

Licenciatura en Educación Inicial

Plan de Estudios 2022

Estrategia Nacional de Mejora
de las Escuelas Normales

Programa del curso

Artes plásticas y visuales

Cuarto semestre

Primera edición: 2023

Esta edición estuvo a cargo de la Dirección General
de Educación Superior para el Magisterio
Av. Universidad 1200. Quinto piso, Col. Xoco,
C.P. 03330, Ciudad de México

D.R. Secretaría de Educación Pública, 2022
Argentina 28, Col. Centro, C. P. 06020, Ciudad de México

Trayecto formativo: **Formación pedagógica, didáctica e interdisciplinar**

Carácter del curso: **Currículo Nacional** Horas: **6** Créditos: **6.75**

Índice

Propósito y descripción general del curso.....	5
Cursos con los que se relaciona.....	8
Dominios y desempeños del perfil de egreso a los que contribuye el curso.....	10
Estructura del curso.....	12
Orientaciones para el aprendizaje y enseñanza	13
Sugerencias de evaluación.....	15
Unidad progresiva de aprendizaje I. Acercamiento a las expresiones plásticas y visuales y su relación con la primera infancia.....	19
Unidad progresiva de aprendizaje II. Didáctica de las artes visuales y plásticas en la Educación inicial.....	41
Evidencia integradora del curso	57
Perfil académico sugerido.....	59
Referencias de este programa	60

Propósito y descripción general del curso

Propósito general

Que el estudiantado normalista fortalezca la sensibilidad, percepción estética e imaginación a través de la exploración de las distintas expresiones de las artes visuales y plásticas. Se busca que el estudiantado propicie las primeras experiencias artísticas en los niños, niñas y bebés de 0 a 3 años, contribuyendo en su desarrollo afectivo, social y creativo, motivando su expresión a través de las artes.

Antecedentes

El arte como una necesidad de expresión inherente al ser humano, permite el desenvolvimiento de la imaginación, creatividad y el desarrollo integral individual y colectivo, posibilitando experiencias estéticas, así como la valoración de las expresiones artísticas.

Desde el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana está orientado en recuperar el valor formativo de las experiencias estéticas a partir de las manifestaciones culturales y producciones artísticas.

La Fase 1, (Educación Inicial) se caracteriza por la experimentación estética y artística que permita a los niños, niñas y bebés de 0 a 3 años conocer la variedad estética, desarrollar ideas creativas propias y construir una visión estética del mundo, en la comunidad a la que pertenecen.

De acuerdo con la fase 1, la experimentación estética forma parte del aprendizaje de la diversidad y el respeto a la propia personalidad y expresión, lo que se busca favorecer es la circulación de todas las formas estético-culturales que conviven en las comunidades. Cuando las niñas y niños realizan experiencias artísticas, transforman el mundo en que vivimos, la apropiación de esas experiencias les da un lugar creador en la comunidad y potencia su confianza en su proceso de aprendizaje.

En edades tempranas al goce y producción visual y plástica, tiene la virtud de ampliar su espectro reflexivo y emocional, son experiencias que permiten al individuo que plantee preguntas sobre sus emociones, sentimientos, sensaciones, así como cultivar la creatividad.

La dimensión estética contribuye a la formación de ciudadanos tolerantes y sensibles ante las diversas manifestaciones culturales.

Desde este marco se debe reflejar un andamiaje entre las infancias, el arte y la educación, para ello, la formación del estudiantado normalista debe ir encaminada a promover la valoración de las manifestaciones culturales y artísticas de las niñas, niños y bebés de 0 a 3 años, las familias y comunidad, mediante prácticas artístico-pedagógicas, con el uso de diferentes lenguajes artísticos, ampliando su capacidad de asombro y sensibilidad, capaces de generar experiencias estéticas enriqueciendo el mundo de la primera infancia de manera integral.

Descripción

El curso Artes plásticas y visuales se ubica en el cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Inicial. Tiene una carga académica de seis horas a las que corresponden 6.75 créditos, para desarrollarse en 18 semanas.

El curso contribuye al perfil de egreso al propiciar en el estudiantado el reconocimiento de la diversidad cultural, valorar y reflexionar sobre las expresiones artísticas de su cultura, la de las familias y la comunidad y a reconocerse como un ser sensible y creativo que se comunica desde los lenguajes artísticos capaz de utilizarlos, para el desarrollo integral de niñas, niños y bebés, desde el enfoque de la intercultural crítica.

En el curso se tiene en cuenta que el arte es una necesidad inherente al ser humano, en donde resulta ser un eslabón entre la razón y la imaginación, por lo tanto es necesario en un primer momento, favorecer las experiencias estéticas desde las diversas manifestaciones culturales y producciones artísticas promoviendo el pensamiento crítico y reflexivo, y en un segundo momento aportando al desarrollo integral de la primera infancia a través de diferentes estrategias para potenciar las distintas formas de expresarse de las y los infantes, cultivando su capacidad creadora e imaginación.

Durante el desarrollo del curso se resalta la importancia de que el arte ofrece a la primera infancia la oportunidad de generar experiencias vivenciales que les permita experimentar creativamente para potenciar su sentido estético y su construcción como seres sensibles. En este sentido, se busca que durante el desarrollo del curso se establezcan pautas para que a través de la propuesta de un Laboratorio artístico que involucra a las y los infantes, agentes educativas, madres y padres de familia y a la comunidad, con el propósito de ofrecer experiencias activas en donde puedan explorar y experimentar los diferentes materiales y expresarse con los lenguajes del arte.

Los contenidos que integran el curso están distribuidos en dos unidades de aprendizaje.

Unidad de aprendizaje I. Acercamiento a las expresiones plásticas y visuales y su relación con la primera infancia.

En la primera unidad se parte desde la mirada del arte a través de las expresiones plásticas y visuales, cómo se da la construcción del pensamiento y la experiencia artística en Agentes educativos y cómo estas experiencias contribuyen a la primera infancia al desarrollo integral, al experimentar y explorar libremente, los materiales y espacios, a través de los sentidos, favoreciendo la capacidad creadora e imaginativa, enfatizando que cada infante se desarrolla de diversas maneras de acuerdo a las experiencias vividas.

Unidad de aprendizaje II. Didáctica de las artes visuales y plásticas en la Educación inicial

En la segunda unidad se establece que a partir de las experiencias visuales y plásticas desde los diferentes enfoques didácticos se implementan estrategias que contemplen la importancia de potenciar la creatividad, sensibilidad la expresividad y el sentido estético.

Para el desarrollo del curso se sugiere trabajar en la modalidad de seminario-taller que promueve la participación activa del estudiantado, en la construcción y reconstrucción de su proceso de aprendizaje y el, (la), docente como facilitador. Se busca promover la investigación como herramienta para profundizar en el conocimiento, comprender e interpretar las diversas realidades, a través de estrategias de documentación relevantes y pertinentes, permitiendo desarrollar habilidades básicas necesarias en investigación, así como la incorporación de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD).

Cursos con los que se relaciona

El curso **Artes plásticas y visuales** permite la transversalidad desde lo multidisciplinar, al integrar la apreciación artística, la corporeidad y la estimulación de los sentidos para el desarrollo armónico del ser, de manera implícita y explícita este curso se relaciona con la mayoría de los cursos de la malla curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Inicial; sin embargo, de manera directa se relaciona con:

Desarrollo y aprendizaje en la primera infancia. Este curso de primer semestre analiza los procesos de desarrollo integral de las niñas, niños y bebés de 0 a 3 años para identificar y considerar las diferencias individuales. El arte puede ser una forma cotidiana de relación con el mundo, desde el nacimiento, las y los niños manifiestan una curiosidad innata, una exploración en potencia, a la espera de situaciones para estimularla. Todo lo que el medio le ofrece es para el niño, la niña, una ocasión de creación.

Neurociencias en la primera infancia. Curso ubicado en el segundo semestre que propicia el análisis, reflexión y comparación acerca de la organización y funcionamiento del sistema nervioso en el desarrollo de los procesos de aprendizaje y la influencia de su contexto, así como de las capacidades intelectuales en los niños, niñas y bebés. A través de la observación se producen los primeros reconocimientos de los objetos, sus cualidades, sumándose al repertorio conocido o por conocer.

Las artes visuales coadyuvan a observar, crear imágenes mentales y almacenar en la percepción informaciones que permitirán inferir propiedades de las cosas, sentimientos, paisajes, etc. También, a partir de lo que observamos, surgen las asociaciones, el pensamiento y la imaginación se ponen en marcha. La observación implica detenimiento, intencionalidad, moviliza todos los sentidos y funciones cognitivas.

Estimulación y desarrollo de habilidades comunicativas. En este curso del segundo semestre, se analiza qué es la estimulación y la competencia comunicativa, cuáles son los requisitos prelingüísticos y los componentes del lenguaje para que puedan proponer estrategias que estimulen y enriquezcan su comunicación cotidiana con las personas que lo rodean. A través de las diferentes expresiones artísticas (modelar, pintar, lectura de imágenes, bailar, dibujar, cantar, entre otros) el niño, la niña, podrá expresar y compartir lo que piensa y siente de lo que están apreciando. Observar, describir, compartir y crear, son procesos que movilizan todos los sentidos, funciones cognitivas, las emociones y competencias comunicativas.

Juego: estrategia pedagógica en la primera infancia. Este curso del tercer semestre es fundamental por ser un derecho propio de la infancia y un elemento transversal en la educación inicial, que proporciona herramientas indispensables para la vida. El juego es un medio de expresión que invita a las y los infantes a relacionarse con los otros, a descubrir, imaginar, explorar y a crear significados. Juego y arte, por lo tanto, se vinculan para convertirse en un recurso y una condición necesaria para el desarrollo integral en la primera infancia.

Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos. Curso correspondiente al trayecto de Prácticas profesionales y saber pedagógico del cuarto semestre, que sitúa al estudiante en el espacio de intervención pedagógica y didáctica donde habrá de movilizar los saberes obtenidos en los contenidos disciplinares de la Licenciatura. En ese sentido se establece una relación estrecha con la asignatura de Artes plásticas y visuales porque permite aplicar, reflexionar y sistematizar lo aprendido durante el semestre.

Responsables del codiseño del curso

Este trabajo fue realizado por Selene Juárez Ramírez, Elda Idalia Juárez Titla, Claudia Castellanos Castro, del Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”, de Puebla. María Teresa Fuentes Vera, Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez, Zonia Cristina Hernández Alemán Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez, Xochitl Patricia Solorio Páez, Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Juárez. Veronica Lara Torres Escuela Normal Preescolar “Profra. Francisca Madera Martínez” del estado de Tlaxcala, Mtro. Marcos Antonio Meléndez Valles, Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua, Mtra. Celia Holguin Contreras, Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua. El acompañamiento y asesoría curricular, estuvo a cargo de especialistas en diseño curricular pertenecientes a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a saber: Julio César Leyva Ruíz, Gladys Añorve Añorve, María del Pilar González Islas, Sandra Elizabeth Jaime Martínez y Marisol Martínez Villarreal.

Dominios y desempeños del perfil de egreso a los que contribuye el curso

Perfil general

- Hace intervención educativa mediante el diseño, aplicación y evaluación de estrategias de enseñanza, didácticas, materiales y recursos educativos que consideran a la alumna, al alumno, en el centro del proceso educativo como protagonista de su aprendizaje.
- Hace investigación, produce saber desde la reflexión de la práctica docente y trabaja comunidades de aprendizaje para innovar continuamente la relación educativa, los procesos de enseñanza y de aprendizaje para contribuir en la mejora del Sistema Educativo Nacional.
- Tiene pensamiento reflexivo, crítico, creativo, sistémico y actúa con valores y principios que hacen al bien común promoviendo en sus relaciones la equidad de género, relaciones interculturales de diálogo y simetría, una vida saludable, la conciencia de cuidado activo de la naturaleza y el medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, y la erradicación de toda forma de violencia como parte de la identidad docente.

