a la educación primaria.

Lo que se pretende en este capítulo es dar una visión general del plan propuesto por la SEP. Este Plan constituyó un apoyo importante en la elaboración de la investigación, pues propone como posibilidad de desarrollo la educación literaria.

El Plan es una propuesta teórico-metodológica que impulsa la incorporación de la cultura en la práctica docente. Posteriormente, con el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, los planteamientos del PACAEP se consolidan y encuentran un sustento idóneo para su desarrollo. Dicho Programa establece, entre otras cosas, lo siguiente:

La modernización requiere que la formación de profesionales de la educación atienda las necesidades sociales, regionales y locales; haga de la investigación un sustento del proceso de enseñanza-aprendizaje; vincule la teoría con la práctica relacionando al estudiante con la comunidad; promueva en el futuro docente la capacidad crítica y se oriente más a la resolución de problemas que a la acumulación de información¹³³.

¹³³ PACAEP, edit.: "Documento Rector y Antología de Textos Capacitación Inicial", P. 9.

Otro de los objetivos del PACAEP es impulsar la diversificación y la sistematización de las actividades culturales que se llevan a cabo en las escuelas, complementando y revitalizando los contenidos culturales de los programas de educación primaria, para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación.

Se parte de una noción amplia de cultura al considerarla un proceso tanto individual como colectivo de creación y recreación, de maneras de organizar, percibir e interpretar el mundo, es decir, como un proceso de comunicación y de interrelación con el medio ambiente físico y social. La cultura se observa en los productos materiales y en la manera como se usan, en las costumbres, en las tradiciones, en las creencias, en la organización social, en las manifestaciones artísticas, en las fiestas, en los procesos de trabajo, es decir, en todo aquello a través de lo cual se vive un sentido de pertenencia social.

De esta forma, todos los pueblos a través de la cultura expresan sus formas específicas de ser, lo que les permite identificar a sus miembros como pertenecientes a un grupo que comparte una historia común y que se encuentra en un contexto social determinado. Reconocer que todos los pueblos producen cultura significa aceptar la diversidad cultural; México se caracteriza por la heterogeneidad de su pueblo, por la diversidad de costumbres, tradiciones, etc., no sólo entre las regiones sino al interior de cada una de ellas.

En el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria la pluralidad cultural es considerada como un "elemento que enriquece y permite el desarrollo de nuestro país de acuerdo a lo que somos. De igual forma, se considera

que la identidad nacional sólo se logrará cuando todos se expresen, cuando haya una participación equitativa de todos los que componemos la comunidad nacional"¹³⁴.

Este Plan constituye una propuesta abierta al Magisterio de Educación Primaria para que la desarrollen y perfeccionen de acuerdo a su realidad específica, generando observaciones, modificaciones y precisiones que resulten necesarias en función de la práctica y la experiencia obtenida en el trabajo con los niños. Es también una invitación a generar acciones que establezcan puentes entre la escuela y la comunidad y dar a la niñez, las alternativas de creación y recreación cultural.

"El Plan brinda a los niños los instrumentos para usar y disfrutar del patrimonio cultural propio, el de sus comunidades, el de la nación y del mundo entero, no para cerrar su visión del mundo inmediato, sino para permitirle un diálogo diferente con la amplitud de alternativas posibles"¹³⁵.

Para el logro de lo anterior, se ha considerado como parte esencial de este Plan, una propuesta metodológica que permita al maestro participante generar experiencias de aprendizaje integrales, acordes con los intereses de sus alumnos y con los recursos y posibilidades que le ofrezca el entorno. Asimismo se proponen un conjunto de actividades que se dirigen a promover entre la niñez el conocimiento, el aprecio y el disfrute de la riqueza cultural alentando, al mismo tiempo, las posibilidades de creación a las nuevas generaciones. Esto permite valorar, preservar y enriquecer el patrimonio, así como participar en las manifestaciones culturales del presente, en los cambios y en la cultura del mañana.

¹³⁴ *Ibidem*, P. 11.

¹³⁵ *Ibidem*, P. 12.

III.1.1 NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN

El plan se propone entre otras cosas que el proceso educativo se vincule a la vida de la comunidad y a la realidad sociocultural del educando mediante actividades diversificadas de redescubrimiento de su medio, que amplíen su visión del mundo y que estimulen su imaginación, su curiosidad, su capacidad de asombro y su sensibilidad; que lo hagan tomar conciencia del proceso de constante deterioro de la cultura y destrucción irreversible del medio ambiente.

Asimismo, se proponen experiencias que complementen y consoliden las enseñanzas del aula, que permitan al niño relacionar ésta con la vida diaria y enriquecer su percepción integral y comprensión de una realidad cultural multifacética como la de México.

En este Plan, el maestro es el animador, es quien se encarga de ejecutarlo en el espacio escolar y de propiciar el ambiente para que el niño participe tanto como receptor, como productor de la cultura.

El Plan y su programa de capacitación sólo constituyen guías generales para enriquecer al maestro, a fin de que pueda asumir de una manera más comprometida y creativa la relación del niño con su mundo; a la vez que adquiere instrumentos de conocimiento y de comunicación. Es por esto que al maestro no se le imponen programas terminados, por el contrario, se busca "devolverle su mística como generador de aprendizajes significativos, acordes con sus necesidades, características y posibilidades, ya que el sentido preciso y específico de las

actividades culturales a desarrollar sólo pueden surgir del contacto de cada maestro con sus alumnos, en su medio y en sus circunstancias"¹³⁶.

Vincular la educación con aquello que es significativo para los niños permitirá reelaborar los lazos que se establecen con la sociedad mayor de la que forman parte. Por esto, es preocupación del Plan hacer énfasis en la importancia del proceso de aprendizaje en sí mismo, lo que para el niño significa realizar las actividades en términos de redescubrimiento, ejercicio de sus capacidades, incremento de la seguridad en sí mismo y asimilación de experiencias.

El Plan aspira a la formación de individuos responsables, autodisciplinados, imaginativos, interesados en conocer el mundo en que viven y en cambiar las cosas, capaces de disentir pero también de proponer alternativas constructivas, con gusto por la vida en todas sus manifestaciones, arraigados a su comunidad; que no sólo aprecien y disfruten su patrimonio cultural sino que, además, participen en su rescate y conservación... Hombres y mujeres capaces de relacionarse entre sí, en cualquier circunstancia, con un alto sentido de solidaridad. Abiertos al intercambio cultural, respetuosos de otros grupos culturales, conscientes del valor inherente a cada cultura y de su derecho a manifestarse y desarrollarse, al tiempo que se propicia el disfrute de su estancia en el espacio escolar¹³⁷.

Por tal motivo, se considera importante para la vida escolar de los alumnos y maestros, salir al encuentro de lugares, hechos y personas. Ir a museos, bibliotecas, zonas arqueológicas, a la feria, al mercado, al zoológico y a la granja. Asistir a fiestas tradicionales o representaciones teatrales y conciertos, o bien organizarlos. Visitar al artesano, al investigador, al obrero, al artista, a los servidores públicos, a los empresarios, en sus lugares de trabajo. De esta manera el educando estará en

¹³⁶ Idem, P. 15.

¹³⁷ Idem.

contacto con el proceso cultural de su región. Participará activamente en el mismo y se expresará en sus propios términos.

Con base a lo anterior, se identificaron como prioridades de acción del Plan: "la formación integral del educando, la afirmación de la identidad cultural en maestros y alumnos, el desarrollo de la noción pluralidad cultural, la apreciación del patrimonio cultural y la participación creativa en actividades culturales"¹³⁸.

Estas prioridades determinaron los propósitos generales del Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria.

III.1.2 PROPÓSITOS GENERALES

1. Fortalecer la identidad cultural de maestros y alumnos en su proceso enseñanza-aprendizaje.
2. Brindar al educador y al educando oportunidades de acceso y participación al patrimonio y quehacer cultural.
3. Revitalizar la práctica docente a través de nuevas herramientas metodológicas que repercutan en la formación integral del educando.

Con base a los propósitos que se pretenden alcanzar y de acuerdo a la naturaleza y alcance del Plan se determinó el tipo de organización necesaria para su

¹³⁸ Ibidem, P. 16.

adecuado desarrollo e instrumentación. Los contenidos culturales se abordan mediante áreas de interés, que integran tres elementos fundamentales:

- 1) Establecer un vínculo muy estrecho entre la escuela y la vida de la comunidad.
- 2) Tomar en cuenta los contenidos culturales de los programas de educación primaria para conformar áreas de aprendizaje.
- 3) Construir experiencias de aprendizaje que partan de los intereses, inquietudes y necesidades de los educandos. Es de vital importancia la participación activa del alumno.

III.1.3 ÁREAS DE INTERÉS

Las áreas de interés tienen por objetivo que el niño desarrolle su conciencia histórica y descubra cómo el pasado se analiza a través del presente con el futuro; que se interese en la historia, en la realidad actual y en el devenir de su país, comprendiendo su papel social, económico, político e histórico; que desarrolle su sensibilidad y adquiera los instrumentos necesarios para apreciar las manifestaciones artísticas; interpretar la realidad y expresar, de varias formas, su visión del mundo; su forma de pensar y de sentir; que desarrolle su capacidad de observación y análisis, su pensamiento crítico e inquisitivo, el placer de aprender; y, que reconozca la función social de la ciencia y la tecnología.

En función de estos objetivos se determinaron las cuatro áreas de interés que abarca el Plan:

Área de Interés Social

Área de Interés Histórico

Área de Interés Científico-Tecnológico

Área de Interés Artístico.

El Plan contempla un conjunto de objetivos y actividades para cada una de las áreas de interés con el objeto de que el niño no sólo conozca y reciba productos culturales creados por otros sino que también llegue a entender cómo se produce, preserva y enriquece la cultura; asimismo que aprenda la interrelación que existe, entre las manifestaciones culturales y el contexto social, económico, político e histórico dentro del cual dichas manifestaciones se generan. De esta forma el niño entenderá la cultura como un proceso social de producción colectiva y comprenderá que él mismo debe y puede llegar a producir cultura en sus propios términos.

Con las actividades, el niño es protagonista. Él es quien hace, quien logra descubrimientos, quien crea y expresa con sus propios medios lo que piensa, siente y conoce.

Se trata de actividades en las que el niño aprende jugando, manipulando materiales, construyendo nuevas ideas, resolviendo problemas concretos, descubriendo así que es capaz de crear.

III.1.4 PROPUESTA METODOLÓGICA DEL PLAN

Este Plan es una propuesta cultural dirigida al magisterio nacional de educación primaria. Su objetivo es que los maestros vinculen de manera directa y constante el quehacer cultural a su práctica docente, a través de la propuesta metodológica del plan: caracterización cultural de la comunidad y método de proyectos.

La primera tiene como propósitos:

1. Contribuir al conocimiento del contexto social.
2. Contribuir al conocimiento del ambiente físico y natural.
3. Favorecer el acercamiento a las prácticas culturales, tradiciones, costumbres, etc., para incorporar así el quehacer cultural a la tarea educativa.

De esta manera, la caracterización cultural se concibe como una actividad permanente que busca, por un lado, propiciar el acercamiento a la comunidad y, por otro, es una forma de trabajo con y para los niños que despierta en ellos la curiosidad por investigar y conocer el medio ambiente al que pertenecen.

Las etapas que constituyen esta estrategia son: reconocimiento de la comunidad, recolección de datos generales y desarrollo de la investigación.

Por su parte, el método de proyectos es la propuesta metodológica por medio de la cual es posible vincular los aspectos culturales de la comunidad con los contenidos programáticos escolares. De acuerdo con el Plan, se entiende por

proyecto el conjunto de acciones que se generan y organizan con una intención deliberada; en su realización se desarrollan diversas estrategias que pueden dar respuestas o soluciones a problemas surgidos de situaciones reales y del interés de los niños.