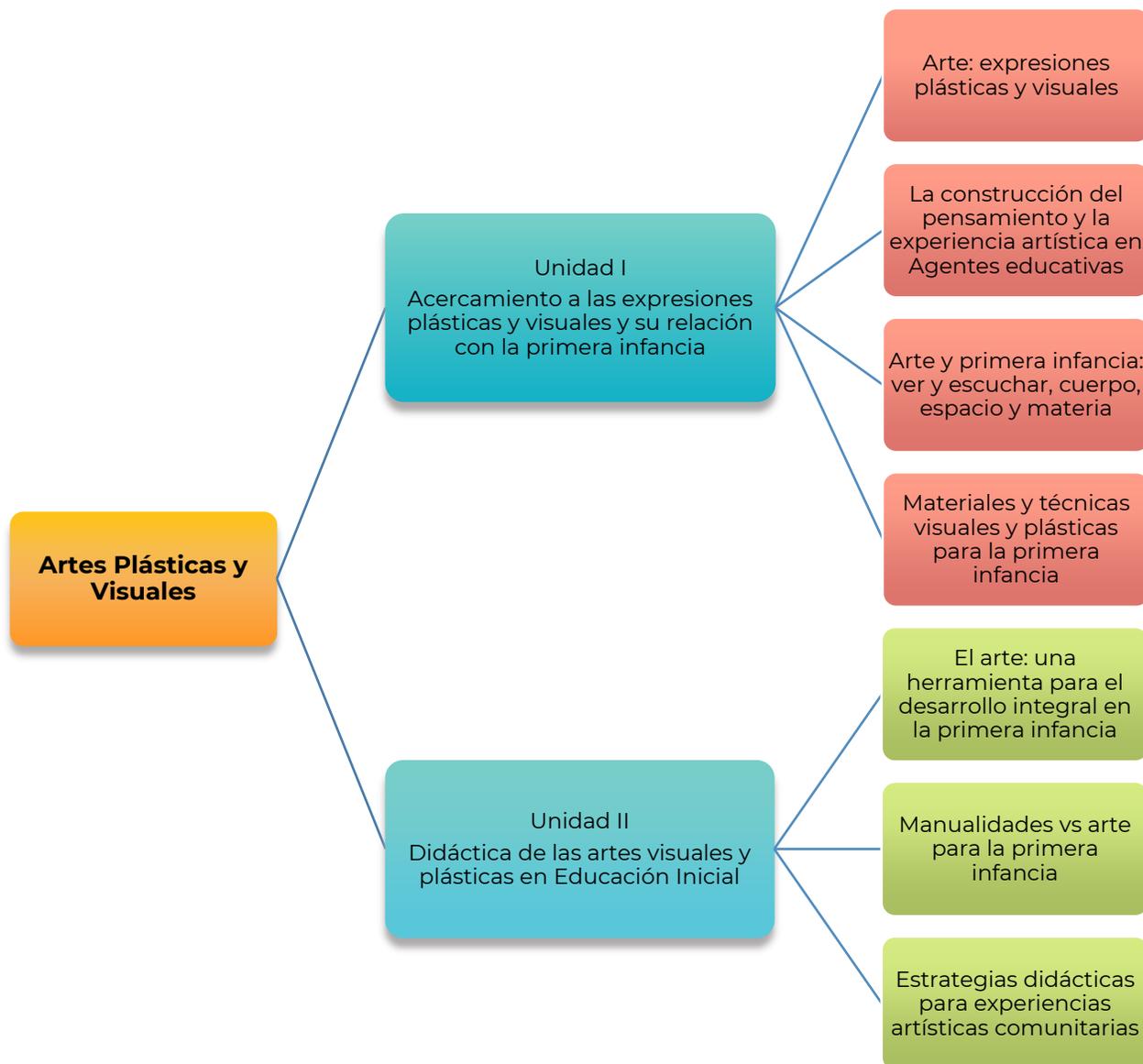
Perfil profesional

Actúa con principios éticos, con un enfoque humanista, en el marco de los derechos de las niñas y niños ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional.

- Genera procesos educativos basados en el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de distintos contextos socioculturales y escenarios en los que se atiende a la primera infancia, e integra, a su trabajo pedagógico, las cosmovisiones, saberes comunitarios y conocimientos disciplinarios y tecnológicos que le permiten crear ambientes de aprendizaje equitativos, inclusivos y colaborativos.
- Valora y reflexiona sobre las expresiones artísticas de su cultura, la de las familias y comunidad con la que trabaja y se reconoce como un ser sensible y creativo, que se comunica desde los lenguajes artísticos, capaz de utilizarlos, para el desarrollo integral de niñas, niños y bebés, desde el enfoque de la intercultural crítica.

- Desarrolla la sensibilidad por las manifestaciones pluriculturales, los lenguajes artísticos y la literatura, para generar espacios de observación, expresión y apreciación artística y literaria en la primera infancia.
- Valora la riqueza de las lenguas y las expresiones artísticas de su cultura y de otras, para fortalecer su identidad personal y colectiva, concibiéndose como un ser sensible que se comunica creativamente a través del arte.
- Promueve la expresión de la música, teatro, danza, artes visuales y literatura, como manifestación artística y cultural, para el desarrollo socioemocional de niñas, niños y bebés, desde un enfoque intercultural crítico en un ambiente de respeto y empatía en la alteridad.
- Reconoce la importancia de la lengua y del relato, para garantizar el acceso al lenguaje propio y poético como medios de expresión y comunicación.
- Propicia ambientes de libertad para estimular la creatividad individual y colectiva.
- Reconoce y fomenta el plurilingüismo en el desarrollo de ambientes de aprendizaje que atiendan, respeten y aprecien los múltiples rostros de la diversidad y sus epistemes.

Estructura del curso

Orientaciones para el aprendizaje y enseñanza

El curso de Artes plásticas y visuales recupera saberes de cursos anteriores y se relaciona directamente con algunos cursos del cuarto semestre. Metodológicamente, contempla el enfoque de género y derechos humanos, la interculturalidad crítica y la atención a la diversidad, el desarrollo socioemocional y la inclusión a través de las artes.

Considerando la naturaleza, características del curso y sus unidades de aprendizaje, se propone como modalidad de trabajo el seminario-taller.

El seminario tiene como finalidad formativa, comprender la importancia del arte en el desarrollo cognitivo y afectivo del estudiantado y apropiarse de herramientas básicas para usar los diversos lenguajes artísticos en el diseño de ambientes formativos para la primera infancia, poniendo en juego los conocimientos adquiridos y su creatividad.

Como taller se sugiere el diseño y elaboración de determinados productos como creaciones artísticas propias, ambientes de aprendizaje basados en el arte, laboratorios artísticos e investigaciones sobre los temas que se abordan y otras que el docente titular proponga. El estudiantado se convierte en protagonista de su propio aprendizaje y proceso creativo, gracias a que dicha forma de trabajo se lleva a cabo a través de la estimulación y motivación, prácticas que permiten experimentar y socializar de forma individual o grupal.

Es importante que cada docente titular, maneje los contenidos y adopte el rol de facilitador de conocimientos y experiencias, con el fin de establecer ambientes de aprendizaje dinámicos y armónicos, basados en el respeto, la escucha activa, la participación de todos y todas, la socialización de saberes y experiencias y el respeto a las diferencias que permitan el logro de los propósitos del curso y los dominios y desempeños del perfil de egreso de la Licenciatura en educación inicial.

Se pondrán en juego las habilidades de investigación, búsqueda y selección de materiales para el análisis de la bibliografía de cada unidad de aprendizaje, a través del manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y a las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC).

Para favorecer la adquisición, construcción y fortalecimiento de los saberes del estudiantado se recomiendan las siguientes estrategias centradas en el aprendizaje:

Aprendizaje por proyectos.

Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que el estudiantado se involucra de forma activa y colaborativa en la co-construcción de proyectos áulicos, institucionales o comunitarios, que dan respuesta a problemas o necesidades identificadas en el contexto social, educativo o académico.

Aprendizaje en servicio

Es una estrategia de enseñanza experiencial y situada que une el aprendizaje con el compromiso social. Es aprender haciendo en servicio, para y desde la comunidad, donde las y los participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con el fin de mejorarlo, partiendo de acciones educativas organizadas e intencionalmente estructuradas que promueven aprendizajes basados en relaciones de colaboración, reciprocidad y respeto a la multiplicidad de rostros de la diversidad. Se aprende a ser competente siendo útiles a los demás.

Aprendizaje colaborativo

El Aprendizaje colaborativo es una estrategia de aprendizaje, cuya característica principal es el reconocimiento de la heterogeneidad como fuente de nuevos aprendizajes, donde el estudiantado, en equipos reducidos desarrolle el pensamiento crítico, reflexivo y analítico. Así mismo esta estrategia impulsa la autonomía del aprendizaje, provoca la responsabilidad individual y colectiva de su formación y favorece la resolución de conflictos a través del diálogo. Los maestros y maestras crearán espacios para promover una práctica reflexiva.

Perspectiva lúdica en el diseño de actividades

El juego espontáneo y por consignas representan ventajas y oportunidades para desarrollar conocimientos, habilidades y sensibilidad que serán valiosos para el ejercicio profesional y el trayecto de vida, el juego es una estrategia didáctica ideal para el manejo de situaciones, resolución de problemas, trabajo en equipo y gozo por la vida. Ser espontáneos, auténticos, con iniciativa y creativos fortalecen el saber ser y el saber convivir.

Sugerencias de evaluación

La evaluación es integral , formativa y auténtica, busca evaluar lo que se hace, así como identificar el vínculo de coherencia entre lo conceptual y lo procedural, entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y situación determinados, o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas de actuación (Díaz Barriga, 2006).

Como parte del desarrollo del pensamiento reflexivo y de los procesos de autorregulación en el estudiantado, se recomienda incorporar la autoevaluación, coevaluación o la heteroevaluación porque brindan oportunidades para la retroalimentación e identificar los progresos o aquellos aspectos que se necesitan fortalecer para el logro del perfil de egreso.

Por lo tanto se busca que el estudiantado sea consciente y se haga responsable de su propio aprendizaje, de sus potencialidades y limitaciones cognitivas, identificar aquellas estrategias que le resultarán efectivas, en este sentido se propone incorporar la metacognición que controla y regula los procesos cognitivos, e incluir alguna de las siguientes modalidades:

Metamemoria, hace referencia a que el estudiantado utilice estrategias para el registro, almacenamiento, la organización y recuperación de la información y aplicarlas en el proceso de aprendizaje.

Metacomprensión, está relacionada cuando el estudiantado es consciente de su capacidad para comprender y utilizar uno o más conceptos, y las estrategias que se ponen de manifiesto para lograrlo.

Metapensamiento, se refiere a generar consciencia de su propio pensamiento, es decir enfocarse en el cómo pensar y no en qué pensar, implica la reflexión, en volver sobre sí mismo y el autocontrol.

Evidencias de aprendizaje

Las evidencias propuestas reflejan los aprendizajes que requieren habilidades cognitivas y ejecuciones complejas, desarrollar tareas auténticas que representen los contenidos abordados durante las dos unidades de aprendizaje, así como habilidades enfocadas en los aprendizajes más importantes, como docente se debe proporcionar el apoyo necesario para que el estudiantado comprenda y realice las actividades de aprendizaje, comunicar con claridad las expectativas de ejecución en términos de criterios de desempeño, generar las condiciones e instrumentos que permitan registrar el avance del estudiantado

y generar espacios de reflexión en torno a los aprendizajes logrados, de retroalimentación y propuestas para la mejora.

El tipo de evidencias que se sugieren están definidas por criterios de evaluación que ofrecen una lectura sobre los dominios de saber, desempeños y habilidades del estudiantado a nivel personal y colectivo. Por lo que la evaluación cumple dos funciones, la formativa que da seguimiento a procesos de aprendizaje paulatinos y graduales y sumativa, de acreditación de aprendizajes que establece cohortes acerca de lo que el estudiantado tiene que demostrar con productos o desempeños.

Con base en lo anterior, se identifican dos tipos de evidencias de aprendizaje a desarrollar:

Evidencias de producto, que son elaboraciones concretas que resultan del desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, tales como los organizadores gráficos, planeaciones didácticas, escritos, entre otros.

Evidencias de desempeño, que se refieren al comportamiento del futuro docente en una situación específica y se obtiene de la observación directa de este, por ejemplo, presentaciones orales, entrevistas, prácticas, etcétera.

Es importante mencionar que la evidencia propuesta en cada unidad de aprendizaje abonará a la evidencia integradora del curso, el estudiantado estructurará un “Laboratorio artístico” dirigido a agentes educativas, padres y madres de familia y a la comunidad en general, que refleje un espacio de descubrimiento, creativo, de resolución de problemas, que permita la experimentación, el intercambio y construcción de la comunidad, considerando la pluralidad cultural y estética.

De esta manera se alcanzan los desempeños que el estudiantado debe tener, referentes a valorar y reflexionar sobre las expresiones artísticas de su cultura, diseñar planeaciones didácticas con enfoque inclusivo, incorporar recursos metodológicos y medios idóneos para la investigación, al incorporar las TICCAD y finalmente desarrollar la sensibilidad por las manifestaciones pluriculturales, los lenguajes artísticos para generar espacios de observación, expresión y apreciación artística en la primera infancia.

En caso de emergencia (pandemia, terremotos, incendios, inundaciones, entre otras) se recomienda optar por las microclases, para ello, podrán consultar el siguiente material: Mora, G. (2021). “Videoclases” para la formación docente. Revista Iberoamericana de Docentes. Recuperado de: <http://formacionib.org/noticias/?Videoclases-para-la-formacion-docente>.

A continuación, se presenta el concentrado de evidencias que se proponen para este curso, en la tabla se muestran cinco columnas, que, cada docente titular o en colegiado, podrá modificar, retomar o sustituir de acuerdo con los perfiles cognitivos, las características al proceso formativo y contextos del grupo de normalistas que atiende.

Unidad de aprendizaje	Evidencias	Descripción	Instrumento	Ponderación
Unidad 1	Video informativo. Registro visual y descriptivo.	Video dirigido a las familias y comunidad que explique la importancia de las expresiones plásticas y visuales para favorecer la sensibilidad, capacidad creadora, imaginación, la percepción y el goce estético en la primera infancia. Registro visual y descriptivo considerando la experiencia de ser espectadoras a partir de la visita presencial o virtual a un museo o galería, seleccionando un tipo de expresión de arte visual o plástica, y evidenciando la percepción, goce estético, interpretación y resignificación de obras. productoras: selección de las obras artísticas creadas en las sesiones, como parte de una exposición colectiva.	Rúbrica	50%
		Enfoque de la propuesta: deberá tomar en cuenta una metodología	Rúbrica	

Unidad 2	Propuesta de instalación artística didáctica-pedagógica.	<p>pertinente para su comunidad, estas puede ser: arte comunitario, Reggio Emilia o pedagogía Waldorf.</p> <p>Arte plástico y visual:</p> <p>A partir de elegir una dimensión y diferentes materiales, generarán experiencias con la plástica o lo visual, propicio para que se trabaje en la primera infancia.</p> <p>Registro del proceso:</p> <p>Registro visual y argumentativo sobre la propuesta de la experiencia artística para presentarlo en plenaria.</p>		
Evidencia integradora	Laboratorio artístico	Diseñar un laboratorio artístico, desde la perspectiva del Atelier, de acuerdo con el enfoque de la pedagogía Reggio Emilia, dirigido a niños, niñas y bebés, de 0 a 3 años, y su familia, en el que sea posible la convergencia de los diferentes lenguajes artísticos, con el fin de estimular las diferente áreas del desarrollo en la primera infancia.	Rúbrica	50%

Unidad progresiva de aprendizaje I. Acercamiento a las expresiones plásticas y visuales y su relación con la primera infancia

Presentación

En esta unidad el estudiantado normalista valorará la importancia de la construcción del pensamiento y la experiencia artística en agentes educativos que trabajan con infantes de 0 a 3 años. Esto implica entender la relación de los individuos con el arte, desde el doble papel, como espectadores y productores. Para facilitar esta experiencia, es necesario partir del análisis personal de la relación de cada estudiante con el arte, primero desde la postura como espectador, en donde la apreciación de las obras implica la conexión con la innata capacidad de asombro, que conlleva a experimentar el goce estético ante los múltiples estímulos cargados de simbolismos definidos por el autor. Por otra parte, en el rol de productor, el estudiantado requiere experimentar propuestas que movilizan su pensamiento creativo, su sensibilidad y su capacidad de expresión, a través de los diferentes lenguajes artísticos, conociendo sus códigos de composición, la funcionalidad de los materiales, así como la esencia de cada género, tomando como referencia ejemplos de artistas y sus propuestas, a partir de la época contemporánea. En ese sentido, se preparará a los agentes educativos para ser facilitadores de experiencias que fomenten la percepción, el asombro y el goce estético en las y los niños pequeños. Asimismo, valorarán la importancia de proporcionar entornos multisensoriales estimulantes, sugerentes y provocadores que despierten la curiosidad y promuevan la sensibilidad y la apreciación estética que favorece el desarrollo integral desde la edad temprana.

Propósito

Que el estudiantado normalista reconozca y argumente la importancia que tienen las expresiones plásticas y visuales en su formación y para la primera infancia, considerando como punto de partida el acercamiento a experiencias artísticas que propicien el desarrollo de la sensibilidad, el goce estético y la apreciación de las artes.

Contenidos

Arte: expresiones plásticas y visuales

- Expresión plástica y visual contemporáneas

El acercamiento a las expresiones artísticas, específicamente artes plásticas y visuales resulta pertinente como punto de partida en esta inmersión al arte. Este curso. Aborda los distintos conceptos que hay del arte contemporáneo, permitirá tener un bagaje primario para el estudiantado, que reconocerá que el arte tiene múltiples manifestaciones en el mundo contemporáneo y una de ellas son la expresión plásticas y visuales, las que abarcan corrientes, exponentes y obras que serán recorridas en este curso.

Dado que el universo del arte es muy vasto, en este curso se tomará como referencia para fines de acercamiento en este semestre, el arte contemporáneo, el cual es un acto creativo, que genera una ruptura con el pasado y da comienzo al nuevo futuro. En el periodo contemporáneo se encuentran movimientos artísticos como el fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, neoplasticismo, el dadaísmo, surrealismo. Son los *ismos* que, a inicios del siglo XX, transforman la idea de arte, belleza y estética. Se identifican, además de la pintura y escultura, otras disciplinas como el vídeo, la instalación, el performance, etc.

La construcción del pensamiento y la experiencia artística en Agentes educativos

La construcción de la experiencia artística está propuesta como un acercamiento con el arte desde dos aristas, la primera es como espectadores y en segunda como productores. Identificando que en ambos tienen características, que el estudiantado conocerá a partir de un recorrido teórico.

- Espectadores: asombro, percepción y goce estético

Entendiendo el asombro como “la impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado”, tomando como referencia este concepto, se espera que el estudiantado transite esta acción dentro de su proceso como espectadores de las plásticas y visuales. En cuanto a la percepción y el goce estético partimos del punto en que no todos y todas vemos lo mismo, debido a que “el arte es metacognitivo pues la obra de arte invita a reflexionar sobre el proceso de su creación, sobre la intención del creador y la cultura en la que se presenta o pretende afectar” ello propicia que la experiencia estética sea algo personal. Con base en estas propuestas se abordará este contenido.

- Productores: Interpretación y resignificación de obras

Al haber transitado por estas primeras acciones, se propone que el estudiantado valore la posibilidad de interpretar obras artísticas y visuales, desde una segunda mirada, así como lograr la resignificación de las obras, logrando ubicarlas en su contexto dentro de las corrientes artísticas, así como en su tiempo histórico. Transitando hacia la reflexión, resignificación y producción de obras plásticas y visuales.

Arte y primera infancia: ver y escuchar, cuerpo, espacio y materia

- Relación arte y primera infancia para el desarrollo integral de niños, niñas y bebés de 0 a 3 años

El arte ofrece a la primera infancia la oportunidad de generar experiencias vivenciales que les permiten experimentar creativamente, hacen crecer su capacidad de abstracción e ideación, realizan asociaciones, se vuelven más sensibles y perceptivos. La experiencia con el arte permite que las y los infantes sean libres, creen y exploren las cualidades de los objetos a través de los sentidos, que cultiven su capacidad imaginativa, la cual adquiere una función de gran importancia como medio de ampliar su mundo sensorial, resaltando que cada infante se desarrolla de diversas maneras, de acuerdo a las experiencias vividas.

Tomar en cuenta que la **imaginación** constituye una condición absolutamente necesaria para casi toda función del cerebro humano. Es una forma de encontrar nuevos sentidos y significados, permite crear imágenes alternas de la realidad, generar y acumular nuevas experiencias que alimentan la expresión de sentimientos, emociones, la fantasía, la **capacidad de crear**, transformar y materializar ese mundo imaginativo en objetos e imágenes reales.

Y que la experimentación sensorial se forma y transforma a lo largo de la vida, la capacidad de sentir y **percepción** de las y los infantes es a través de la información que reciben por medio de las imágenes, sonidos, sensaciones, al estar en contacto con la cultura, las formas de relacionarse y comunicarse con los otros, estas experiencias fundamentales para el desarrollo de la primera infancia, les ayuda a comprender gradualmente el mundo exterior y generar **experiencias estético-expresivas** que serán el motor de nuevos aprendizajes.

Ver y escuchar: deconstrucción y educación de la cultura visual

Al comenzar con esta postura dentro del arte, se abordará un proceso de deconstrucción en la mirada que hemos desarrollado sobre lo visual, teniendo en cuenta que la deconstrucción se refiere a, así como propiciar una cultura visual, partiendo que “como educadores en el campo de las artes visuales,

estamos relacionados con artefactos que son, en primer lugar, representaciones visuales y, en segundo lugar, que constituyen posicionalidades y discursos, a través de actitudes, creencias y valores, es decir, que median significación”.

Cuerpo: performance, happening, danzas, trajes y máscaras en la cultura popular mexicana

Continuado con esta exploración de formas expresivas del arte, desde la propuesta de reconocer el cuerpo como un espacio en movimiento, transformación y recreación permanente en el arte, se retoman las expresiones como el performance, en el que “el cuerpo deviene espacio de resistencia y medio de expresión. Cuerpos que llevan a sus límites todos los sentidos para despertarlos nuevamente a la vida. Ritos de paso, iniciación a un nuevo estado de conciencia.”

La revisión de esta forma de expresión artística se vincula con el Arte popular mexicano, entendido como “El arte popular y las artesanías representan un entramado de tradiciones en la creación cultural de nuestros pueblos. Las artes populares y los oficios artesanales conjugan una amplia diversidad de materias primas, procesos técnicos y elementos simbólicos que materializan los saberes de sus creadores.” Teniendo en cuenta las múltiples representaciones de esta forma del arte, siendo una propuesta auténtica que retoma la cosmovisión, los ritos, etc, integra la danza, trajes y máscaras como elementos indispensables de la forma en que se entiende al mundo desde la mexicanidad.