El método de proyectos consiste en la identificación de temas, definición de problemas y ejecución de un conjunto de acciones planeadas con la intención de dar solución a una problemática. En él se vinculan las tareas escolares a un objetivo claro y concreto, en donde los alumnos reemplacen la información memorística por la observación, el razonamiento, la creatividad y una acción personal más propia y comprometida.

El método permite que los niños experimenten, planteen problemas, propongan estrategias para su solución, y observen resultados desde diferentes enfoques, lo cual hace posible obtener una perspectiva más amplia y tratamiento integral de la realidad.

Además éste método propone que los contenidos educativos se conviertan en instrumentos para el desarrollo de la capacidad creadora, razonamiento, espíritu inquisitivo y planteamiento de alternativas a los cuestionamientos que surgen en la vida diaria de maestros y niños. Contempla también la importancia de las relaciones afectivas y sociales y el espíritu de cooperación que tiene lugar en el trabajo grupal como parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Además, en este plan los alumnos juegan un papel activo, creativo, crítico y responsable de su propio aprendizaje bajo la coordinación y asesoría del maestro.

En la elaboración de un proyecto intervienen los siguientes factores:

- Un problema o situación problemática.
- El ambiente o medio natural en el que está situado el problema.
- Un conjunto de acciones y actividades organizadas para alcanzar el propósito o finalidades planteadas.
- La motivación, intereses y necesidades que muestren los involucrados con respecto a la situación problemática.
- La correspondencia y/o relación con los contenidos del programa escolar.

Del mismo modo, el método posibilita y orienta a los niños para:

1. La identificación de temas a partir de sus intereses.
2. Definición de problemas y/o interrogantes en relación a estos temas.
3. Ejecución de acciones o actividades relacionadas con un tema específico, encaminadas a la solución del problema.

Aunque el método de proyectos es flexible en su estructuración y desarrollo, propone seguir un orden secuencial de cuatro etapas:

- I. Identificación del tema.
- II. Estructuración del proyecto específico.
- III. Ejecución o desarrollo del proyecto.
- IV. Evaluación del proyecto.

En la planeación y desarrollo de los proyectos, el maestro puede hacer uso de la carta descriptiva, que ayuda a facilitar la estructuración de proyectos y además es un informe autoevaluativo del proyecto desarrollado.

Las partes que conforman la carta descriptiva son:

- 1) Denominación o nombre del proyecto.
- 2) Justificación del tema.
- 3) Problemas o interrogantes a resolver.
- 4) Propósitos generales.
- 5) Descripción de actividades a desarrollar.
- 6) Identificación de contenidos relacionados con el tema del proyecto.
- 7) Registro y evaluación del desarrollo de actividades.

Finalmente, es necesario recalcar que el funcionamiento y éxito del plan depende de la participación tanto de los niños, como los maestros y autoridades de la escuela, los padres de familia y las personas de la comunidad.

III.2 EL MUNDO INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA DEL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Para el plan de actividades culturales de apoyo a la educación primaria PACAEP, es importante que el maestro reflexione en el niño con quien trabaja y vive cotidianamente, ya que es a partir de éste que se van conformando, delimitando, posibilitando, enriqueciendo o empobreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Este acercamiento al mundo infantil es, fundamentalmente, una invitación al maestro para que recapacite acerca de sus niños, y al mismo tiempo para que, en función de éstos, analice su práctica docente, es decir, para abrir un espacio de reflexión permanente y construir una práctica que recupere las inquietudes, preguntas, curiosidades, necesidades, problemáticas y, en general, el mundo infantil de sus alumnos.

Lo importante es que el maestro "deje a la escuela convertirse en el escenario de la representación de la vida, donde los niños son los actores principales que escriben el libreto de su propio aprendizaje y el maestro asume el papel de director de esta representación"¹³⁹.

III.2.1 EL NIÑO EN EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Pero ¿qué sucede con el niño en el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria? A continuación se verá qué es el niño desde esta perspectiva y cómo se incorpora el mundo infantil en esta propuesta cultural-educativa.

El Plan tiene una noción de niños, de acuerdo a la cual éstos son seres integrales que se insertan en el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo con ciertas capacidades intelectuales, sino que incorporan a este proceso sus concepciones del mundo, sus representaciones espontáneas de los fenómenos, su imaginación y creatividad, su placer por conocer y explorar, sus sentimientos y

¹³⁹ ibidem, P. 136.

afectos, sus miedos y alegrías, su ideología, una manera de organizarse, un rol social, su pertenencia cultural, su historia personal y familiar, sus juicios morales, sus intereses y necesidades particulares, su problemática cotidiana, etc. Es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje el niño pone en juego no sólo su esfera cognoscitiva, sino además las esferas psicomotriz y afectiva.

El niño, desde esta perspectiva,

Es un ser físico concreto que tiene características individuales que se relaciona con su pertenencia social y cultural, es como un científico y como un filósofo, en tanto ser social que pertenece a una comunidad, con una filosofía moral, un recreador y creador cultural; en tanto partícipe y constructor de su cotidianidad, es un ser histórico que tiene un pasado, pero que construye activamente su presente y futuro¹⁴⁰.

Dado lo anterior, los niños son conceptualizados como sujetos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sujetos que despliegan actividades creativas, que cuestionan, plantean interrogantes, exploran, experimentan, hacen descubrimientos, ponen en juego sus capacidades y las desarrollan, elaboran conocimientos, resuelven problemas, expresan su forma de pensar, sentir y aprenden actuando y reflexionando sobre la realidad.

Cuando se habla del niño como un ser social se hace referencia a que éste pertenece a una comunidad, y que esta pertenencia requiere del desarrollo de una conciencia fundamentada en la comprensión de los fenómenos y procesos sociales que son básicos para explicar la realidad del país.

¹⁴⁰ Idem.

El niño en tanto miembro de una comunidad hace suyos los valores y pautas de comportamiento de la misma, desarrolla un sentido de pertenencia y arraigo que permite la valoración de la propia cultura y el respeto e intercambio con otras culturas. Entender al niño como miembro de una comunidad significa reconocerlo como un ser histórico, tanto por su pasado como por su papel activo en la construcción de su presente y futuro¹⁴¹.

El niño, además, como ser social posee y forma parte de una cultura de la cual "obtiene los elementos y códigos necesarios para apreciar, interpretar y hacer suya la realidad"¹⁴².

Asimismo, considerarlo "como un ser cultural implica reconocer que puede participar activamente creando cultura en sus propios términos"¹⁴³. El reconocimiento de su carácter cultural significa darle la palabra, confiar en sus capacidades y respetar su forma de pensar y sentir, ofrecerle los medios para que se exprese, se comunique y organice creativa y libremente, así como ofrecerle espacios de recreación que le permitan disfrutar y conocer manifestaciones culturales que amplíen su visión del mundo y contribuyan a su desarrollo humano.

Por otro lado, al hablar del niño como una persona creativa en el campo artístico, no significa que éste cree obras de arte, sino que es capaz de disfrutar y comprender diversas manifestaciones artísticas, así como de expresar libremente y crear o recrear, a partir de su vida cotidiana, manifestaciones artísticas en sus propios términos.

Al hablar del niño como un ser físico, un científico, un filósofo, un filósofo moral, un creador y re creador de cultura, un ser social e histórico y como un sujeto que juega, no estamos hablando de elementos separados del mundo del

141 Ibidem, P. 138.

142 Idem.

143 Idem.

niño, sino de aspectos que se relacionan entre sí, que se mezclan, se influyen mutuamente, y que muchas veces erróneamente consideramos en forma aislada pero que conforman una compleja red de relaciones que constituyen un universo: el infantil¹⁴⁴.

Y al considerar de esta manera la vida infantil; el mundo, la escuela y el aprendizaje se convierten para el niño en algo maravilloso que necesita ir descubriendo.

Al abordar al niño como sujeto físico concreto con el que se trabaja cotidianamente, se tiene que considerar que sus características físicas, biológicas y psicomotrices se relacionan con las etapas de desarrollo en las que se encuentra, pero además, con su pertenencia social y cultural. Esto implica reconocer y valorar las diferencias individuales de cada uno.

Por lo tanto, el maestro debe incorporar a su práctica docente lo que los niños son, y para ello debe aprender a leer en cada uno de sus alumnos características como la familia de la que proviene, a qué grupo étnico pertenece, cuáles son las características de la comunidad en que vive, qué trabajos desempeña fuera de la escuela, qué obligaciones tiene en su vida familiar, qué nivel educativo tiene su familia, con qué recursos económicos cuenta, etc.

Hablar del niño como "científico" y "filósofo" es referirse a él "como constructor de su conocimiento"¹⁴⁵. Es decir, es entenderlo como un sujeto cognoscente que es esencialmente activo, que tiene intereses y preocupaciones específicos, que formula

¹⁴⁴ Idem.

¹⁴⁵ ibidem, P. 139.

sus propias hipótesis las cuales desecha y reconstruye para explicar otros fenómenos; que inventa; y, que interpreta su mundo.

Por lo tanto, si lo que se pretende es que el niño sea inventor y creador, se debe dejarlo que formule sus propias hipótesis, aunque sean erróneas, y dejar que las compruebe por sí mismo.

Y para cambiar estas hipótesis erróneas y representaciones falsas, el maestro debe intervenir no para dar la respuesta, sino para inducir a sus alumnos a dudar; de esta manera se impulsa la actitud científica del niño al mismo tiempo que éste aprende a aceptar diferentes puntos de vista, que puede haber varias explicaciones a un mismo fenómeno y que tales explicaciones pueden ser contradictorias. Por otro lado, el aprender a superar los errores tiene un papel muy importante en los procesos de comprensión e invención. Y en definitiva, todo esto "constituye el núcleo del proceso formativo del niño"

"El inventar agiliza el pensamiento y permite entender que el saber no es único ni inmutable"¹⁴⁶

Hablar del niño como filósofo no significa que él elabore sistemas complejos de ideas, sino que desarrolla representaciones del mundo en que vive y juicios acerca de las diferentes reglas que rigen las diversas instancias sociales (familia, escuela, comunidad, etc.) en las que participa.

¹⁴⁶ Ibidem, P. 142.

Es decir, los niños desarrollan ideas sobre los fenómenos de la naturaleza o de la muerte, o sobre el origen de las cosas, así como juicios acerca de las reglas morales, las cuales constituyen la filosofía infantil.

Ya se había mencionado que el niño es ante todo un ser social, en el sentido de que está inmerso y conforma cierto tipo de relaciones sociales, tiene un rol específico en su familia y comunidad, y pertenece a una determinada clase social; lo cual le proporciona una visión particular del mundo.

Al ingresar a la escuela la vida diaria del niño se transforma, pues "la escolarización incide en las pautas de socialización familiar"¹⁴⁷. Esto significa que la escuela contribuye a la reproducción social, en tanto que es un espacio dividido y jerarquizado, que responde a formas de ordenar y a una organización interna. Por lo anterior, es en la escuela donde comienza a tener un contacto más formal con el mundo de las instituciones de la sociedad y aprende a desempeñar ciertos roles sociales.

La pertenencia social y cultural del niño, su familia; su grupo étnico, rural o urbano; la comunidad en la que vive; los trabajos específicos que desempeña fuera de la escuela; sus obligaciones familiares; el lugar que ocupa en su familia y el trabajo que desempeña en la organización de la misma; el nivel de escolarización de sus padres; sus recursos económicos; su concepción del mundo y de la vida; sus costumbres y manera de proceder, etc; conforman las distintas realidades de los alumnos y toman parte activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos

¹⁴⁷ Ibidem, P. 144.

aspectos explican al mismo tiempo por qué una escuela no puede ser igual a otra, pues las principales diferencias radican en sus miembros.

Por otro lado, cada niño como ser social es, en efecto, historia acumulada, "en la medida que es producto de las prácticas y concepciones de diversos sectores sociales generadas en distintos momentos del pasado"¹⁴⁸.