En esta triada el happening se entiende como un “acontecimiento que corresponde a una acción en tiempo real que se considera obra de arte. Cuenta con una estructura abierta que da lugar a la improvisación de quienes participan y puede realizarse tanto en espacios institucionales del arte (galería y museos), como en espacios públicos y privados. Suele ser el resultado de un trabajo interdisciplinario que combina elementos de las artes visuales, del teatro y la música.” Será este último concepto el que complementará la importancia del cuerpo dentro de las diversas manifestaciones artísticas.

Es indispensable para el desarrollo de la niñas, niños y bebés la exploración del cuerpo desde el movimiento hasta las representaciones individuales o colectivas, mismas que la agente educativa, el agente educativo, propiciará tomando como referencia estas expresiones artísticas.

Espacios: tridimensionalidad en las corrientes artísticas contemporáneas: instalación, arte digital, construcción, tapetes, muralismo, cartonería, collage, escultura

El espacio en el arte es un elemento de suma importancia y, específicamente, en el caso de la primera infancia, se requiere que sea el lugar donde se abran las múltiples posibilidades para las interacciones de las y los infantes con sus iguales, con el adulto, con los materiales y con el espacio en sí mismo. Es necesario entenderlo como un lugar versátil, provocador, expectante, sensible, transformable, dinámico, cambiante, con una organización estética propia, que permita a las niñas, niños y bebés momentos de construcción, creación autónoma y manipulación de distintos materiales. Se requiere que el espacio los invite a explorar, aprender, investigar, imaginar, jugar, descubrir.

Estas acciones los convierten en espacios, que además de ser material artístico, son considerados como educativos. Para su diseño y acondicionamiento, de acuerdo con la multiplicidad de funciones, se tienen que considerar los intereses, capacidades, necesidades, formas de aprender y todo lo que conforma el ambiente y el contexto del niño. En este espacio, el rol del adulto es ser un mediador que hace una exploración asistida, que consiste en ser facilitador de materiales que detonen acciones creativas en las y los infantes, y además, hacer preguntas constantes y reflexivas, que permiten a las niñas, niños y bebés, resolver problemáticas, buscar soluciones, y sobre todo, permitirles ser los protagonistas de su propio aprendizaje.

Dentro de las posibilidades para ofrecer experiencias de aprendizaje mediadas por el enfoque artístico, se tienen varias opciones. Una es la modificación de la percepción del espacio a través de un lenguaje artístico conocido como instalación.

De acuerdo con Toca (2019), las instalaciones artísticas surgen del arte contemporáneo entendiéndose estas como un conjunto de elementos provocadores dispuestos conscientemente en el espacio. Son propuestas revolucionarias frente al arte contemplativo que se practicaban en el momento de su aparición. Las instalaciones eliminan la idea de que el espectador es un mero observador de la obra creada para pasar a ser considerado un participante activo de esta. Es en este punto donde el creador de la instalación “quiere que el espectador penetre en el mundo que se le está ofreciendo, creándole una dimensión espacio-temporal totalmente nueva” (Díaz Obregón, 2003, p.124), en la cual pueda transitar, e incluso, transformar la misma. Es por ello por lo que cada instalación es única y está ligada a las personas que interactúen en ella, ya que “la instalación no se vuelve una obra de arte completa hasta que el espectador toma parte de ella” (Lemarroy, 2004, p.30).

La tridimensionalidad en el arte contemporáneo: los medios de expresión en tres dimensiones utilizan recursos plásticos perceptibles al tacto, la característica que lo define es la altura, anchura y profundidad, dentro de estas

expresiones se encuentra la escultura que consiste en modelar, esculpir o tallar materiales como la piedra, madera, entre otros. Retomar el Modelado como una técnica que permite manipular y dar forma a materiales blandos, por medio de diversas herramientas o con las manos, implica una representación tridimensional, la aprehensión y manipulación de los diversos materiales favorece el desarrollo sensorial, la creatividad, conocimiento, experimentación, descubrimiento, se puede trabajar con arcilla, barro, masas diversas, papel maché.

Con la primera infancia se pretende la experimentación sin límites de los materiales y espacios, que conozcan las cualidades de los objetos que les rodea, al tocarlos, palparlos a través de los sentidos, tener la libertad de explorar el espacio que invite al movimiento y al juego, transformación, e interacción, siendo un referente para que los infantes interpreten su entorno próximo, permiten la la creatividad, imaginación el desarrollo del pensamiento autónomo, comienzan a conocer el mundo que los rodea.

Materia: bidimensionalidad en las corrientes artísticas contemporáneas: Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Expresionismo abstracto, arte conceptual y gráfica popular (caricatura, grabado, fanzines, graffiti)

El arte bidimensional se caracteriza por tener dos dimensiones, largo y ancho, se carece de profundidad, sin embargo se puede representar a través de la perspectiva, generando luz y sombras, dentro de su campo conceptual se encuentra la pintura, dibujo, fotografía, grabado, vídeo.

Existen movimientos artísticos contemporáneos que retoman y renuevan el arte bidimensional como el Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Grabado y en la Gráfica popular mexicana con sus elementos gráficos, imágenes y letras en muros.

- **Collage**

El Collage implica la unión de distintos materiales, objetos, imágenes sobre un soporte, se pueden generar desde la representación bidimensional y tridimensional.

- **La representación de la bidimensionalidad en la primera infancia**

Alrededor del año y medio las y los infantes inician sus experiencias con el dibujo y la pintura, significando una experiencia de descubrimiento y goce, no le importa el resultado ni la representación fiel de las formas. “Los infantes adaptan

sus imágenes, representaciones a las condiciones del medio bidimensional” (Arnheim, R., 2006, p.209).

“Estos primeros grafismos son fundamentales dentro del proceso comunicativo del niño, ya que es el origen de la creación de su comunicación plástica”

(Andueza, M. et al., 2016, p. 240).

Materiales y técnicas visuales y plásticas en las primera infancia

El uso de diversos materiales brinda la oportunidad de desarrollar la curiosidad, y sus propias experiencias con la exploración física del color, texturas, formas, se articula la realidad y la fantasía, se manifiestan las emociones, la autonomía, se crea, indaga, observa, se da paso a las intenciones simbólicas y a la atribución de significados.

Identificar materiales, instrumentos, soportes y técnicas apropiadas que generen experiencias vivenciales ligadas con las artes visuales y plásticas es fundamental ya que niñas, niños y bebés de 0 a 3 años necesitan detenerse en los objetos, reconocer sus cualidades y propiedades, identificar sus preferencias y emociones y realizar manifestaciones artísticas propias de la imaginación y de su capacidad creadora.

Los materiales deben estar contemplados para la representación bidimensional (papeles, telas, pigmentos, etc.) y para la representación tridimensional (masillas, arcilla, barro, papel maché, objetos del contexto, etc.)

Estrategias y recursos para el aprendizaje

Arte: expresiones plásticas y visuales

- Expresión plástica y visual contemporáneas

Se propone que para dar inicio al curso, con el propósito de compartir los conocimientos previos del estudiantado, a partir de una actividad preliminar donde las y los estudiantes tengan la oportunidad de aportar sus experiencias con el arte, que se compartirá en plenaria.

Para continuar con este proceso introductorio, se propone retomar el texto “Algunas definiciones actuales del arte” de José García Leal y por equipos reflexionar sobre los conceptos como:

- ¿Qué es el arte? vs ¿Qué no es arte?

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte contemporáneo?
- ¿Qué son las artes plásticas y las artes visuales?
- ¿Qué busca el arte?

Para sistematizar la información se sugiere realizar un fichero conceptual en físico o digital, o también organizador gráfico para registrar lo indagado.

Con la intención de concluir la introducción al tema, se propone que el estudiantado realice una elaboración colectiva de un collage que responda a la siguiente interrogante: ¿Cuál y/o cómo ha sido tu experiencia con el arte?; se espera que colaboren con una respuesta breve y ágil, una palabra, un dibujo, una frase, alguna representación o expresión usando un material sencillo que con antelación prevea el asesor.

La construcción del pensamiento y la experiencia artística en Agentes educativos

- o Espectadores: asombro, percepción y goce estético Incluir un instrumento

Con la intención de generar un diálogo y reflexión sobre el proceso de espectadores y espectadoras del arte, se propone al estudiantado trabajar en un recorrido visual sobre el arte contemporáneo prosiguiendo con actividades de investigación sobre las diferentes corrientes artísticas, para ello se sugiere elaborar una línea del tiempo cuyo formato se deja a la creatividad del estudiante procurando que los datos cronológicos y de corrientes o movimientos sean los elementos centrales de este ejercicio.

Se sugiere revisar los textos “Introducción: historia y enfoque” pp 19-27, “La percepción del color” pp 59-64 y “Percepción del movimiento” pp 119-211 de Dolores Luna y Pío Huerta, con base en los documentos realizará una construcción colectiva del concepto de percepción frente al arte.

Para complementar los elementos como espectadores y espectadoras, se sugiere que el estudiantado revise el documento “El derrotero de un nuevo espectador de la democratización a la socialización del arte” de Mabel Carral, con base en este texto por equipos construyan un instrumento para abordar el goce estético como un proceso dentro del acercamiento al arte contemporáneo, dicho instrumento podría contener categorías que retomen los contenidos hasta ahora vistos en el programa.

- o Productores: Interpretación y resignificación de obras

Se sugiere que el estudiantado revise el documento “Formación artística desde la educación estética y la transdisciplinariedad” de Claudia Cabrera Sánchez, con base en este texto se propone el análisis del arte en la actualidad y como este se incorpora en su visión del arte como docentes, desde la interpretación de obras que les rodean.

Para continuar con la reflexión en torno al arte desde la formación docente, se propone que el estudiantado analice el texto “La vista llega antes que las palabras. el niño mira y ve antes de hablar” de John Berger, tomando como referencia el texto, se propone hacer una reflexión colectiva sobre la interpretación y resignificación de las obras que se mencionan así como pueden incorporar otras obras artísticas (pintura) para entrar en el ejercicio colectivo, partiendo de las siguientes preguntas detonadoras, incluyendo algunas más que considere el grupo:

- ¿Qué miramos en las obras de arte?
- ¿Por qué miro lo que miro en las pinturas?
- ¿De dónde parto para darle significado a una obra de arte?
- ¿Qué determina la interpretación y reinterpretación que hago sobre una obra artística?

Se propone que por equipos que el estudiantado asista a un recorrido virtual o presencial de alguna exposición de obras de arte en un museo o galería en su comunidad. Llevarán un registro visual que responderán de forma individual y colectiva , mismo que utilizarán como guía para la evidencia de la unidad.

Arte y primera infancia: ver y escuchar, cuerpo, espacio y materia

o Relación entre arte y primera infancia para el desarrollo integral de niños, niñas y bebés.

Para encontrar la base científica del beneficio que tiene el arte para el desarrollo integral de niñas y niños de la primera infancia, se propone que el estudiantado revise el texto “El rol del docente, un rotundo desafío”, “Hablemos de materiales” y “El lenguaje no verbal de los pequeños” de María del Carmen Palalopi y Cristina Laura Palalopi, con base en el texto el estudiantado podrá trabajar por equipos, analizando la importancia del rol docente para favorecer el desarrollo integral en la primera infancia teniendo como herramientas las artes.

Continuando se sugiere revisar el texto “El arte como herramienta de aprendizaje en la primera infancia” de María Adelaida López y Felipe Sepulveda,

el estudiantado valorará la relación del arte con la primera infancia como una experiencia estética, así como parte del desarrollo de la creatividad en esta etapa de la vida.

Partiendo de estos antecedentes, se incentiva por equipos se seleccione un texto (de los abajo sugeridos) y se realice un análisis y reflexión con base en las siguientes preguntas que les guiarán, para que identifiquen el desarrollo de estos procesos en la primera infancia.