Entender su presente requiere buscar en el pasado el sentido y la fuerza de esas influencias, y al mismo tiempo, este conocimiento es necesario para generar un arraigo histórico que se convierta en construcción activa del presente y del futuro.

Para incorporar el ser histórico de los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe partir de su vida cotidiana; esto significa reconocer que su historia inmediata y mediata está siempre presente en el salón de clases; significa tener una perspectiva diferente sobre los niños, que incluya lo que cada uno es, su historia familiar, comunitaria y escolar; e incorporar su experiencia escolar y extraescolar al quehacer educativo.

¹⁴⁸ Idem.

III.3 EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EL MUNDO INFANTIL A TRAVÉS DEL ÁREA ARTÍSTICA

El Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria propone una forma de acercarse al niño, de sistematizar las actividades de aprendizaje, de vincular la escuela y la comunidad, es decir, de integrar el Mundo Infantil al proceso escolar.

Cómo ya se dijo, en este Plan se tiene un concepto de Niños como "sujetos activos, creativos e inventores, responsables de su propio aprendizaje, con intereses específicos, capaces de confrontarlos y articularlos con los de su grupo, capaces de proponer y desarrollar actividades para resolver diversas problemáticas"¹⁴⁹.

Este Plan, a través del Método de Proyectos, transforma e incorpora los hechos cotidianos como objetos de conocimiento escolar; mediante este método la sensibilidad, la capacidad de expresión, la creatividad, el juego, la imaginación y la fantasía de los niños, así como la del maestro, son reivindicados en el desarrollo de proyectos.

En este punto, la atención se centra en el área de interés artístico, dirigida a estimular la libre expresión y la capacidad creativa, fortaleciendo el desarrollo afectivo y psicomotriz del niño, y a que aprenda a disfrutar y comprender el sentido y carácter social de las diferentes expresiones y manifestaciones de la cultura como parte de su

¹⁴⁹ PACAEP, edit.: "El Maestro de Actividades Culturales y la Práctica Docente", P. 109.

vida cotidiana, conceptualizando al niño como un sujeto capaz de disfrutar y crear cultura en sus propios términos.

Acercarse al niño a través de esta área, permite descubrir y desarrollar las capacidades de expresión y creación, la sensibilidad, la imaginación, la intuición y el sentido crítico de los niños, así como sustentar el aprendizaje en la acción y el juego.

Finalmente, es imprescindible que el maestro haga volar su imaginación y fantasía, y tenga alerta su creatividad; pues lo más importante es que "hagamos de lo lúdico un continuo entrenamiento y una manera de trabajar y vivir...Aprendamos a sorprendernos de las cosas, juguemos con la sorpresa. Lo terrible es dejar de sorprenderse. Ahí en ese punto trágico muere la creación"¹⁵⁰.

III.3.1 ÁREA DE INTERÉS ARTÍSTICO

Debido al carácter del presente trabajo de investigación, es el área artística la que interesa desarrollar, pues es la que está dirigida a estimular la libre expresión en el niño y a favorecer el desarrollo de su capacidad creativa, así como a la comprensión adecuada del sentido social de las diferentes manifestaciones y expresiones del arte y la valoración social del trabajo artístico.

Por ello se presentan a continuación los principales objetivos y actividades de ésta área.

¹⁵⁰ Ibidem. P. 110.

III.3.1.1 PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE INTERÉS ARTÍSTICO

Entre los objetivos de ésta área, se encuentran por un lado los vinculados al desarrollo de la creatividad del educando, y por otro, los relacionados con el carácter social e histórico del arte:

Entre los primeros están:

- Descubrir e incrementar las capacidades de expresión y creación propias.
- Desarrollar la sensibilidad, la imaginación, la intuición y el sentido crítico.
- Incrementar el interés y el gusto por asistir a eventos de carácter artístico cultural y propiciar la participación infantil en la creación de diversas manifestaciones artísticas.

Los objetivos relacionados al carácter social e histórico del arte pretenden:

- Adquirir elementos que enriquezcan la capacidad de reconocer y disfrutar las manifestaciones artísticas, ubicándolas en su contexto histórico y social.
- Reconocer las actividades y productos artísticos de su región, descubriendo la relación entre arte y sociedad, entre lenguaje artístico y vida cotidiana.
- Comprender la importancia social del trabajo de artistas y artesanos en la vida cultural del país.

En cuanto a las actividades que se plantean, se mencionan las siguientes:

- Asistir a presentaciones de danzas, obras de teatro, conciertos, recitales poéticos.
- Visitar museos de arte, galerías, exposiciones, centros de producción artesanal, escuelas de arte, casas de cultura, monumentos.

- Frecuentar sesiones de radio-club, tv-club y cine-club.
- Investigar y/o practicar algunas de las actividades artísticas de su comunidad (música, danza, artesanías, poesía), de acuerdo a los proyectos que estén desarrollando y las posibilidades de cada grupo.
- Desarrollar actividades de expresión creativa con diversos lenguajes artísticos.
- Organizar y realizar espectáculos interdisciplinarios, a partir de un tema en los que unos escriban el guión, otros actúen, bailen, cante, dirijan y algunos se encargen de preparar la esenografía, el vestuario, otros seleccionen o creen la música, etc.
- Preparar y realizar funciones de títeres, incluyendo la elaboración del guión, la construcción de los títeres y la manipulación de los mismos.
- Realizar exposiciones, muestras, exhibiciones con los productos artísticos realizados por los niños en el desarrollo de los proyectos.

III.3.2 EL ARTE Y LA SENSIBILIDAD INFANTIL

En este punto se hará referencia a la sensibilidad del niño, como un medio que le permite relacionarse con su mundo externo, explorarlo, conocerlo y valorarlo; y que, al mismo tiempo, le permite expresar sus sentimientos, ideas, pensamientos, etc., es decir, desarrollar su capacidad de expresión.

El desarrollo de la sensibilidad enriquece el proceso de interacción entre el mundo interno y externo del pequeño. Además, el desarrollo de la sensibilidad y la expresión en el niño, están estrechamente vinculadas con su creatividad, pues despiertan en él una inquietud intelectual constante que lo lleva a comportarse

activamente, a descubrir algo nuevo, buscar y establecer relaciones entre las cosas o los hechos, a tener una visión crítica del mundo y a darla a conocer, a defender su punto de vista y respetar opiniones diferentes, y a manifestar libremente lo que piensa o siente.

De esta manera, la creatividad es concebida como un "proceso de cambio, de desarrollo y evolución en la organización de la vida subjetiva"¹⁵¹, lo cual obliga a buscar, ensayar y combinar el conocimiento en formas nuevas, y dar especial importancia al valor que representa para el niño, en particular, y para todo ser humano, en general, producir algo nuevo, a partir de lo experimentado y vivido, tanto familiar como escolarmente. "Crear e inventar es pues un camino continuo y accesible a todos en donde los tropiezos ayudan a reafirmar los aciertos"¹⁵².

Ante todo esto es necesario preguntarse sobre la manera de desarrollar la sensibilidad infantil, cómo posibilitar su expresión, y en definitiva, cómo desarrollar la capacidad creadora.

Es en éste momento que surge la educación artística como posibilidad de desarrollo para el niño, pues estimula sus sentidos, enriqueciendo su caudal de experiencias, proporcionándole medios que le permitan participar y comunicarse activamente, permitiéndole, al mismo tiempo, crear nuevos medios de expresión.

Los medios de expresión son un apoyo para el trabajo del maestro. A través de ellos el niño puede manifesar una gran diversidad de emociones, ilusiones, fantasías,

¹⁵¹ Ibidem, P. 111.

¹⁵² Idem.

al mismo tiempo que ejercita su capacidad de atención y coordinación; y por otro lado, se favorecen los procesos de interacción social que propician las relaciones entre las personas y la construcción grupal del aprendizaje.

Con las actividades artísticas se ponen en juego los sentidos, se utiliza el cuerpo y se expresa a través de él, se inventa aquello que interiormente se desea y se puede vivenciar como una actividad de aprendizaje.

En todo esto, un factor muy importante es la relación que se establece entre la afectividad y la expresión. Se debe poner atención en este aspecto ya que de ésta relación surgirán la imaginación y la creatividad.

Y en síntesis, lo importante es hechar mano de todos los medios posibles, ser creativos en el momento de enseñar, para que el aprendizaje constituya una aventura divertida para los niños que los motive a descubrir cosas nuevas.

III.3.3 JUEGO, ARTE Y CREATIVIDAD EN EL APRENDIZAJE

El juego es una parte importante del mundo infantil, pero no exclusiva de éste. La mayoría de los adultos piensan que el juego es cosa de niños, que es una actividad recreativa que sirve para entretener, a diferencia del trabajo que es una actividad productiva y seria.

Al considerar que sólo al niño le corresponde jugar y al encuadrar el juego a horarios, lugares y formas establecidas, se le quita lo que constituye su esencia: el goce y la imaginación.

Pues el juego es capacidad de imaginar, sorprenderse, crear, explorar e interactuar. Pero, también son la base del aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. Y es que el juego es una estrategia para que el niño pueda explorar el mundo y entablar relaciones con su grupo social, a través de las cuales reciba los mensajes de su cultura y con esos elementos, exprese, comunique e invente sus propios mensajes.

Por otro lado, el juego es una manifestación espontánea y libre que ha surgido de la relación entre el medio y el comportamiento; "cuando el juego es creativo se llama arte y es una puerta abierta a la expresión, un camino a la libertad, una vía de desarrollo"¹⁵³.

El juego es representación de la realidad e interacción con ella, en este sentido, como se señaló anteriormente, es parte importante en el proceso enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento.

De esta manera, el juego en tanto acción externa e interiorizada, constituye parte del desarrollo del pensamiento. El juego, en un primer momento, se reduce a acciones externas que realiza el niño (movimientos de su cuerpo, de objetos, etc.). Uno de los primeros tipos de juego que aparecen es el juego de práctica, el cual

¹⁵³ Ibidem, P. 146.

coadyuva al desarrollo motor del niño y consiste fundamentalmente en movimientos (lanzar, ordenar bloques, brincar la cuerda, etc.); este tipo de juego se caracteriza por sus repeticiones, en donde las variaciones son introducidas por casualidad o por resultados placenteros.

Piaget encontró que el juego de los pequeños entre los dos y siete años de edad aproximadamente es un creador de símbolos que se vinculan con la imagen mental y el lenguaje, manifestaciones todas ellas de la tarea de elaborar símbolos, adquirir símbolos, de saber lo que significa el mundo y lo que quiere decir la gente que lo rodea, en fin, de establecer representaciones en el plano mental¹⁵⁴.

Esto constituye lo que se denomina juego simbólico, en donde el niño representa, por medio de imágenes mentales y palabras, situaciones u objetos.

El juego simbólico no tiene limitaciones; una cosa puede pasar por otra en la vida infantil. "El juego aquí se convierte en una experiencia creativa: el niño cambia la realidad según sus deseos, de acuerdo a sus experiencias sociales, reviviendo sus gozos y resolviendo sus conflictos"¹⁵⁵.

En otro momento, tiene lugar el desarrollo del juego sociabilizado y de reglas, el cual surge de aquellos en donde el niño juega al lado de otros sin interactuar con ellos. Al contrario, los juegos sociabilizados proporcionan una forma de adaptarse a las reglas sociales.

En el juego de las etapas avanzadas de desarrollo del niño ya hay una distinción precisa entre el juego y la realidad. Comienzan a desarrollarse juegos con

¹⁵⁴ Ibidem, P. 147.

¹⁵⁵ Idem.

reglas en forma cooperativa, juegos socio-dramáticos; de imitación, de representación de personajes, etc., los cuales tienen un papel muy importante en la continua adaptación del niño a su medio.