Preguntas:

- ¿Cómo empieza el proceso de percepción en la primera infancia?
- ¿Cuál es el papel de la imaginación en el proceso de creación en niñas, niños y bebés de 0 a 3 años?
- ¿Por qué es fundamental trabajar con el arte en los primeros años de vida?
- ¿Cómo a partir del trabajo con el arte se permite generar experiencias estéticas?

Textos sugeridos:

- Vygotsky, L. (2022) Imaginación y el arte de la infancia, (6° ed.), capítulo 1 Arte e imaginación, Capítulo 2, Imaginación y realidad.
- Andueza, M. et al. (2016) Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil, Capítulo 3 Aprendizaje y cultura visual en la infancia.
- Soto, C., y Violante, R. (2016)., Educación estética en los primeros años, principios pedagógicos para su enseñanza (pp. 24-40), Vivir experiencias estéticas en la infancia (pp. 41-56).,
- Eisner, E., El arte y la creación de la mente (pp. 10-35).,
- López, M., E., (2019) Un mundo abierto: cultura y primera infancia, Capítulo 3. El arte en la primera infancia: el valor de las experiencias tempranas.

A partir del diálogo al interior de cada pequeño grupo, se sugiere que este proceso reflexivo se comparta en plenaria realicen un cuadro comparativo colectivo en el que se expongan las ideas de las y los autores con respecto al desarrollo de la primera infancia y su relación con el arte. Mismo que se retomará como una de las evidencias de la unidad.

Ver y escuchar: deconstrucción y educación de la cultura visual

Con la intención de lograr una deconstrucción y una cultura visual para el estudiantado, mismo que se refleje en la formación de cultura visual que se ofrecerá a los niños, niñas y bebés de 0 a 3 años, para ello se sugiere revisar el texto “El júbilo de redescubrir el mundo *communitas* y comunicación en las representaciones para bebés” de János Novák en plenaria se propone realizar una reflexión colectiva sobre ver y escuchar el arte.

Para continuar con la reflexión sobre mirar el arte desde otra perspectiva, se propone la revisión del documento “El sensible acto de mirar: la educación visual en la primera infancia” de Salomón Azar, con base en este documento por equipos discutirán la postura que tienen sobre la deconstrucción y de la cultura visual para el estudiantado y la primera infancia.

Con la intención de ejemplificar otras formas de ver y escuchar, se propone que en plenaria se observe el vídeo “Arte y primera infancia: apertura ver y escuchar el arte” https://youtu.be/5jEza_Ky8Lk?si=bmk-B_LXBAwLi5r6 , en el que el estudiantado analizará algunas de las posibilidades existentes para transformar la mirada en sí mismas y mismos así como para las niñas, niños y bebés de 0 a 3 años.

Cuerpo: performance, happening, danzas, trajes y máscaras en la cultura popular mexicana

Se visualiza abordar este contenido en tres sesiones, recordemos que un detonador de la creatividad es generar muchas ideas en el menor tiempo posible, de tal manera que al cierre del tema anterior “Ver y escuchar”, se asignará la tarea de investigar en videos “Máscaras tradicionales mexicanas” y llevar materiales de reciclaje para elaboración de una máscara.

Se propone revisar el texto “El lenguaje corporal: simbología de las acciones en los espacios de juego” de Javier Abad Molina, en plenaria se sugiere reflexionar en torno al concepto de cuerpo, arte y primera infancia desde el goce estético, para sentar las bases del desarrollo de su sensibilidad.

Se recomienda observar el video: “Arte y primera infancia - Apertura Cuerpo”, (<https://www.youtube.com/watch?v=SUFAPZC2BWk>) con base en lo observado se sugiere responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué observas en el movimiento corporal de las y los infantes?
- ¿Se puede expresar un lenguaje a través del cuerpo?
- ¿Dónde termina el cuerpo y dónde empieza el yo?
- ¿Existe una poética corporal?

- ¿Cómo es la relación entre las niñas y los niños en torno a los otros cuerpos (personas, objetos, espacios)

De manera breve, se sugiere un ejercicio de conciencia corporal, el contacto con el cuerpo, como se siente, poner atención plena a la respiración, a las tensiones musculares, e incorporar movimientos fluidos y libres al compás de la música, posteriormente recuperar en una palabra ¿Cómo se sienten?, dando significado a los beneficios del movimiento.

Cuerpo en acción en el arte conceptual: performance y happening

Se recomienda que el estudiantado realice una investigación de los movimientos artísticos: Performance y Happening, que le permitirá identificar características, y alcances de estas expresiones del arte conceptual y su relación con las expresiones artísticas de los niños, niñas y bebés de 0 a 3 años, para ello, el grupo se organizará en equipos y el plenaria cada equipo compartirá la presentación de sus hallazgos, tomando en cuenta los siguientes puntos:

- a) Concepto
- b) Principales exponentes
- c) Ejemplos de principales obras
- d) ¿Cómo se relaciona la disciplina con el arte en la primera infancia?

Se sugiere tomar en cuenta los siguientes textos:

- Fischer-Lichte. (2011) Estética de lo performativo, Capítulo 2. Aclaraciones del concepto pp. 47
- Andueza, M. et al. (2016) Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil, Capítulo 10.2.2. Performance pp. 216

Para abordar el tema de la Cultura popular, se sugiere que el estudiantado revisen los textos: “Los tigres de la costa chica” de Carlo Bonfiglioli, “El ‘baila viejo’: danza y música ritual de la comunidad Yokotán, de Tabasco, México” de Miriam Judith Gallegos y “Facetas de la cultura popular” de Claudio Malo González, para abordarlo se sugiere que por equipos se elija una de las manifestaciones de la cultura popular de la cual expondrán sus características principales:

- Medicina Popular
- Religiosidad Popular
- Las Fiestas Populares

- El Ciclo de Vida en la Cultura Popular
- Literatura Popular y Tradición Oral
- Vestimenta Popular
- Comidas Populares
- El Hombre y la Mujer en la Cultura Popular
- Solidaridad y Reciprocidad en la Cultura Popular

Para complementar la información que compartirán con el grupo, se propone que el estudiantado haga un recorrido virtual por el catálogo del Museo de culturas populares <https://mncp.cultura.gob.mx/>.

Espacios: tridimensionalidad en las corrientes artísticas contemporáneas: instalación, arte digital, construcción, tapetes, muralismo, cartonería, collage, escultura

Para abordar el contenido con referente al **Espacio**, el estudiantado revisará el siguiente material:

[Arte y primera infancia - Apertura Espacio](#)

[Tejedores de Vida - Espacios Adecuados](#)

[Reggio Emilia: el espacio como tercer educador.](#)

Para analizar en este tema, en equipos realizarán un organizador gráfico que retome las características principales de los Espacios y contestarán las siguientes preguntas para guiar la reflexión:

1. ¿Cuáles son las características del espacio como elemento artístico?
2. ¿Cuál es el rol de adulto para promover estos espacios?
3. ¿Cuáles son las posibilidades para abordarlo desde la primera infancia?
4. ¿Cuál es la diferencia en el desarrollo de las y los infantes al estar en un espacio utilizado con fines artísticos y en un espacio sin esa intencionalidad?

Con respecto al tema de la **instalación artística**, se revisará el siguiente documento y el vídeo adjunto::

<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/17333/TocaMartinezSara.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

[Primaria 5° grado - ¿Qué es una instalación artística?](#)

Tridimensionalidad en el arte contemporáneo

En un primer momento en plenaria se parte del concepto de tridimensionalidad en la primera infancia, ¿cómo las y los infantes empiezan a reconocer los objetos a partir de los sentidos?

Se sugiere que se usen ejemplos desde sus experiencias en la práctica y de la vida cotidiana.

Posteriormente se recomienda el trabajo colaborativo en equipos y tomar como base las siguientes preguntas:

¿Cómo se asimila, explora las tres dimensiones en la cotidianidad?

- ¿Qué relevancia cobran los espacios cotidianos en la construcción estética de las y los infantes?
- ¿Qué nuevos significados se pueden construir a partir del trabajo con la tridimensionalidad?
- ¿Cuál es el papel que juega el adulto en estas experiencias artísticas?

Se recomienda consultar:

- Expresión plástica tridimensional. Acercamiento a la realidad en Educación Infantil, Jiménez, L. J.,J. (2018). Expresión plástica tridimensional. *Omnia*. 8(1). 37-43.
- ¿Qué es la escultura para los niños? La percepción del volumen en niños de educación infantil. Fosati, P., A., Segarra i, G., E. (2001). *Expresión plástica y educación infantil*. 2, 81-122.

Una vez que dialoguen analicen, compartan y reflexionen pueden compartir esta información en plenaria para generar conclusiones, se recomienda ir sistematizando la información en organizadores gráficos.

Materia: bidimensionalidad en las corrientes artísticas contemporáneas:

Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Expresionismo abstracto, arte conceptual y gráfica popular (caricatura, grabado, fanzines, graffiti)

Bidimensionalidad en el arte contemporáneo

Se recomienda observar distintas manifestaciones plásticas y visuales en formato bidimensional, por ejemplo, se pueden retomar las obras de María Izquierdo, Manuel Felguerez, Remedios Varo, Matisse, Dalí, D. Alfaro Siqueiros.

para identificar:

- Características de las manifestaciones artísticas plásticas y visuales.

Para ello se puede trabajar en presentaciones en equipos, elegir alguna manifestación artística (Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Grabado y en la Gráfica popular mexicana) y tomar como guía las siguientes preguntas:

- ¿Qué emociones les transmite la manifestación artística?
- ¿Qué sentimiento comunica cada una de las manifestaciones artísticas?
- ¿Con cuál se identifican y por qué?
- ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran en ellas?
- ¿Qué les llamó la atención en cuanto a colores, formas, contenido de la obra, contexto, espacio geográfico, críticas a los autores, etc.?

Identificar en las manifestaciones artísticas los elementos de comunicación visual: formas, colores, etc.

Para los conceptos formales y los elementos de comunicación visual

(punto, línea, contorno, etc) pueden consultar:

- Dondis, D., A. (2011). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Madrid, España: Gustavo Gili.
- Andueza, M. et al. (2016) Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil, Capítulo 8.2. Conceptos formales y lingüísticos básicos en el lenguaje visual.

Para la relación de la bidimensionalidad en el dibujo infantil, se recomienda hacer un análisis de los dibujos de las y los infantes en las diferentes etapas de desarrollo, para comprender cuándo, por qué y cómo dibujan.

- Etapa del Garabateo descontrolado
- Etapa de Garabateo controlado
- Etapa pre-esquemática

Se puede realizar en un primer momento un ejercicio de observación para identificar: movimientos, desplazamientos, cómo usa la superficie-soporte, cómo sostiene el instrumento (cera, lápiz, etc.)

En un segundo momento se identifica: las formas, curvas, trazos, identificar cuándo representan algún significado.

Se sugiere leer: Andueza, M. et al. (2016) Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil, Capítulo 11. El dibujo infantil: evolución y desarrollo del lenguaje gráfico en Educación Infantil.

Con base en el conocimiento de las dimensiones en el arte (ver y escuchar, cuerpo, materia y espacio) el estudiantado realizará un vídeo dirigido fundamentalmente a las familias y comunidad vinculadas con la primera infancia, en donde desarrollará de forma argumentada los aportes de las artes plásticas y visuales para la primera infancia así el cómo se favorece la capacidad creadora e imaginativa en la primera infancia. Este vídeo será formato libre y será parte de la evidencias de la unidad e integradora.

Materiales y técnicas visuales y plásticas en las primera infancia

Se propone que el estudiantado establezca la diferencia entre Materiales (instrumentos o herramientas, soportes) y Técnicas de representación.