Y por otro lado, si bien el juego es una parte importante en el desarrollo del pensamiento, es al mismo tiempo un vínculo vital en el desarrollo de la afectividad. "Es a partir de la relación amorosa madre-hijo que el niño se integra gradualmente al mundo, y es en esta relación que surgen los fenómenos que dan origen al juego y a la sociabilización"¹⁵⁶.

Pero, el juego es también un agente de sociabilización en tanto que es un lugar de encuentro y de participación social.

En este sentido el juego del niño adquiere contenidos sociales y recibe el patrimonio cultural de su grupo.

Teniendo como base los aspectos del juego referidos al desarrollo del pensamiento, de la afectividad y la sociabilización, corresponde al maestro incorporarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no únicamente para reafirmar conocimientos adquiridos, ni como descansos en la clase, sino como la esencia misma de este proceso, ya que el juego es un modo de conocer la realidad, una forma de relación que el niño establece con el mundo y de desarrollar su conciencia de las cosas y de sí mismo. Al mismo tiempo, "el juego es la puerta de acceso al

¹⁵⁶ Ibidem, P. 148.

universo de los símbolos y de la creatividad, el camino no sólo hacia el conocimiento lógico y experimental, sino para ser una persona integral"¹⁵⁷.

Por otro lado, cabe preguntarse si la cultura es un producto del juego, o bien si en casi todas las manifestaciones culturales el juego está presente. De cualquier forma, el juego es una forma muy seria de cultura.

La historia del juego en la cultura, "son un reflejo de nosotros mismos como nosotros lo somos de ellos, por lo que un acto lúdico espontáneo puede derivar en relación social establecida"¹⁵⁸. Estos dos factores humanos, "juego y cultura, han engendrado manifestaciones a primera vista tan diversas como el arte, la diplomacia, la avanzada tecnología, distintos lineamientos educativos, y casi toda la gama de actividades humanas"¹⁵⁹.

Las relaciones que el juego mantiene con todas estas áreas, así como éstas entre sí, componen el mundo en que se desarrolla el hombre. Y a veces es tan complicado este "juego" de relaciones, que el hombre llega a departamentizar tanto cada disciplina que olvida sus interacciones y sobre todo, al juego como formador de cultura.

De esta forma la sociedad se ha vuelto "solemne y acartonada" como si vivir se tratara de jugar un juego cuyas reglas son inamovibles. Así, se ha ido desvinculando el juego con el gozo, la vida con el arte, pretendiendo que es al niño solamente a

¹⁵⁷ Idem.

¹⁵⁸ PACAEP, edit.: "Modulo de Literatura", P. 12.

¹⁵⁹ Idem.

quien le corresponde jugar; y sólo con horarios, lugares y formas establecidas sin ninguna relación con el goce de sí mismo; es decir, antiestéticamente.

Adultos y maestros también se han alejado del juego y del arte. Y aunque la actividad estética es gozo en sí, la mayoría de éstas manifestaciones tropiezan con la seriedad y lo solemne.

Las formas artísticas que la tradición y la historia han catalogado como las más importantes en el desarrollo estético, comenzaron por ser juego colectivo y comunitario. Y estas formas actualmente son tan cerradas y especializadas que difícilmente se puede tener acceso a ellas (sólo los elegidos). El arte y la educación deben provocar nuevos actos: devolver la iniciativa al individuo, rescatar actos comunitarios; y también "en arte y educación, devolver los medios de producción al pueblo"¹⁶⁰.

De esta manera, al considerar al juego como medio de desarrollo de la cultura, se le puede utilizar como una herramienta muy valiosa para la transformación educativa de la persona, y practicarlo como una actividad bastante seria del hombre; pues por creativa, es formativa, transformadora y liberadora, su experiencia misma es una experiencia educativa, y además, estimula la imaginación. "Está cotidianamente haciéndose, creándose fusionada con la vida diaria, integrada como una completa experiencia sensorial, estética, del maestro y del alumno, de la escuela y la comunidad..."¹⁶¹. Y más que una revaloración, se debe pensar en el juego como una

¹⁶⁰ Idem.

¹⁶¹ Ibidem, P. 26

práctica social, como enriquecimientos sensible del ser humano, como práctica comunitaria, como algo integrador.

III.3.3.1 APRENDER JUGANDO

En éste punto es importante hablar del juego como un medio a través del cual el niño aprende.

En el juego se crea una atmósfera íntima que permite sensibilizar y deshinibir al niño, lo cual es indispensable para establecer una relación afectiva con su grupo y con el maestro, y para que pueda desarrollar su capacidad de expresión con su cuerpo. Lo importante no es hacerlo bien, sino hacerlo.

Generalmente los juegos son intentos del niño de captar, reproducir y comprender el mundo de sus mayores. Es decir, son una forma de relacionarse con la realidad (afectiva, biológica, cognoscitiva y social), de explorarla, aprehenderla, representarla y recrearla; y por lo tanto su revaloración e incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje, permite vincular los contenidos programáticos -teoría- con las vivencias diarias de los niños, con sus problemas y actividades cotidianas, es decir, con su práctica, y, al mismo tiempo, permite a maestros y alumnos divertirse juntos.

Por su parte, el área de interés artístico que presenta el plan de actividades culturales, ofrece varias alternativas para vincular el juego y el aprendizaje mediante el desarrollo de la creatividad. Ésto se logra a través de múltiples actividades que abarcan diferentes aspectos del arte, como lo son la danza, la literatura, las artes plásticas, el teatro y la música.

Lo importante entonces sería hechar mano de estas actividades y no olvidar que se puede enseñar jugando y aprender divirtiéndose; pues "el juego es un proceso didáctico que hay que rescatar. No es un complemento"¹⁶².

III.4 ARTE, LITERATURA Y CREATIVIDAD

Lo que se pretende en este punto es revalorar la capacidad creativa, la imaginación y expresión como partes importantes y cotidianas en la vida del niño y, al mismo tiempo, recalcar la necesidad de que los maestros participen en el desarrollo de estas capacidades. Esta participación se logra a través de diferentes actividades que pueden constituirse como juegos para el niño, pues le permiten libertad para imaginar, expresar y crear. Entre estas actividades están los juegos y ejercicios creativo-literarios.

A través de ellos los niños pueden expresar su sensibilidad y creatividad, y al mismo tiempo sus costumbres, tradiciones, normas sociales, etc. que conforman su mundo, y que están presentes en su vida diaria, en sus juegos y aprendizajes.

Se debe dejar que sean los propios niños los que creen e inventen, los que descubran, en lugar de que simplemente reproduzcan y aprendan lo que han inventado otros. Por ello, tanto maestros como padres deben propiciar el desarrollo

¹⁶² Ibidem, P. 119.

de la creatividad en los niños, guiar ese proceso tomando parte activa en el mismo. Y una de las mejores maneras de lograrlo es a través de la literatura infantil.

Dentro de la literatura infantil están el lenguaje y la poesía, que constituyen un área artística que muchas veces no está óptimamente explotada. Con frecuencia se deja de lado aún cuando ofrece posibilidades excelentes de desarrollo para el niño. Agiliza la adquisición y comprensión del lenguaje tanto oral como escrito, al mismo tiempo que estimula la creatividad e imaginación infantil; le proporciona experiencias sensibles y oportunidades de expresión, e incluso, educa el sentido estético.

En ocasiones el niño realiza verdaderas piruetas y malabares mentales al enfrentarse a algún fenómeno físico o social, a una idea o a sólo una palabra, y cuando quiere traducir a palabras esta idea, hecho o pensamiento, difícilmente le podemos reconocer su sentido, encontrándonos con hallazgos lingüísticos que nos sorprenden por su espontaneidad e imaginación, fantasía desbordada y, de pronto, hasta vuelos poéticos involuntarios¹⁶³.

Estos "chispazos" ocurren con frecuencia en la vida cotidiana de los niños, y son debidos, no sólo a un vocabulario limitado o a conceptos no claros o insuficientemente comprendidos, sino también a una manera muy diferente, individual, de percibir el mundo y su existencia, a otra forma de razonar, a otra lógica.

Estas "imágenes poéticas", tienen un papel muy importante en la aprehensión del entorno por parte del niño, "el cual lo imagina, lo razona, quiere apropiárselo a grandes dentelladas, y con ello se afirma, se ubica, y con sus palabras, lo toma y conquista, ahí está la materia prima de un lenguaje vivo, real, rico"¹⁶⁴.

¹⁶³ Ibidem, P. 123.

¹⁶⁴ Ibidem, P. 124.

Quizá los adultos, con sus palabras correctas y bien dichas, limitan o restringen este lenguaje infantil. Se debería no sólo no reprimirlo, sino por el contrario, permitirlo, incluso provocarlo, "propiciando el desarrollo de esta otra capacidad poco a poco abandonada: la subjetividad"¹⁶⁵.

Lo importante de esto es llegar al hábito y desarrollo de esa capacidad, así como la de inventar, crear y relacionar palabras (ideas, conceptos) aparentemente contradictorias. Y es que la literatura en general estimula la capacidad de imaginar, sorprenderse, expresar, crear. Es potenciador del desarrollo sensible y además medio de producción cultural y artístico. Todo esto le permite lograr un desarrollo más completo y armónico en el niño; más alerta y sensible; y por tanto más crítico de la sociedad que le rodea. Y algo muy importante, la literatura puede constituirse como una actividad divertida para el niño, siempre y cuando se sepa utilizar.

Una manera de hacerlo es convinar la literatura con otros géneros, como lo son las artes plásticas, el teatro, la danza y la dramatización; y todas ellas hacen que sea más dinámico y divertido el trabajar la literatura.

Algo importante en este trabajo es dejar que sean los propios niños los creadores de estas actividades. Pero, sin olvidar orientar su proceso creativo: no se les debe dejar solos. Es decir, el maestro debe guiar al niño hacia un objetivo previamente establecido.

¹⁶⁵ Idem.

Las actividades deben trabajarse de acuerdo a un tema, y éste, seleccionado entre todos, deberá conocerse bien, investigarse, analizarse, después intercambiar ideas y entre todos elaborar una historia o argumento, dejando que sean los niños los que inventen este cuento. En el argumento se deberá establecer quienes son los personajes que intervienen en la historia y qué papel juegan en la misma.

Posteriormente, se elige la manera de representar la historia, y de acuerdo a la forma elegida, se crean los diálogos y los movimientos, y si se trata de un baile, los pasos; cada personaje debe tener un movimiento característico, que lo haga diferente a los otros.

Es importante que los niños propongan los diálogos y los movimientos característicos de cada personaje, tomando en cuenta cómo son y qué función tienen en el argumento.

El paso siguiente será desarrollar las acciones de cada uno de los personajes, las relaciones que se establezcan entre ellos y lo que cada uno deba hacer para contar la historia. Los niños tienen que ser quienes organicen y repartan los papeles.

Por último se deberá diseñar el vestuario de cada personaje, así como su elaboración, y la utilización de materiales fáciles de conseguir.

Mediante estas actividades se puede apreciar la influencia del conocimiento comunitario en los aprendizajes escolares y en la realización de actividades culturales. Y por otro lado, la división social de roles, las diferentes costumbres de

acuerdo al rol sexual, los conocimientos que poseen, su manera de comunicarse. Todo esto denota que el niño con el que se trabaja es un ser cultural cuya integridad está presente en el aula, y debe ser respetada por los maestros e incorporada para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquier área de conocimiento.

Finalmente, se recomienda observar cómo se dió el proceso de creación, dialogar con los niños sobre qué les dejó y cómo vivenciaron este proceso, y analizar qué conocimientos tenían antes, qué aprendieron, cuál es la fuente de ese conocimiento, qué tipo de organización establecieron entre ellos para crear, y si hay diferencias en las tareas asignadas a niños y niñas.