Por ejemplo identificar:

-Pigmentos naturales: que son los derivados de plantas, vegetales, frutas, especias, estos pigmentos sirven para pintar o teñir papeles, telas, madera, etc., se pueden obtener colores como el verde con acelgas, espinacas, perejil, menta, morado con betabel, col morada, moras, rojo con granada, jitomate, paprica, achiote, amarillo con azafrán, cúrcuma, curry, naranja con zanahorias y cáscara de naranja, marrones con té, café, cacao.

-Instrumentos: herramientas que sirven para aplicar, extender, mezclar, producir texturas, relieves, entre otros efectos, a través de rodillos, pinceles, esponjas, cepillos, espátulas, telas, cordones, popotes, abatelenguas, hisopos.

-Soportes: son las bases sobre las que se aplican las técnicas, como papeles de diferente textura y gramaje, telas, madera, cerámica, corchos, piedra, metal o materiales sintéticos como acetatos, linóleo.

-Técnicas de representación.

-Técnicas secas: Se caracterizan porque los pigmentos son sólidos y no es necesario disolverlos en un líquido para su aplicación, ejemplo:

lápices de grafito (que tienen diferentes grados de dureza), lápices de colores (se distinguen por su variación tonal) carboncillo o carbón vegetal (se caracteriza por su intensidad y fluidez, adecuado para dibujos sueltos y amplios) ceras (es una mezcla de pigmentos, cera o grasa animal, se caracterizan por ser opacas, transparentes y ligeras), pasteles (es una mezcla de pigmentos y aglutinantes, se caracteriza por su aspecto aterciopelado y colores vivos).

-Técnicas húmedas: Se caracterizan porque los pigmentos están diluidos en un medio líquido, por lo general se usan pinceles u otros instrumentos para su aplicación, ejemplo: pintura acrílica (se caracteriza por su rápido secado, solidez, transparencia al ser diluida en agua y por su variedad de colores e intensidad) témpera o gouache (se caracteriza por ser opaca, diluirse en agua y por tener colores espesos), acuarelas (se distingue por su transparencia al ser el agua su medio de aplicación, los colores son luminosos y coloridos), rotuladores, plumones o marcadores(se caracteriza por contener tinta que al contacto con un soporte seco pueden ser base agua o alcohol).

-Grabado o Estampa: es una técnica que consiste en imprimir un dibujo o forma sobre una superficie ejerciendo presión con un molde entintado, a partir de este principio es una técnica que se puede aplicar con diversos materiales tales como: monocopia, esgrafiado, estarcido o esténcil, sellos, huellas.

A partir de esta distinción se recomienda que trabajen en pequeños grupos para determinar los materiales y técnicas que pueden ser empleados con la primera infancia y permitan la experimentación y manipulación con las manos y con todo el cuerpo considerando la etapa en la que se encuentran las y los infantes, por ejemplo: con los niños de 1 a 3 años, trabajar con la motricidad en espacios amplios y abiertos y que tengan la libertad del trazo libre sin restricciones.

De igual manera se recomienda que durante el periodo de práctica distingan en los CAI los materiales y técnicas artísticas que utilizan.

Por ejemplo identificar las **Técnicas grafoplásticas**, que son técnicas que facilitan el desarrollo de la motricidad fina, coordinación de los movimientos de las manos, dedos, la coordinación visual-motriz, se conjunta el arte con el juego se logra favorecer el desarrollo integral de niñas, niños y bebés de 0 a 3 años, entre ellas se encuentran, rasgado, arrugado, cortado, dactilopintura, entre otras.

Revisar el video: Arte y primera infancia-Apertura Materia <https://www.youtube.com/watch?v=D97im4q3Qg8>

Con la revisión de los materiales y técnicas, se identifica aquellas propicias para el trabajo con las y los infantes, se puede realizar una clasificación de acuerdo a las categorías personales de las y los infantes, por su uso y edad.

Se pueden realizar ejercicios de exploración con los diversos materiales, instrumentos, soportes y técnicas con el fin de conocer de primera mano las características y las posibilidades en el empleo de estos, para ello se recomienda retomar la experiencia desde la mirada como productoras, eligiendo un artista, o alguna de las manifestaciones, expresiones o corriente artística para realizar su propia reinterpretación de la obra experimentando con las técnicas revisadas.

Por ejemplo a través del esgrafiado, collage, etc., realizan la reinterpretación de la obra de un determinado artista o retoman las características de alguna corriente artística como el fauvismo, o surrealismo.

Se propone un registro visual desde la mirada como productoras, a través de una exposición colectiva como parte de una de las evidencias de la unidad de aprendizaje.

Se espera que al final de la unidad a modo de reflexión colectiva, se intercambien opiniones, experiencias, surjan cuestionamientos relacionados a la importancia de trabajar el arte con la primera infancia, ¿Cuáles son los beneficios?, ¿Qué aporta el trabajo con los materiales diversos?, ¿Cómo se da el disfrute y goce y cómo se apropian del material los infantes?, ¿Cómo se puede usar el espacio para estas manifestaciones artísticas? ¿Cómo estos elementos, espacio, materia y cuerpo se convierten en dispositivos didácticos?, ¿Cómo se vuelven parte del proceso de percepción estética, descubrimiento, y la lúdica?

Evaluación de la unidad

Evidencias de la unidad 1	Criterios de evaluación
<p>Video informativo</p>	<p>Saber docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dirige fundamentalmente a las familias y comunidad vinculadas con la primera infancia. • Explica de manera argumentada los aportes de las artes plásticas y visuales con la primera infancia. • Explica cómo se favorece la capacidad creadora e imaginativa en la primera infancia. • Caracterizar en qué consiste el goce estético. • Explica el rol de las personas adultas para el desarrollo de las artes visuales y plásticas en la primera infancia. • Explica la importancia de las expresiones plásticas y visuales para desarrollar la sensibilidad, la percepción, los sentidos en la primera infancia y otorga valor a las expresiones de los infantes. <p>Saber hacer docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliza congruentemente los referentes y enfoques para desarrollar argumentos pertinentes. • Se utiliza un lenguaje claro, ideas coherentes y concretas para expresar los argumentos. • Considera los elementos formales de un video para su desarrollo. <p>Saber ser y convivir</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Demuestra sentido de responsabilidad y compromiso en el trabajo colaborativo. • Establece acuerdos, escucha activa e intercambio de opiniones con una actitud crítica.
<p>Registro visual y descriptivo</p>	<p>Saber docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desde la experiencia como espectadoras (visita presencial, virtual a museo o galería) argumentan, explican, analizan la expresión artística plástica-visual. • Elabora un instrumento congruente con la experiencia artística desde la mira de espectadoras que evidencia: materiales, percepción y goce estético, interpretación y resignificación de la obra. • Expresa a través de la exhibición colectiva el proceso de creación al reinterpretar y experimentar con materiales y técnicas. <p>Saber hacer docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • El instrumento presenta indicadores pertinentes y congruentes con la experiencia como espectadoras. • Se presentan creaciones realizadas por el estudiantado que dan muestra del proceso creativo. <p>Saber ser y convivir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza un lenguaje claro, ideas coherentes y concretas para expresar los argumentos. • Demuestra sentido de responsabilidad y compromiso en el trabajo colaborativo.

Bibliografía

Bibliografía básica

- Andueza, M. et al. (2016) Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil.
- Berger, John (1972) Modos de ver.
- Cárdenas, A., & Milena, C. (2014). El arte en la educación inicial.
- Fischer-Lichte. (2011) Estética de lo performativo.
- Fosati, P., A., Segarra i, G., E. (2001). *Expresión plástica y educación infantil. 2.*
- García Leal, José (2002) Filosofía del arte. Editorial Síntesis: España
- García Silvia & Paola Belén (2016) Fundamentos estéticos: reflexiones en torno a la batalla del arte. Universidad Nacional de La Plata: Argentina
- Jiménez, L. J.,J. (2018). Expresión plástica tridimensional. *Omnia*. 8(1).
- Luna Dolores & Pío Tudela (2016) Percepción visual. Editoria Trotta: España
- Malo González, Mario (s/f) Arte y cultura popular. Universidad del Azuay: Ecuador
- Palalopi María del Carmen & Cristina Laura Palapoli (2009). Didáctica de las artes plásticas en el nivel inicial. El lenguaje visual, un camino con nuevos desafíos. Bonum: Argentina.
- Reinoso Mariel & Lillian Von Der Walde México (2008). Tradición y culturas populares. Revista Destiempos (Julio-Agosto 2008 , Año 3 , Número 15) https://www.academia.edu/39683732/TRADICIONES_Y_CULTURAS_POPULARES_MARIEL_REINOSO_I_and_LILLIAN_VON_DER_WALDE_M_EDS_
- Toca Martínez Sara. (2019) Jugar, experimentar y relacionarnos: las instalaciones artísticas en un aula de 4 años. [Tesis licenciatura, Universidad de Cantabria] Repositorio UNICAN <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/17333/TocaMartinezSara.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sarlé, Patricia (2014) Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. OEI: España.
- VV. AA (2012) Creación, pedagogías y contexto. Instituto distrital de las artes-IDARTES: Colombia.

Vídeos

SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Apertura Espacio [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=BYn-mp8noJs>

SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Ver y Escuchar [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=D97im4q3Qg8>

SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Cuerpo [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=SUFAPZC2BWk>

SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Materia [Vídeo]. Youtube. Obtenido de https://youtu.be/5jEza_Ky8Lk?si=bmk-B_LXBAwLi5r6

Nidos Idartes (20 de marzo 2015) Tejedores de vida - Espacios adecuados [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=0oEqn7eSMdA>

Hajar Educar (16 junio 2021) Reggio Emilia: el espacio como tercer educador [Vídeo]. Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=D5o_pP-g8Hg

EDART GO (11 mayo 2020) [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=FriYEFWJ2wE>

Sitios web

Hernández, Fernando. (2005, Julio) ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual? <https://www.redalyc.org/pdf/3172/317227042017.pdf>

Museo Nacional de Artes (2024) Happening <https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-78009.html>

Suazo, Felix (2023, Junio) El performance tiene una base multidisciplinaria que cruza las fronteras artísticas <https://laescuela.art/es/campus/library/conversaciones/el-performance-tiene-una-base-multidisciplinaria-que-cruza-las-fronteras-artisticas-josefina-alcazar>

UNAM. (2020, Febrero). La percepción del arte más que una función cerebral <https://www.c3.unam.mx/noticias/noticia166.html>

Museo Nacional de Culturas Populares (2024) <https://mncp.cultura.gob.mx>

Unidad progresiva de aprendizaje II. Didáctica de las artes visuales y plásticas en la Educación inicial

Presentación

La estructura de la segunda unidad conlleva una revisión de metodologías y enfoques que emplean las artes a través de sus diversos lenguajes como eje fundamental para generar experiencias que contribuyan a que las niñas, niños y bebés de 0 a 3 años desarrollen libremente su imaginación, el goce estético, así como posibilitar la experimentación y el descubrimiento de los diferentes materiales que permiten diversas formas de expresión plástica y visual en la primera infancia.

Esta fundamentación de los enfoques teórico-metodológicos, parte de la visión de las neurociencias, cuyos aportes han permitido entender el funcionamiento del cerebro artista en el rol tanto de productor como de espectador.

Es importante considerar que en la primera unidad se favorece la sensibilidad por las manifestaciones artísticas y pluriculturales, para que en este segundo momento se generen espacios de observación, expresión, experimentación y apreciación artística que favorezcan a la primera infancia.

Propósito de la unidad de aprendizaje

Que el estudiantado normalista genere experiencias visuales y plásticas partiendo de los enfoques didácticos, la selección de materiales, la participación de la familia y la comunidad, para contribuir al desarrollo de la capacidad creadora, estética e imaginativa de los niños, niñas y bebés de 0 a 3 años.