Con todo esto, se estimula la creatividad infantil, y además se apoyan o refuerzan los contenidos de otras áreas o materias; es decir, se sustenta el aprendizaje en la acción y el juego. Y lo más importante, esto permite descubrir y desarrollar las capacidades de expresión y creación, la sensibilidad, la imaginación, la intuición y el sentido crítico de los niños, al mismo tiempo que ellos descubren la magia de la literatura.

III.5 EL MAESTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EL NIÑO

A lo largo del capítulo se analizó cómo el mundo del niño está presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo la experiencia de integridad involucra el mundo escolar y el extraescolar; en donde el niño se apropia de los contenidos escolares a partir y para sus vivencias cotidianas, las cuales son, a su vez, transformadas por las experiencias escolares.

El niño que aprende con naturalidad fuera de la escuela, siguiendo su curiosidad hacia donde lo lleva, agregando a su modelo mental de realidad lo que él necesita y rechazando sin miedo lo que no necesita, es el mismo que está desarrollando conocimientos en la escuela, su proceso de aprendizaje es el mismo, la necesidad de conocer, su curiosidad, su imaginación y creatividad están siempre presentes en el aula, de la misma manera que su "cotidianeidad, su pertenencia social, cultural e histórica tienen un papel muy importante en este proceso y posibilitan o no, qué, cómo y para qué ha de aprender"¹⁶⁶.

Desde esta perspectiva el Plan de Actividades Culturales de apoyo a la Educación Primaria reconoce la complejidad del mundo infantil, de los elementos y relaciones que lo conforman, partiendo fundamentalmente del niño como persona integral, por lo cual uno de sus principales propósitos es propiciar el desarrollo integral del educando.

¹⁶⁶ PACAEP, edit: "El Maestro de Actividades Culturales y la Práctica Docente", P. 151.

Para lograr esto se propone que el proceso educativo se vincule a la vida de la comunidad y a la realidad sociocultural del educando, mediante actividades diversificadas de redescubrimiento de su medio, que amplíen su visión del mundo y estimulen su imaginación, su curiosidad, su capacidad de asombro y su sensibilidad (es decir, que estimulen la creatividad infantil). Asimismo, se proponen experiencias que complementen y consoliden las enseñanzas del aula, que permitan al niño relacionar éstas con la vida diaria y enriquecer su percepción integral y comprensión de la realidad multifacética de México.

El Plan es sólo una guía para enriquecer la relación del niño con un mundo que se agranda paulatinamente, conforme se presentan sus necesidades e intereses y se satisfacen, en la medida que adquiere instrumentos de conocimiento y comunicación.

Por todo esto, el Plan de Actividades Culturales "se constituye en una alternativa en la educación elemental del país, que parte de lo que los niños son, de lo que prefieren aprender, que toma en cuenta su ser cultural; social, histórico, artístico y científico, que reivindica el papel del niño como protagonista de su propia educación, así como su papel en el conocimiento y transformación del mundo en que vive"¹⁶⁷.

Las propuestas planteadas por este Plan requieren ser concretizadas de acuerdo a las necesidades de niños y maestros, de los proyectos que se estén realizando y de las condiciones específicas de su trabajo.

¹⁶⁷ Ibidem, P. 152.

Por lo anterior, estas propuestas deben adecuarse y/o modificarse por el maestro y sus alumnos, en este sentido surge la necesidad de que cada maestro desarrolle una propuesta pedagógica que integre los elementos que se han analizado en este capítulo, la cual puede ser a dos niveles: para desarrollar su trabajo como Maestro de Actividades Culturales y/o para planear su trabajo como Maestro de Actividades Culturales reintegrado a su grupo. Es decir, no se necesita un maestro específico encargado de las actividades culturales, sino que todo maestro de educación elemental debe ser en sí mismo un promotor de la cultura y estimular en los niños el deseo de desarrollar actividades culturales.

De todo lo anterior, surge la idea de presentar como propuesta pedagógica un cuento para niños que contemple el desarrollo de la creatividad a través de la expresión artística.

CAPÍTULO IV

DERIVACIÓN PRÁCTICA

IV.1 OBJETIVO GENERAL

Despertar en el niño el interés por la lectura y estimular su libre expresión mediante un cuento; como medio para desarrollar la creatividad infantil.

IV. 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Promover en los niños el gusto por la lectura y motivarlos a escribir.
- 2) Proporcionar actividades para desarrollar la creatividad en el niño (su expresión creativa)
- 3) Presentar técnicas y recursos para que el cuento sea trabajado con interés, y que además hagan de ese trabajo una diversión (juego creativo-literario)
- 4) Facilitar al niño el trabajar solo. Ésto contribuye a la formación de niños responsables y autodisciplinados, capaces de pensar por sí mismos, de autodirigirse, de reflexionar y meditar, sacar conclusiones y aplicarlas para enfrentar situaciones.
- 5) Estimular al niño a pensar y a buscar soluciones nuevas, es decir, desarrollar en el niño el pensamiento creativo que lo haga capaz no sólo de imaginar y sorprenderse, sino también de interesarse por el mundo, desarrollar el sentido crítico y proponer alternativas constructivas.
- 6) Reforzar conocimientos promoviendo oportunidades de aplicar a la realidad lo que aprendió en el aula.
- 7) Estimular y desarrollar la imaginación infantil.
- 8) Desarrollar la capacidad de expresión.
- 9) Favorecer la libre expresión del niño.

IV.1.2 JUSTIFICACIÓN

La idea de presentar un cuento como derivación práctica surgió al conocer la importancia de comprender el valor de alentar la creatividad infantil. Los niños deben expresarse abiertamente. Quieren producir ideas nuevas y tener experiencias distintas. Gozan con la creatividad y obtienen beneficio en varias formas: aprenden a buscar muchas respuestas a problemas, desarrollan su potencial de pensamiento, su individualidad, y aprenden a tener un buen concepto de sí mismos.

Y es que la experiencia creadora produce gran satisfacción en el niño, y además no sólo refleja su salud emocional, sino que la fomenta. El acto de creación realiza sus sentimientos de autoestima y de valoración de sí mismo. Y en este cuento lo que se busca es precisamente alentar la participación del niño en la creación de la historia, y de hecho, de ésta dependerá el desenlace de la misma.

Por otra parte, las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para individualizar la enseñanza, pues fomentan la originalidad y hacen que cada niño sea él mismo. De aquí la importancia de fomentar en los niños el gusto por estas actividades, y que mejor que hacerlo a través de la literatura, que es la puerta a un sinfín de emociones, descubrimientos, aprendizajes y experiencias; así como una manifestación de la capacidad creadora del hombre.

Dentro de la literatura está el cuento, el cual, por sus características, responde ampliamente a las necesidades del niño; es decir, se encarga de llenar las inquietudes, la curiosidad y el mundo fantástico del pequeño, y le abre el universo de

los libros. Además, el cuento motiva su interés por la lectura y destaca el valor de la literatura. Y por otro lado, por cada niño habrá un cuento distinto.

En resumen, las actividades creadoras favorecen el desarrollo integral, considerando tanto el área afectiva, como la cognitiva y volitiva. La utilidad fundamental de las mismas se debe a que estimulan la creatividad, fomentan la autoestima y proporcionan una experiencia segura y a prueba de fracasos. Y lo más importante, pueden ser fuente de oportunidades abiertas para que el niño sea por sí mismo y para que exprese y elabore sus sentimientos individuales.

IV.2 CONTENIDO

Es un cuento que narra una historia nueva en la que se involucran varios cuentos ya existentes, y que muchos niños conocen. Se presenta una situación problemática, reflejo de la sociedad actual, y como consecuencia, los niños tienen que intervenir para solucionarla.

Ésta provoca que los cuentos conocidos se revuelvan; por lo que se hace indispensable su intervención. Es decir, de la participación de los niños en la recreación de la historia, y de lo que cada uno proponga dependerá el desenlace de la misma.

Para hacer de ésto algo divertido, se proponen diferentes dinámicas. Cada historia presenta técnicas y recursos que se deben utilizar para poder arreglar la historia.

Lo importante no es el final de la historia, ni la manera de escribirla o contarla. Lo valioso está en permitir que cada niño exprese creativamente lo que piensa y siente respecto a lo que hace, a lo que percibe, a lo que cree, a lo que es.

Los niños que saben leer lo pueden trabajar de manera individual, o bien en compañía de otros niños; dentro de la escuela o en su casa.

Se puede utilizar también para trabajar con niños que no saben leer, para promover en ellos el gusto por las actividades literarias, para estimular su imaginación y desarrollar su creatividad. Un adulto lee o cuenta la historia al niño y posteriormente le hace preguntas, de manera que dependa del niño la resolución de la historia. Se le puede pedir además que haga un dibujo del mismo.

Al final del cuento, se hace un reconocimiento a la valiosa labor del niño, para motivarlo a seguir adelante y alentar su creatividad. Es decir, se debe reconocer y valorar la originalidad de las ideas y soluciones originales que el niño planteó, y recompensarlo por ser creativo. Ésto lo estimulará a seguir y a involucrarse más profundamente en este tipo de actividades.

IV.3 DESCRIPCIÓN

Es un cuento para niños titulado "Cuando los cuentos se fueron del mundo, y sólo quedó uno".

En este cuento se mezclan muchas historias; la primera es la que da origen al título, y las demás se eligieron de acuerdo a algunos cuentos conocidos por los niños.

Cada historia se identifica con algún color, y por este color está representada físicamente en el cuento. De esta manera es fácil identificarlos dentro del mismo.

A continuación se presentan los cuentos que componen este cuento, y sus respectivos colores:

Blanca Nieves	Naranja
La Bella Durmiente	Azul
Caperucita Roja	Rojo
El Patito Feo	Amarillo
Ricitos de Oro	Rosa
Peter Pan	Verde
Pinocho	Morado

Los cuentos pueden trabajarse en cualquier orden. Cada uno es independiente, y el siguiente no tiene nada que ver con el anterior. Sin embargo, el

factor común que prevalece en todos es el hecho de estar revueltos, y requerir de alguien que resuelva el problema, termine la historia, y rescate los cuentos.

Para solucionar los cuentos se presentan diferentes técnicas, las cuales se eligieron de acuerdo a la situación problemática de cada historia. Éstas técnicas están incluidas en el capítulo II, dentro de las dinámicas de literatura infantil que se proponen para motivar a los niños a leer, y hacer de la lectura algo divertido.

Las técnicas son las siguientes:

Blanca Nieves	Álbum de acordeón
La Bella Durmiente	Discos
Caperucita Roja	Fantoches
El Patito Feo	Reportaje
Ricitos de Oro	Investigación y collage
Peter Pan	Dibujo libre
Pinocho	Seminario, reportaje

Por su parte, si el cuento se trabaja en la escuela, la dramatización o exposición viene implícita en todas las historias y las dinámicas deben realizarse por equipos.

De cualquier manera, cada niño, en un principio, deberá trabajar solo y posteriormente dar a conocer su trabajo. Más tarde, por equipos, los niños elegirán la

mejor historia. (o bien pueden formar una nueva uniendo varias que entre ellos hayan propuesto); y decidirán la manera de representarla, de acuerdo a las instrucciones del cuento.

Independientemente, este cuento es un libro personalizado, en tanto que busca alentar el potencial creativo individual, estimular la libre expresión de cada niño, fomentar su autoestima y valoración de sí mismo.

Finalmente, se presenta a continuación la versión preliminar del cuento. La versión definitiva, con ilustraciones y a colores, se dará a conocer posteriormente.

"CUANDO LOS CUENTOS
SE FUERON DEL MUNDO,
Y SÓLO QUEDÓ UNO"

Había una vez un mundo tan flojo, tan flojo, que a nadie le gustaba leer: los papás no leían, los maestros tampoco, y hasta los niños se habían olvidado de los cuentos.

Y mientras esto sucedía, un pequeño duende se entristecía. Él era el Rey de los Cuentos, y se llamaba "Fantasía"; y era tan chiquito, que nadie lo podía ver. Sin embargo, él sí podía ver todas las cosas.

Un día que estaba sentado en una flor mirando a los niños, comenzó a llorar.

-----¿Qué te pasa Fantasía? - Le preguntó la flor.

-----¡Lloro de tristeza porque todos los niños me han olvidado! Yo nací de sus cuentos, y junto conmigo todo mi reinado, tantos personajes que ya ni los puedo contar. Pero ahora todos ellos están enfermos: la Bella Durmiente no se ha podido despertar; Caperucita Roja no quiere ver a su abuelita; a Ricitos de Oro se le está cayendo el pelo; Peter Pan ya no vuela; Pinocho tiene la nariz tan grande, que ni puede caminar porque choca en todas partes; el Patito Feo está con gripa y no puede nadar; y ahora hasta los tres cochinitos gordos están tan flacos, que ya ni el Lobo se los quiere comer. ¡¿Qué voy a hacer?!

En ese momento se sintió un fuerte viento y algo pesado les cayó del cielo.

El duende y la flor voltearon asustados, y cual vá siendo su sorpresa al descubrir frente a ellos a una viejecita gorda montada en una escoba rota.

-----¡Qué mala suerte! - dijo la vieja; ¡estos aterrizajes forzados no me salen nada bien!

-----¿Pero tú quién eres? - le preguntó la flor.

-----¡Cómo! ¿Pero es qué no me conocen? Si soy la bruja amarilla, la más famosa de toda la región. Yo lo sé todo, y tengo tantos poderes, que hasta los reyes me piden el futuro leerles. He venido a ayudarles. Tengo el remedio para rescatar los cuentos.

----- ¿Y cuál es el remedio?

----- "El Cohete volador".

----- ¿El cohete volador? ¿Pero qué es eso?

----- Es un cohete que despegará en unos momentos y se llevará del mundo a todos los cuentos.

----- Pero... ¿qué haremos cuando ya no haya cuentos? - preguntaron con miedo el duende y la flor.

----- ¡Ahí está el secreto! - contestó la bruja. - Sólo quedará un libro, lleno de cuentos revueltos, que tendrá que ser resuelto. Y la persona que logre contestarlo será el salvador de los cuentos. En ese momento el cohete y los cuentos regresarán.

El duende y la flor estaban muy contentos al ver que había un remedio para rescatar los cuentos; cuando de repente se oyó una gran explosión, y cerca de ellos, un cohete volando pasó.

----- ¿Qué ha sido eso? - preguntó la flor.

Era el cohete volador, que los cuentos se llevó.

Y así, los tres personajes se quedaron observando a los cuentos alejarse.

Pasaron tres días y nada era igual: los niños ya no jugaban, nadie se atrevía a cantar. Las caricaturas habían desaparecido porque todos los personajes imaginarios en el cohete se habían ido.

----- Algo pasa con el mundo.- le dijo el duende a la flor. - ¡Ya no es el mismo, ya no hay ilusión!

----- ¡Tenemos que hacer algo! - la flor le contestó.- Si los cuentos no regresan pronto, la magia desaparecerá.

¡Chacarraspuás!

----- ¿Pero qué ha sido eso? - preguntó la flor asustada.

Era la bruja amarilla, que había caído del cielo otra vez; pero en esta ocasión, colgada de un paracaídas llegó.

----- ¡Ay caramba! -dijo la bruja. - He encontrado la mejor manera de aterrizar, este paracaídas ¡es fenomenal!

----- ¡Bruja amarilla! - exclamó el duende, - ¡Qué bueno que vienes! No hemos encontrado al salvador de los cuentos, y el libro revuelto no ha sido resuelto.

----- ¡No se preocupen!- les respondió. - En unos minutos tendré la solución.

Fue así como la bruja buscó entre los niños del mundo, a ver si encontraba uno que la pudiera ayudar.

-----¡Lo tengo, lo tengo! - gritó feliz la bruja. - ¡He encontrado a la persona que a los cuentos rescatará! ¡Esa persona eres tú! ¡Qué alegría! Sabía que pronto te encontraría.

Yo sé que tú, lo puedes hacer muy bien. Lo único que necesitas, es este cuento responder. Leelo con cuidado y déjate llevar, contesta con confianza, todo es cuestión de imaginar.

Desde ahora te nombro "el inspector mágico", y aquí te entrego una credencial. Sólo tienes que escribir en ella tu nombre y tu edad. Y después más abajo, tu clave secreta debes anotar - ¡un nombre que sólo tú conocerás!

Y como ya eres parte del cuento, estás listo para comenzar. Te deseo ¡muchoa suerte! Nos vemos en el final.

BLANCA NIEVES

Estaban los siete enanos en la mina trabajando, cuando la Bruja malvada se acercaba a su casa.

Traía entre sus manos una canasta, y dentro de ésta, las manzanas envenenadas. Quería que Blanca Nieves se comiera una, para que muriera; pero para su sorpresa, Blanca Nieves no estaba en casa.

Hacía mucho calor, y la Bruja estaba muy cansada. Le empezó a dar hambre y se le antojaron las manzanas. ¡Estaban tan rojas y grandotas!

-----No creo que me pase nada si me como una manzana.- dijo la Bruja.

-----Si yo las hice, a mí no me pueden afectar.

Y mientras eso pensaba, empezó a comerse una manzana...

INSTRUCCIONES:

1. Termina la historia.

Lo primero que necesitas, es acabar de contar la historia. Escribe el final en el espacio que se te deja, y no olvides anotar tu clave secreta en el cuadro que se te presenta.

2. Elabora un álbum de acordeón.

Es muy fácil. En cada división del abanico de papel, dibuja una parte de la historia, desde el principio hasta el final, para que este álbum de acordeón sea un cuento.

LA BELLA DURMIENTE

Pasaban los años y la Bella Durmiente no se podía despertar. Todos los príncipes del mundo habían ido a verla, pero a ella ninguno le gustaba, prefería dormir.

Así llevaba 150 años y ya ni las haditas la acompañaban porque se habían cansado. La Bella Durmiente sí que era una Princesa muy floja.

Sus papás estaban desesperados, y ya no sabían qué hacer, hasta que oyeron hablar del "Mariachi Mexicano".

La gente les decía que era algo maravilloso, y que la música ranchera no podía fallar, pues hasta los muertos se despertaban y se ponían a bailar.

Los Reyes entusiasmados llamaron al mariachi, y le pidieron que cantara para que la Bella Durmiente se despertara.

INSTRUCCIONES:

1. Vamos a hacer un disco.

Primero escribe una canción ranchera para despertar a la Bella Durmiente en el disco que se te presenta; y después, por el otro lado, dibuja la portada del disco.

2. Termina la historia en el espacio indicado.

¿Qué pasó con la Bella Durmiente? ¿Se despertó con tu canción?

3. Ahora canta tu canción.

Si estas con amigos, canten todos juntos la canción a la Bella Durmiente.

CAPERUCITA ROJA

Caperucita Roja había sido una niña muy buena hasta que le cayó el hechizo que revolvió los cuentos.

A Caperucita la convirtió en una niña muy egoísta, y ahora cuando su mamá le decía: ¡Caperucita! Vé con tu abuelita y llévale estos panes, - nunca obedecía.

Además ya no le daba miedo el lobo; al contrario, eran tan amigos, que entre los dos asustaban a los niños.

Un día, mientras caminaba por el bosque en busca del lobo, se encontró a un marciano chiquitito.

El marciano se llamaba "Chanito" y acababa de aterrizar. Él venía a la tierra en busca de una abuela.

Lo primero que el marciano vio, cuando al bosque llegó, fue a Caperucita; y en ese momento le preguntó: - ¿Eres tú una abuelita?

Caperucita riéndose le dijo que no, entonces Chanito le platicó que nunca había conocido a una abuelita, que quería saber cómo eran, y que venía a la tierra para llevarse una abuela.

INSTRUCCIONES:

1. Mensaje a un marciano.

Escribe una carta a "Chanito" y cuéntale qué son las abuelitas y cómo son. Pláticale también cómo sería una abuelita marciana, y díle que tú le ayudarás a encontrarla.

2. Regálale una abuelita a "Chanito".

Vamos a hacer fantoches de "Chanito" el marciano y su abuelita. ¿Sabes qué es eso? ¡Son títeres!

Para hacerlos, sólo necesitas usar colores y resistol, pues en la bolsita sorpresa de este cuento viene lo demás: cartulina y palitos de paleta, para pegar los marcianos y poder moverlos.

3. Escribe qué aprendió Caperucita, después de haber conocido al marciano.

EL PATITO FEO

Los últimos días había llovido tanto en ese pueblo, que todos los habitantes estaban enfermos. Unos tenían gripa, y otros tenían tos, pero el Patito Feo era el peor.

Después del tiempo de lluvias, salió el sol; tan brillante y fuerte, que todo lo secó. La gente del pueblo muy pronto se alivió y en unos pocos días todo era diversión: unos nadaban, y otros pescaban; y por la tarde un helado tomaban. Llegaba la noche y todos a bailar, era tanta la alegría que nadie se la puede imaginar.

El Patito Feo no estaba curado, pero se sentía mejor. Tenía que cuidarse y lo sabía, pero como la fiesta era tan divertida, se olvidó de todo y mejor disfrutó. Ganó un concurso de pesca, y después fue el mejor nadador. Como estaba tan cansado y hacía tanto calor, se fue por un helado. Por la noche estaba ronco, pero no le importó, fue al baile y hasta bien tarde se acostó.

Al día siguiente no tenía voz, le ardía la garganta y la gripa estaba peor. Tenía tanta calentura que fue a dar al hospital.

El doctor le dijo que nunca más podría nadar, y el Patito Feo estaba tan triste, que no dejaba de llorar.

Prometió portarse muy bien y obedecer a las enfermeras, tomar sus medicinas y cuidarse. ¡Pero por favor, que lo dejaran nadar otra vez!

El doctor estaba confundido y no sabía qué hacer; por eso fue con los especialistas, para preguntarles qué se podía hacer, para curar al Patito y que pudiera nadar otra vez.

INSTRUCCIONES:

1. Haz un reportaje.

Investiga en tu casa, con tus maestros o en tu comunidad, qué tienes que hacer para evitar enfermarte de gripa y de tos; y cómo se alivia la gente que ya está enferma.

2. Tú eres el Doctor.

Ahora ya sabes como prevenir este tipo de enfermedades, por eso tú eres el doctor que aliviará al Patito Feo. Escríbele una receta médica con las instrucciones para que pueda aliviarse.

RICITOS DE ORO

Había una vez una niña muy bonita que se llamaba Ricitos de Oro, pues tenía el cabello del color del sol. Ella era muy alegre, y todo el mundo la quería. Le gustaba pasear por el campo y visitar a sus amigos, pero sobre todo ir a comer con los 3 osos: Papá oso, Mamá osa y Bebé oso. A ellos los había conocido una vez que se había perdido, y aunque había entrado en su casa, probado su sopa y dormido en su cama, a la familia oso eso no le importaba; pues había llevado mucha alegría a su hogar.

Pero un día, la vida de Ricitos de Oro cambió. ¡Se le estaba cayendo el pelo! Y junto con el pelo, estaba perdiendo toda su alegría. Ya no paseaba por el campo, ni visitaba a sus amigos y todo el mundo la extrañaba.

La familia oso estaba muy triste, pues desde que se le estaba cayendo el pelo, Ricitos de Oro no iba a comer.

El bebé oso preocupado, empezó a buscar algún remedio, y se dió cuenta que se le caía el pelo, porque Ricitos de Oro no quería comer bien, sólo comía papas y golosinas, y ahora le hacían falta vitaminas.

INSTRUCCIONES:

1. Escribe una dieta balanceada para Ricitos de Oro.

Investiga por qué es importante comer bien, y qué alimentos debemos comer para crecer sanos y fuertes. Después escribe una dieta nutritiva para Ricitos de Oro, en el espacio que se te indica.