Contenidos

El arte: una herramienta para el desarrollo integral en la primera infancia

- **Neurociencias: desarrollo cerebral desde el arte**

Gracias a las investigaciones de las neurociencias, actualmente se sabe que la expresión artística activa diversas estructuras cerebrales produciendo bienestar, reduciendo el estrés, y estimulando áreas específicas, de acuerdo con la actividad artística que se practique o se aprecie, favoreciendo así el desarrollo del cerebro humano.

Dentro de la actividad estética, las neurociencias han estudiado lo que sucede con las neuronas espejo durante la observación de obras de arte, cómo es que reaccionan ante creaciones artísticas en las que se percibe el movimiento y los distintos sentimientos que evocan. Asimismo, gracias a los estudios neurocientíficos es posible saber que el lóbulo frontal contiene neuronas que controlan los músculos, reproducen el habla, elaboran el pensamiento y modulan la emoción. El lóbulo temporal está relacionado con los sonidos y la memoria. El lóbulo parietal interviene también el desplazamiento, para lograr, por ejemplo, la integración del bailarín con el espacio; el lóbulo occipital, interpreta imágenes; el cerebelo se relaciona con el control del cuerpo y el equilibrio que son fundamentales en la danza, entre otras funciones, que entre mayor estimulación reciban, mayores conexiones neuronales generarán. Por tal motivo, es de vital importancia que el estudiantado identifique los procesos, los efectos y beneficios del arte en el desarrollo cerebral infantil.

o **Reggio Emilia: el atelier**

La pedagogía Reggio Emilia nace en el periodo de la postguerra en la Segunda Guerra Mundial al norte de Italia, en una ciudad que lleva el mismo nombre. Surge porque las mujeres se enfrentaron a la necesidad real de tener a dónde dejar a sus hijos, pero con la principal motivación de que fueran cuidados y atendidos siendo ellos el centro del proceso educativo. Así, se crea un modelo de escuela comunal, en la que, de manera natural, la filosofía Reggio Emilia, retoma de la vida cotidiana un modo de ver y vivir la educación donde los niños, niñas y bebés son el centro, y el adulto sólo es quien los acompaña. Loris Malaguzzi, reconocido como fundador, era un maestro local, que al retomar la experiencia de la comunidad, le dio forma a los principios y bases de la pedagogía.

El modelo Reggio Emilia se inserta en la categoría de las escuelas activas en donde los niños, niñas y bebés, son el centro de todo lo que se hace. Son tratados como seres completos, capaces, competentes, que construyen su propio aprendizaje, no como alguien a quien se tenga que llenar de información. No son adultos chiquitos, son seres sujetos de derechos: derecho a la vida, la salud, la protección, la educación, al amor, y a la belleza.

Loris Malaguzzi escribe el poema *Los 100 lenguajes del niño*, (1970), el cual plantea que la educación tradicional coarta la libertad de expresión infantil. Por lo tanto, centra la actividad pedagógica en el *Atelier*, el cual es un espacio físico destinado a explorar la mayor cantidad de lenguajes del niño, atravesando por una visión artística. Desde la perspectiva del fundador, el *Atelier* es el corazón de la escuela por las posibilidades que ofrece para que se vivan los cien

lenguajes del niño, a través de la experimentación, la exploración, y la vivencia del arte como eje metodológico para el proceso de aprendizaje.

En ese sentido el *Atelier* es un laboratorio de conocimientos, un espacio preparado por adultos cuya función se centra en observar a los niños, niñas y bebés con toda la atención, para conocer y entender todos los cambios en su desarrollo, y por ende, de sus intereses, para documentar su proceso y poder darle seguimiento.

En el *Atelier* las y los infantes descubren el mundo por sí mismos y generan hipótesis a partir de preguntas guía para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. De esta manera los niños, niñas y bebés son partícipes al centro de su propio aprendizaje; son los protagonistas y el adulto sólo los acompaña provocando el aprendizaje, sin intervenir en sus procesos creativos. Su rol como guía implica preparar el ambiente de aprendizaje para que los niños, niñas y bebés puedan experimentar de manera libre, por lo que siempre busca y diseña propuestas novedosas para invitarlos a explorar y experimentar en sus procesos creativos.

Otro recurso importante de la pedagogía Reggio Emilia, son las exposiciones, las cuales se montan en los muros, como muestras permanentes o temporales, donde las y los infantes comparten sus logros, descubrimientos y encuentros. Cada exposición es un acto social, donde la educación se vive de manera democrática al trabajarse en comunidad, porque participan no sólo docentes e infantes, sino también madres y padres de familia y la comunidad completa. El papel de madres y padres de familia es primordial en esta pedagogía, para compartir sus conocimientos y experiencias, y contribuir al enriquecimiento del entorno educativo.

Loose parts: materiales del contexto

La pedagogía Reggio Emilia se caracteriza por la innovación y la experimentación en su propuesta metodológica. En torno a los materiales, privilegia los creados por ellos mismos y también el material desestructurado, por las posibilidades que ofrece a los niños, niñas y bebés. Al respecto, Malaguzzi (1993, citado en Dahlberg *et al.*, 2005) añade que “cuanto más amplio sea el abanico de posibilidades que ofrecemos a los niños, más intensas serán sus motivaciones y más ricas sus experiencias” (p. 125).

Para trabajar con el material desestructurado se retoma la propuesta del arquitecto Simon Nicholson, quien introdujo en 1971 la teoría de *Loos Parts* (partes sueltas). Desde su perspectiva teórica considera que las piezas sueltas

en un ambiente determinado pueden potenciar la creatividad. Estos elementos pueden ser naturales o sintéticos, que al combinarse se le da sentido a las piezas, las cuales se caracterizan por ser lúdicas, manipulables, flexibles, reales, accesibles, que invitan, provocan, apoyan, con un uso indefinido, y puede ser naturales y de reuso, o sintéticos. Por ejemplo: En un área natural: agua, arena, ramas, hojas, semillas, plumas, rocas. En el patio de recreo: aros, cuerdas, neumáticos, cubos, contenedores, pelotas, gises, telas. En un ambiente al interior: materiales de construcción, objetos para verter, materiales sensoriales, materiales reciclados, etc. En la casa: todo el material que puede ser reutilizado como botones, alambre, trozos de papel, tela, listones, botes, cajas, etc.

La riqueza al usar *Loose Parts* radica en que son materiales que potencian la imaginación creativa. Cuantos más materiales e individuos se involucren, mayor “genialidad” se produce. Al ser tan versátiles, pueden incorporarse en gran parte de los proyectos infantiles. La metodología para ofrecerlos como material de experimentación, es que deben invitar al cambio y la transformación; además realizar con ellas actividades libres con final “abierto”, es decir, el final lo dicta la creatividad de cada participante, ya que los materiales, entornos y experiencias “abiertas” fomentan la resolución de problemas y están centrados en los intereses de cada niño niña, de esta manera allanan el camino para el pensamiento crítico de las y los niños, permitiéndoles tener sus propias ideas, tomar sus propias decisiones, así como descubrir por sí mismas si sus ideas funcionan. Además, brindan la oportunidad a las y los niños de descubrir que hay diferentes maneras de hacer las cosas, aprendiendo a ser flexibles, críticos de sus propias creaciones y persistentes cuando las cosas no resultan como esperaban.

La razón principal por la cual desde la pedagogía Reggio Emilia se utilizan las *Loose Parts*, además de todos los beneficios ya mencionados, es que los niños, niñas y bebés producen obras de arte tanto bidimensionales como tridimensionales, originales, que nacen en su imaginación, y cobran vida a través de la creación individual, cargada del sentido y la cosmovisión de cada participante.

o **Pedagogía Waldorf: desarrollo de la sensibilidad artística**

La pedagogía Waldorf nace al finalizar la primera guerra mundial en Europa creada por Rudolf Steiner, quien le propuso a Emil Molt director de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria en Stuttgart, Alemania, crear una escuela para los hijos de sus obreros. Según Steiner “la función de la escuela sería educar para la vida en esta sociedad triarticulada basada en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Para ello, desarrolló una pedagogía que debería basarse

en el respeto por la individualidad del niño y que dividió en tres etapas evolutivas llamadas septenios:

- Primer septenio (0 a 7 años)
- Segundo septenio (7 a 14 años)
- Tercer septenio (14 a 21 años)

Para el primer septenio que abarca la primera infancia, la pedagogía Waldorf da gran importancia “al juego libre, con materiales no estructurados, como forma de estimular la creatividad y la imaginación”. Dentro de este enfoque “se valora que las niñas y los niños pasen tiempo en el exterior, desarrollando a la vez un sentimiento de devoción por la naturaleza”, además de propiciar el desarrollo de actividades artísticas como el modelado, dibujar, cantar, disfrazarse o escuchar cuentos.

o **Arte comunitario: arte desde la colectividad**

En el arte comunitario se distinguen tres ejes transversales, la práctica artística, la práctica pedagógica como medio y el territorio como lugar donde sucede la acción. Se busca mejorar los espacios públicos e institucionales, se buscan experiencias estéticas, que se generen nuevas formas de relaciones sociales, la creación de espacio de reflexión conjunta, se usa la investigación como herramienta para la profundización.

Entender al territorio-comunidad como soporte de las obras, para crear estrategias de aprendizaje propias que permitan ir reconstruyendo la realidad histórica.

Asimismo, se favorece la circulación de todas las formas estético-culturales que conviven en las comunidades. Eso nos potencia como comunidad, nos enseña a percibir y valorar a las y los demás, ayuda a ampliar el mundo de referencias humanas, invita a la conversación y a la vida cultural compartida. Cuando las niñas y los niños realizan experiencias artísticas, transforman el mundo en que vivimos, la apropiación de esas experiencias les da un lugar creador en la comunidad y potencia su confianza en sus aprendizajes.

Manualidades vs arte para la primera infancia

El término manualidades se suele identificar con las artes, siendo que a través de las manos se crea, y por lo tanto supone una experiencia artística, sin embargo, es importante destacar que el involucrar las artes visuales y plásticas con la primera infancia se manifiestan las ideas, emociones, curiosidad, es una forma de conocer el mundo, por medio de los trazos, ritmo, gestos, movimientos

dotados de sentido, al expresarse a través de diversos lenguajes artísticos, conlleva a tener experiencias estéticas, establecer relaciones con los demás contextos, les permite estar en contacto con la cultura. “Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético” (Cárdenas y Gómez, 2014, p.15).

Por otro lado, las manualidades implica un trabajo mecánico, un proceso de ejecución y producción que se caracteriza por desarrollar habilidades motrices y el valor recae en el resultado, una copia de un modelo, implica una construcción concreta, instrucciones o pasos a seguir, como ejemplo la propuesta de obsequios asignados para celebrar ciertas festividades, producto de lo que las y los docentes proponen, se trabajan estereotipos que no atienden a la diversidad cultural, sin considerar el proceso de las y los infantes, sus propias creaciones, estos trabajos exigen acciones concretas limitadas, que refleje el modelo impuesto, un resultado satisfactorio para el adulto.

- **Experiencia artística y visual en el Centro de Atención Infantil**

El arte potencia la experiencia estética, el arte “es” experiencia estética, por ello, en Educación Inicial se realiza un intenso trabajo para llevar a las niñas, niños y bebés de 0 a 3 años y sus familias, hacia la experimentación estética y artística. Por un lado, valorando sus propias producciones culturales, y por el otro, ofreciendo propuestas de juego, de música, artes visuales, danza, teatro y literatura que les permitan conocer variedad estética, desarrollar ideas estéticas propias y construir mundos estéticos en la comunidad a la que pertenecen. Hacer arte es una forma de emancipación (Escobar, 2021). Hacer arte en comunidad -de niñas y niños, de familias, de agentes educativos- es transformar la vida cotidiana creciendo en felicidad y alegría.