2. Haz un cuadro.

Ricitos de Oro es muy distraída, y se le olvidan las cosas. Por eso te pide que le hagas un cuadro de los alimentos que debe comer para que no se le caiga el pelo. Busca en revistas alimentos nutritivos, recórtalos y pégalos en el cuadro. Así Ricitos de Oro podrá ver qué necesita comer.

PETER PAN

Un día Peter Pan caminaba por la Tierra de Nunca Jamás, cuando se encontró a Wendy con los niños perdidos. Wendy les contaba un cuento y ellos escuchaban asombrados.

¡Cuéntanos más cuentos Wendy! - gritaron los niños.

¡Bah! ¡Eso son tonterías! - respondió Peter Pan.

Te prohíbo que vuelvas a contar cuentos en esta isla. Los cuentos no existen.

En ese momento se apareció Campanita, y le dijo: ¡Peter, no sabes lo que estás diciendo! Los cuentos son parte de los sueños, y quien no sueña deja de vivir; además yo misma soy parte de ellos, y si no crees en los cuentos, comenzaré a morir.

¡Mentira! - dijo Peter Pan, - ¡Eso son tonterías! ¡Nadie necesita soñar para vivir!

Y después de decir esto, se fue.

Desde ese momento Campanita se enfermó, sus alitas se marchitaron, y ya no podía volar. Peter Pan estaba muy triste y

arrepentido, y no sabía qué hacer, hasta que llegó el rey de los indios y le dijo algo que no lograba entender.

Éste es el mensaje: "REMEDIO ESTAR DENTRO, CONTAR UN CUENTO".

Después de mucho pensar, descubrió que la medicina la encontrará, si un cuento logra inventar.

INSTRUCCIONES:

1. *Imagínate el remedio.*

Escribe un cuento para encontrar el remedio que haga que Campanita pueda volar otra vez. Hecha a volar tu imaginación. Lo importante es crear una historia fantástica llena de aventuras inolvidables. Recuerda mencionar el polvito mágico que te vamos a dar.

2. *Dibujo sorpresa.*

Haz un dibujo utilizando todo lo que quieras: pinturas de agua, colores, crayolas, plumones, pedazos de papel, algodón, etc. Puedes ayudarte del polvito mágico que viene en la bolsa sorpresa del cuento; este polvito es polvo de hada, y es el que Campanita les dió a los niños para que pudieran volar.

PINOCHO

Pinocho, ese muñeco de madera que se convirtió en un niño de carne y hueso, se ha vuelto tan mentiroso que ya nadie le cree.

Además la nariz le ha seguido creciendo, y ahora es tan grande que no sabe que hacer, pues no puede pasear, ni jugar, ni comer, ni dormir; porque su nariz choca con todo y le estorba en cualquier parte.

Ya no tiene amigos, y todos se burlan de él; y aunque ha prometido no decir más mentiras, nadie confía en él.

Esta mañana amaneció muy triste. Se ha dado cuenta de lo mal que se ha portado, y quiere cambiar. Quiere decirle a la gente que no volverá a mentir, y tener amigos otra vez. ¿Tú podrías ayudarlo?

INSTRUCCIONES:

1. Ayúdale a Pinocho a decir la verdad.

Investiga qué es la verdad, y por qué no debemos decir mentiras; y después escríbele una carta a Pinocho diciéndole lo que debe hacer, para que sus amigos vuelvan a creer en él.

2. Eres un periodista.

Dá a conocer la noticia de que Pinocho a recuperado su nariz, pues ha dejado de mentir. Busca un título para la noticia, dibuja la fotografía de Pinocho, pláticale a la gente que ahora es un niño bueno; utiliza para esto el periódico que se te presenta.

¡Muy bien! ¡Lo has logrado! Con tu ayuda los cuentos han regresado. Gracias a tí, hoy es un día feliz.

El reino de los cuentos está de fiesta, y el duende fantasía no para de reír. Todos los personajes se han aliviado, y están tan contentos que no dejan de aplaudir. Ya saben que en el mundo tienen amigos como tú que no los van a olvidar.

Lo que tú has hecho al resolver el libro revuelto, es el mejor regalo que nos has podido dar. En él renació la ilusión y volvió otra vez la imaginación.

Este libro es la prueba de todo lo que imaginando puedes hacer. La magia está dentro de tí; sólo tienes que dejarla salir.

Ahora es un cuento nuevo, y tú eres el único autor. ¡Felicidades! Y como reconocimiento a ese valioso esfuerzo, el rey de los cuentos tiene algo para tí.

-----Aquí te entrego un diploma especial, y en él te nombro: "RESCATADOR OFICIAL". Junto con él viene una llave, ¡cuídala mucho!, es la llave mágica que sólo tú tendrás, y sirve para que los cuentos puedas guardar. De ésta manera el libro es sólo tuyo, y lo podrás abrir y cerrar cuando tú quieras. Puedes cambiar los finales, o volverlos a

leer, y hasta crear nuevos personajes. Recuerda que éste libro no está terminado, se hace cada vez que tú juegas con él.

Te deseo ¡mucho suerte! y nunca dejes de soñar, recuerda que todo es posible, sólo es cuestión de imaginar.

Siempre te recordaré,

El Duende Fantasía.

CONCLUSIONES

Se llega así al final de este estudio en el que se ha planteado y analizado la literatura infantil como alternativa para el desarrollo de la creatividad en el niño.

A lo largo del mismo se ha intentado vislumbrar de manera sencilla los beneficios que el desarrollo de la creatividad propicia en la formación integral de la persona.

Por un lado, la creatividad es una facultad específicamente humana porque sólo el hombre es capaz de crear o recrear (transformar la naturaleza) mediante la inteligencia y la voluntad. Es propia de todos los hombres y se puede apreciar más fácilmente durante la niñez, a través de los juegos y la imaginación infantil.

Esta creatividad infantil, presente en todos los niños en estado latente, debe desarrollarse; lo cual implica ayudar al niño a expresar esa capacidad natural, a proyectar al exterior la propia interioridad: la riqueza del hombre. Sin embargo, expresar auténticamente lo que cada uno es, es difícil; la misma sociedad limita la capacidad de expresión a través de juicios y prejuicios. Por ello, se deben favorecer ambientes que promuevan la expresión libre del hombre. Esto beneficia a la persona no sólo en cuanto al desarrollo de la seguridad personal y el mantenimiento de la autenticidad, sino también en cuanto al respeto por culturas e ideologías ajenas o diferentes a la propia.

Dentro de la creatividad, la expresión juega un papel muy importante, incluso puede decirse que creatividad y expresión van de la mano. Por un lado, la creatividad necesita manifestarse, salir del interior y proyectarse fuera de la persona; y esto sólo

se logra con la expresión. Y por otro lado, al desarrollar la creatividad se favorece la capacidad de expresión, y viceversa.

Además, saber expresarse es muy importante. Favorece las relaciones sociales y el entendimiento humano; permite el intercambio de información y también de valores; y puede ser un factor de unión entre los hombres al mismo tiempo que de crecimiento personal.

Por otro lado, el hombre se expresa de diferentes maneras, verbales y no verbales, todas ellas muy importantes, pues en cada una exterioriza lo que es, lo que siente y lo que percibe del mundo y de los demás hombres. Una de estas maneras es a través del arte.

Las actividades artísticas unen en una acción ideas, pensamientos, sensaciones, sentimientos y habilidades, que favorecen el desarrollo integral de la persona; y además contribuyen al desarrollo de la estética en el niño, que es muy importante pues favorece la capacidad de apreciación y asombro, de valoración de la belleza exterior (de la naturaleza y de quienes lo rodean) e interior (de él mismo y de sus creaciones); y se refiere además a que el niño manifieste lo que siente acerca de lo que hace. Esto es precisamente una de sus principales ventajas.

En resumen, estimular la creatividad a través del arte, influye en el desarrollo socioemocional y físico-mental del niño. Favorece la valoración personal (autoestima); la agilidad mental y el desarrollo del pensamiento productivo (reflexión, análisis, razonamiento); el amor y el respeto a las diferentes formas de vida (naturaleza); y las

relaciones sociales (entre los niños y con los adultos). Además, ayuda al niño a darse cuenta de lo que él es, de lo que puede hacer y de cuales son sus limitaciones.

Lo importante es que la creatividad puede constituirse como una forma de vida, pues implica también actitudes creativas hacia la propia vida. Sugiere renacer cada día, autorrealizarse, no darse por vencido y buscar nuevas alternativas, disfrutar y apreciar lo inesperado y lo cotidiano, vivir más plenamente, sentir en lo profundo y ser optimistas. Es además tener metas altas y luchar por alcanzarlas; ser capaz de soñar y realizar los sueños en vida; y en este camino, autorrealizarse progresivamente. Esto es lo que se necesita para enfrentar el mundo de cambios que se vive en la actualidad sin perder la individualidad y la coherencia al tiempo que se participa de esos cambios.

Dentro del arte, está la literatura, la cual, como expresión creativa, es fuente de nuevas experiencias y conocimientos; así como un poderoso estímulo de la imaginación.

El gusto por la literatura puede desarrollarse desde la infancia, mediante los primeros cuentos, y posteriormente reforzarse en la escuela, mediante la literatura infantil, que además contribuye al desarrollo de la creatividad. Ésta se refiere no sólo a la prefabricada especialmente para niños, sino también a la creada por ellos mismos.

La riqueza de la literatura está no sólo en la huella que deja quien lo escribe (quien proyecta su alma, su percepción de la vida y el mundo, su ser) y en lo que se

puede aprender de lo que escribió; sino que además ofrece a cada lector la oportunidad de ser un intérprete único de la obra al mismo tiempo que es coautor de la misma. De esta manera habrá una obra diferente por cada persona que la lea.

Este uso del lenguaje, esta capacidad de inventarlo y recrearlo, es lo que lo caracteriza en sí misma como creativo. Y es que cada persona le dá su propia connotación, tiene su particular manera de expresarse. Y sólo el hombre es capaz de utilizarlo para comunicarse. En consecuencia la literatura, como manifestación del lenguaje, permite acceder a la expresión creativa como forma de conocimiento así como al desarrollo de la creatividad.

Por otro lado, la literatura es una de las más valiosas formas de expresión. Es un reflejo de la vida, y como la vida misma, está llena de aprendizajes y experiencias. Expresa la belleza mediante la palabra, despierta la sensibilidad del alma y permite la expresión creativa de la propia personalidad; todo esto contribuye al desarrollo estético de la persona, que consiste en la apreciación y descubrimiento de la belleza en forma abstracta. Es decir, la creación de obras bellas por el hombre mediante formas sensibles, es lo que constituye el arte. Es por eso que la literatura es un arte.

Todos los hombres pueden escribir o crear literatura, pero no todos son artistas literarios. Sin embargo, vale la pena educar esta aptitud y tratar de desarrollarla. Además, al educarla se desarrolla también la inteligencia y la imaginación, se deja salir el ingenio que cada uno posee y le permite volar lejos, a través de la imaginación, estimula la capacidad de sorprenderse y de maravillarse, la

curiosidad, la espontaneidad; invita a descubrir el encanto de todas las cosas creadas y de la vida misma, apreciando la belleza en cada una de ellas.

Este descubrimiento de la belleza (desarrollo estético) hace que la persona sea más susceptible ante los problemas y tenga mayor penetración de su mundo, favorece su capacidad de aprender por sí mismo en tanto es más sensible; lo hace más tolerante, pues aprende que hay varias maneras de hacer las cosas; e incluso ayuda a su independencia, pues lo hace más receptivo a sus propios pensamientos. Todo lo cual contribuye a desarrollar actitudes creativas hacia la propia vida.

Y como consecuencia del desarrollo de la sensibilidad infantil, el niño puede relacionarse mejor con su mundo externo, explotarlo, conocerlo y valorarlo; y al mismo tiempo, le permite expresar sus sentimientos, ideas, pensamientos, etc., es decir, desarrollar su capacidad de expresión.

Es por eso que en los niños se debe despertar el deseo de crear; y una manera de lograrlo, es a través de la literatura, pues les proporciona experiencias afectivas, emocionales, intelectuales y activas al mismo tiempo que estimula su expresión creativa. El valor de la literatura infantil está en que satisface su necesidad de sentirse creadores a través de su emotividad e imaginación, además expresa su interioridad y su visión de la realidad. Y en definitiva, promueve experiencias de desarrollo integral.

Se les debe motivar a leer y a inventar historias, a ser artistas literarios. ¿Cómo? A través de juegos y ejercicios creativo-literarios, que por un lado agilicen la

adquisición y comprensión del lenguaje, y por otro, estimulen la creatividad e imaginación infantil; proporcionando experiencias sensibles y oportunidades de expresión, e incluso, educando el sentido estético que ya se ha mencionado.

La literatura en general estimula la capacidad de imaginar, sorprenderse y crear. Es potenciador del desarrollo sensible y medio de producción cultural y artístico. Todo lo cual permite lograr un desarrollo más completo del niño, más alerta y sensible; y por tanto, más crítico de la sociedad.

Los adultos son los responsables de formar este hábito en los niños y de desarrollar su capacidad de expresión creativa, especialmente aquellos dedicados a la educación, pues por su formación poseen no sólo los conocimientos, sino también las herramientas necesarias para llevar a cabo esta función; y lo más importante, saben que lo que se pretende con todo esto es la mejora de la persona: su desarrollo integral. Para facilitar este trabajo, existen múltiples dinámicas que favorecen el gusto por la literatura. Hay que sacarles provecho si se quiere formar niños escritores capaces no sólo de imaginar y sorprenderse, sino también capaces de pensar por sí mismos, de autodirigirse, de reflexionar y meditar, sacar conclusiones y aplicarlas para enfrentar nuevas soluciones. ¿Para qué? Para formar niños responsables, autodisciplinados, imaginativos creativos; interesados por conocer el mundo y mejorarlo; capaces de disentir pero también de proponer alternativas constructivas; arraigados a su comunidad; que no sólo aprecien y disfruten su patrimonio cultural, sino que además participen en su rescate y conservación; capaces de relacionarse y de desarrollar un sentido de compañerismo; respetuosos de sí mismos y de los demás.

Como apoyo a este objetivo surge el plan de actividades culturales de apoyo a la educación primaria, propuesto por la SEP y elaborado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; el cual propone vincular la política educativa y la acción cultural, para fortalecer la identidad cultural, brindar oportunidades de participar en el patrimonio cultural y favorecer la formación integral del educando.

Esto trae como consecuencia mayor conocimiento de la propia identidad, aprecio y valoración por las manifestaciones culturales y artísticas propias y ajenas; nacionalismo y orgullo por las tradiciones y la cultura; así como respeto y admiración a culturas e ideologías ajenas. De esta manera el niño desarrolla su creatividad y aprende de sí mismo, de su identidad, de su país, de su estado, de su región y de su comunidad; lo cual le promueve desde pequeño la solidaridad y el trabajo en equipo, la cooperación, la valoración de la obra creada propia y ajena, y el respeto por ambas, la conciencia de ser partícipe y miembro de esa comunidad, de esa región, de ese país. De contribuir por el bien de todos y de ser parte activa del mundo.

Además, promueve el desarrollo estético, la investigación, la observación, el asombro y la contemplación de la belleza, al mismo tiempo que estimula la expresión creativa personal para contribuir al patrimonio cultural. Favorece el conocimiento del entorno, amplía la visión del mundo y fomenta experiencias de aprendizaje integrales al promover oportunidades de aplicar a la realidad los conocimientos adquiridos en el aula.

El plan tiene una noción de niños de acuerdo a la cual ellos son seres integrales que se insertan en el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo con ciertas capacidades intelectuales, sino que incorporan a este proceso sus concepciones del mundo, sus representaciones espontáneas de los fenómenos, su imaginación y creatividad, su placer por conocer y explorar, sus sentimientos y afectos, sus miedos y alegrías, su ideología, una manera de organizarse, un rol social, su pertenencia cultural, su historia personal y familiar, sus juicios morales, sus intereses y necesidades particulares, su problemática cotidiana, etc. Es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje el niño pone en juego no sólo su esfera cognoscitiva, sino además las esferas psicomotriz y afectiva; su integridad.

En este plan, se recalca la importancia del desarrollo artístico dirigido a estimular la libre expresión y la capacidad creativa, así como a fortalecer el desarrollo afectivo del niño; y propone para ello la educación literaria, que además de ser potenciador de desarrollo sensible, estimula la expresión y el desarrollo de la capacidad creativa, al mismo tiempo que es un medio de producción cultural y artístico. Esto permite un desarrollo más armónico, completo, integral del niño.

De aquí surgió la idea de elaborar un cuento para niños que además de despertar su interés por la lectura, estimule su expresión y contribuya al desarrollo de su creatividad; es decir, que mediante juegos y ejercicios creativo-literarios, le ofrezca oportunidades para imaginar, expresar y crear libremente.

Este cuento, titulado "Cuando los cuentos se fueron del mundo, y sólo quedó uno", narra una historia nueva en donde se involucran algunos de los cuentos que los

niños más conocen, los cuales requieren de la participación del niño para poder solucionarse. De esta manera el niño no sólo imagina, sino que además participa en la creación y recreación de las historias. Todo esto favorece el desarrollo integral, y lo más importante, fomenta la autoestima y es fuente de oportunidades abiertas para que el niño sea por sí mismo y para que exprese y elabore sus sentimientos individuales.

Y finalmente, esta propuesta responde a la necesidad que hay en México de encontrar recursos que permitan sistematizar el desarrollo creativo, pues representa una oportunidad de desarrollar la creatividad a través de la expresión literaria.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALEXANDRE DE OLIVEIRA, María.
"Dinámicas de Literatura Infantil".
Tr. Antonieta Villegas.
Tercera Edición.
Editorial San Pablo.
San Pablo, Brasil. 1993. 50 Pp.

2. BOWDOIN, CAVAGNIS y otros.
"Cómo aprende el niño".
Los Padres son maestros, No. 22
Distribuidora Intermex, S.A.
México. 1985. 24 Pp.

3. BOWDOIN, CAVAGNIS y otros.
"Pequeños Artistas".
Los Padres son Maestros, No. 26
Distribuidora Intermex, S.A.
México. 1985. 24 Pp.

4. BOWDOIN, CAVAGNIS y otros.
"Una escuela en casa - 2".
Los Padres son maestros, No. 23
Distribuidora Intermex, S.A.
México. 1985. 24 Pp.

5. CASTRO, Silvia.
"Los Sistemas Educativos y el Desarrollo del Pensamiento y Actitud Creativos".
Corporación de Promoción Universitaria.
Chile. 1988. 55 Pp.

6. CHERRY, Clare.
"El Arte en el Niño de Edad Preescolar".
Aconagua Ediciones y Publicaciones, S.A.
México, D.F. 1978. 200 Pp.

7. CUELLA, Hortensia.
"El niño como persona".
Editorial Minos.
México. 1990. 215 Pp.

8. DAVIS, SCOTT.
"Estrategias para la creatividad".
Tr. Alejandra Bertorini.
Paidós
Buenos Aires, Argentina. 1980. 354 Pp.

9. "Enciclopedia de la Psicología Oceano".
Diccionario. Tomo 6.
Ediciones Océano, S.A.
Barcelona, España. P. 75 y 76.

10. GARCIA HOZ, Víctor.
"Principios de Pedagogía Sistemática".
Novena Edición
Madrid, España. 1978. 670 Pp.

11. HENDRICK, Joanne.
"Educación Infantil 1: Dimensión Física, Afectiva y Social".
Ediciones CEAC.
Barcelona, España. 1990. 224 Pp.

12. HENDRICK, Joanne.
"Educación infantil 2: Lenguaje, Creatividad y Situaciones Especiales".
Ediciones CEAC.
Barcelona, España. 1990. 212 Pp.

13. HERFELDER, Cinthia.
"Las Lecturas de tus Hijos".
Ediciones Palabra.
México. 1987. 72 Pp.

14. JAOUI, Hubert.
"Claves para la Creatividad".
Ed. Diana.
México. 1979. 236 Pp.

15. LOWENFELD, Viktor.
"Desarrollo de la Capacidad Creadora".
Tr. Alfredo M. Ghioldi.
Editorial Capelus.
Buenos Aires. 1961. 284 Pp.

16. MARIN IBAÑEZ, Ricardo.
"La Creatividad".
CEAC.
Barcelona, España. 1980. 168 Pp.

17. MAYESKY, NEWMAN y WLODKOWSKI, R.J.
"Actividades Creativas para Niños Pequeños".
Tr. Sylvia López de Sarmiento.
Editorial Diana.
México, D.F. 1978. 241 Pp.

18. MICO BUCHON, J.L. S.I.
"Teoría y Técnicas Literarias".
Editorial Casals.
Barcelona. 1964. 655 Pp.

19. MOREU LACRUZ, P. Esteban.
"Fundamentos de Cultura Literaria".
Segunda Edición.
IHS
México. 1971. 368 Pp.

20. NOVAES, María Elena.
"Psicología de la Aptitud Creadora".
Tr. Elena Haydeé Duartz.
Kapelusz.
Buenos Aires. 1973. 92 Pp.

21. NOVO/STUDIO
"Curso de Técnicas de Expresión".
Bibliograf, S.A.
Barcelona. 1973. 304 Pp.

22. "Pequeño Larousse Ilustrado".
Larousse Editores.
México. 1982. P. 284.

23. PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA
EDUCACIÓN PRIMARIA.
"Documento Rector y Antología de Textos Capacitación Inicial".
México. 1990. 207 Pp.

24. PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
"El maestro de Actividades Culturales y la Práctica docente".
México. 1990. 260 Pp.
25. PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
"Módulo de Literatura".
México. 1990. 113 pp.
26. PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
"Módulo Pedagógico".
México. 1990. 243 pp.
27. PRINCE, George M.
"La Práctica de la Creatividad: un Manual para Resolver el Problema de Grupos Dinámicos".
Tr. Rosa María R. de Fuentes.
Ed. Diana.
México. 1980. 197 Pp.
28. RATHS, L.E. y otros.
"Cómo Enseñar a Pensar".
Tr. Leonardo Wadel y León Mirilas.
Paidós Studio.
México, D.F. 1991. 470 Pp.
29. RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro.
"Manual de Creatividad: los Procesos Psíquicos y el Desarrollo".
Segunda Edición.
Ed. Trillas.
México. 1989. 143 Pp.

30. RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro.
"Psicología de la Creatividad".
Editorial Pax.
México. 1989. 131 Pp.
31. SANCHES, Margarita.
"Desarrollo de Habilidades del Pensamiento: Creatividad"
Ed. Trillas.
México. 1993. 200 Pp.
32. SASTRIAS DE PORCEL, Martha.
"Cómo Motivar a los Niños a Leer".
Editorial Pax
México, D.F. 1992. 180 Pp.
33. SEFCHOVICH, Galia y WAISBURD, Gilda.
"Hacia una Pedagogía de la Creatividad".
Segunda Edición.
Ed. Trillas.
México, D.F. 1987. 131 Pp.
34. TORRANCE, E. Paul.
"Desarrollo de la Creatividad del Alumno".
Librería del Colegio.
Buenos Aires, Argentina. 1970. 43 Pp.

TESIS
arttek
... Las mejores!!

TESIS • ENCUADERNADOS
FINOS Y RUSTICOS

AV. AMERICAS No. 880 Esq. Colomos
Tel. 817-07-07
Guadalajara, Jal.

AV. UNION No. 135 Esq. López Cotilla
Tel. 616-62-71
Guadalajara, Jal.