- **El centro de atención infantil: la instalación artística desde una intención pedagógica**

El centro de atención infantil, como ya se revisó en la unidad 1, puede convertirse en una instalación artística que funciona como un laboratorio, un espacio experimental multisensorial en el que confluyen la relación estética y artística entre el cuerpo, la materia y el propio espacio, todo esto alineado a fines lúdicos, pero sobre todo, pedagógicos.

En la sistema educativo tradicional “...el desarrollo del pensamiento está limitado por unos sistemas de enseñanza que tienden a separar las diferentes disciplinas (...); esta división pone obstáculos, a las oportunidades de aprehender elementos capaces de establecer las conexiones que constituyen el apoyo, los lazos fuertes en las redes globales del conocimiento” (Vecchi, 2013; p.72).

Esta división de las áreas de conocimiento que suele vivirse en el sistema educativo tradicional, implica que los aprendizajes sean escindidos; sin embargo, el niño aprehende el mundo a través de los sentidos, que, por naturaleza, no se pueden separar.

En este sentido, una sala de atención infantil convertida en una instalación artística con fines pedagógicos, ofrece una visión transversal del conocimiento, es decir, al integrar los cien lenguajes de las y los niños, que describe Loris Malaguzzi, abordados desde los diferentes lenguajes artísticos, se genera que los niños, niñas y bebés, establezcan conexiones, diálogos, reflexiones, interpretaciones de la realidad, además abarca todas los ámbitos de la comunicación humana. Utilizar la mayor diversidad de lenguajes en la práctica cotidiana enriquece e intensifica la relación de las y los niños, niñas y bebés con la realidad y la imaginación, con todas las posibilidades que esto implica para su desarrollo, y que se han estado revisando a lo largo del curso.

Estrategias didácticas para experiencias artísticas comunitarias

Las artes plásticas y visuales también abarcan manifestaciones que emplean el espacio como un elemento importante para ser intervenido como medio de expresión, con la primera infancia se busca que a través de los principios de las Instalaciones, Performance, Happening y de las manifestaciones del artísticas de la cultura popular, se generan experiencias interactivas, por medio de la interpretación de su entorno, exploración de los distintos objetos, se da una conjunción entre lo real e imaginario, se propician aprendizajes significativos, experiencias estéticas, autonomía, construcción de la identidad cultural, el respeto y la convivencia con los demás, el goce por transformar los espacios y otorgarles sentido.

La labor de las Agentes Educativas radica en proponer un espacio de manera intencional, en el que niñas, niños y bebés exploren sus posibilidades a través del juego, la exploración de los materiales y transformación.

Estrategias y recursos para el aprendizaje

El arte: una herramienta para el desarrollo integral en la primera infancia

o Neurociencias: desarrollo cerebral desde el arte

En este apartado se sugiere que el grupo se divida en equipos para que cada uno realice una detallada investigación en torno a las funciones cerebrales y

elabore una maqueta señalando en cada lóbulo, las funciones asociadas a la apreciación y producción de obras desde los diferentes lenguajes artísticos.

Así mismo, una vez presentadas las maquetas, se sugiere revisar el siguiente material para complementar los trabajos realizados previamente.

[MASTER CLASS - Psiconeuroestética: La fiesta del Cerebro a través del Arte y las Emociones](#)

https://www.ugr.es/~setchift/docs/cualia/neuronas_espejo_arte.pdf

Para concluir esta sesión, se propone hacer un cuadro de doble entrada donde se coloquen las áreas del cerebro que se estimulan, y en la otra entrada, los lenguajes y experiencias artísticas con los que se pueden estimular.

○ **Reggio Emilia: el atelier**

En este apartado es importante revisar diversos documentos y vídeos que describen la pedagogía Reggio Emilia.. Se anexan ligas sugeridas para que el estudiantado analice detalladamente esta perspectiva.

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2237/1/tps740.pdf>

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5207311.pdf>

[Hablemos sobre enfoque Reggio Emilia](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=6FZVvZ3MsG4&t=15s>

[Espacio Atelier Reggio Emilia](#)

Las siguientes preguntas se sugieren para discusiones grupales en torno al material revisado, para que lo registren en diferentes organizadores gráficos:

1. ¿Qué sabes sobre la pedagogía Reggio Emilia?
2. ¿Cómo crees que se diferencia la pedagogía Reggio Emilia de otros enfoques educativos?
3. ¿Qué importancia le das al rol del adulto en la pedagogía Reggio Emilia?
4. ¿Cómo crees que la pedagogía Reggio Emilia aborda el desarrollo integral del niño y la niña?
5. ¿Cuál es la relación entre el entorno y el aprendizaje en la pedagogía Reggio Emilia?

6. ¿Cómo se fomenta la creatividad y la expresión artística en la pedagogía Reggio Emilia?
7. ¿Cuál es el papel de la observación y la documentación en el enfoque Reggio Emilia?
8. ¿Cómo se promueve la colaboración y la interacción social entre las y los estudiantes en este enfoque pedagógico?
9. ¿Qué importancia le das a la participación activa de las y los niños en la planificación y ejecución de proyectos en la pedagogía Reggio Emilia?
10. ¿Cómo crees que la pedagogía Reggio Emilia aborda la diversidad y las necesidades individuales de las y los estudiantes?
11. ¿Cómo se incorpora la relación entre la familia, la comunidad y la escuela en la pedagogía Reggio Emilia?
12. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la pedagogía Reggio Emilia y cómo se aplican en el aula?

○ **Loose parts: materiales del contexto**

Para trabajar esta propuesta, se sugiere hacer un repositorio colectivo de materiales aportados por los integrantes del grupo, para realizar ejercicios creativos con los mismos, con indicaciones dirigidas de expresión personal. Y se sugiere el siguiente vídeo para tener un acercamiento a su uso.

[Adding Loose Parts to your program](#)

○ **Pedagogía Waldorf: desarrollo de la sensibilidad artística**

Con la intención de tener un primer acercamiento para abordar la pedagogía Waldorf en la primera infancia, que se encuentra dentro del *primer septenio* se sugiere revisar el texto “La pedagogía Waldorf y el juego en el jardín de infancia. Una propuesta teórica singular” de Patricia Quiroga, con base en el texto por equipos analizarán las características de esta pedagogía.

Con la finalidad de apropiarse de la propuesta Waldorf en su enfoque de vínculo con la naturaleza, valorando como primordial que las infancias pasen tiempo en el exterior, se sugiere que el estudiantado realice una visita (de acuerdo a su contexto) a un parque, reserva natural, jardín botánico, ríos, al mar, campo, etc, en el que recolectarán materiales no estructurados naturales, mismos que se utilizarán en una instalación artística.

Bajo la propuesta Waldorf se organizarán en equipos y seleccionarán el material desestructurado que recolectaron en la actividad pasada y en conjunto

realizarán una instalación artística con formato y temática libre. Al finalizar la actividad harán un registro fotográfico.

Más tarde recogerán el material no estructurado de la naturaleza y procederán a clasificarlo y guardarlo ya que lo incorporarán en el material del laboratorio artístico.

○ **Arte comunitario: arte desde la colectividad**

Es importante reconocer al territorio como un espacio vivo, en donde hay un sentido de apropiación simbólica como primer acercamiento para comprender este espacio se recomienda leer:

- Arroyo, M. (2023) Educar en el Arte: Diálogos y Reflexiones, Capítulo II, Narrando lo invisible. Prácticas artísticas pedagógicas pensadas desde el territorio, el apartado de El territorio: un espacio vivo (p. 222 – 229 y 207 - 240)
- Palacios Garrido, Alfredo (2009) El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas (p. 197-211)

Con base en los textos se propone identificar las características que distinguen a los diversos proyectos de arte comunitario que se encuentran en los textos:

- Características conceptuales, posturas, ideologías.
- Materiales, técnicas, tipo de manifestación artística que usan.
- ¿Qué es lo que se busca exaltar?
- ¿Cómo se integra la comunidad?
- ¿Por qué la construcción en colectivo es esencial en estas propuestas?

Las reflexiones a las que se lleguen se compartirán en plenaria con el grupo.

Para abordar el arte comunitario como herramienta para el desarrollo de la infancia, se propone revisar el texto “Arte comunitario” de Javier Abad. Se sugiere al estudiantado retomar algunas de las recomendaciones que hace el texto en torno al arte comunitario como herramienta para trabajar con la primera infancia, estas son:

- Celebrar que estamos y aprendemos juntos en la escuela
- Ingresar en una cultura de símbolos
- Crear encuentros en un contexto de relaciones

- Entender el arte como experiencia significativa
- Ofrecer visibilidad al proyecto educativo y cultura escolar
- Manifestar valores humanos
- Reconocer el juego compartido como metáfora de vida
- Crear el sentido de pertenencia a una comunidad
- Recoger las narraciones de La escuela
- Presentar Un Espacio Reconocimiento Identidad compartida

Para terminar la sesión, se sugiere que en colectivo se realice un mural comunitario con temática, formato y materiales libres; al finalizar la actividad harán un registro fotográfico para integrarlo al archivo del laboratorio artístico.

○ **Experiencia artística y visual en el Centro de Atención Infantil**

Se sugiere que el estudiantado reconozca las distintas formas de intervención pedagógica de la Fase 1 correspondiente a Educación Inicial con respecto al campo formativo Lenguajes en el contenido “El encuentro creador de niñas y niños consigo mismas, consigo mismos, y con el mundo, por medio del disfrute de las experiencias artísticas” y conozca los procesos de desarrollo de aprendizaje propuestos en el programa con la finalidad de analizar las orientaciones didácticas.

Se recomienda que el estudiantado normalista realice de manera individual en un documento escrito tomando en cuenta los procesos de desarrollo de aprendizaje que se describen en el programa de la fase 1 proponiendo una experiencia de aprendizaje a partir de las expresiones plásticas y visuales revisadas en la unidad 1, en específico las instalaciones artísticas que podrían desarrollar en el centro de atención infantil explicando de manera argumentada la relación que existe entre el arte y juego, favoreciendo que gocen y avancen en su desarrollo integral, considerar el espacio como una zona potencial donde se desarrolla la capacidad creadora e imaginativa.

Manualidades vs arte para la primera infancia

Se sugiere construir en colectivo o grupos de trabajo un guión de entrevista para expertos (docentes de artes, artistas plásticos y Agentes Educativas) para identificar la manera en cómo se trabaja el arte con la primera infancia, si se retoma al arte como herramienta y forma de expresión o si se recurre a un

modelo de reproducción mecánico, a la manufacturación sin sentido y productos decorativos.

Con los hallazgos de las entrevistas aplicadas y retomando los temas revisados en Unidad 1 se busca establecer una diferencia con base en argumentos, a través del intercambio de opiniones, análisis y reflexión, para este ejercicio se invita a trabajar en grupos.

Se puede complementar la información con la revisión de los siguientes textos:

- Acaso, M. (2010), La educación artística no son manualidades, nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual.
- Porto, C. (2022), Una alternativa a las manualidades: el arte en un aula de educación infantil durante las festividades.

Se sugiere realizar un **Decálogo: Esto no es arte**, que enfatice que el arte en la primera infancia sea una experiencia esencial en la construcción de la identidad y al mismo tiempo se vaya potenciando la capacidad creadora, el sentido estético y que las y los infantes se van construyendo como seres sensibles.

Se puede tomar en cuenta las siguientes preguntas, para la entrevista y establecer las diferencias entre manualidades y arte, además de tomarla como referencia para la construcción del Decálogo:

- ¿Por qué es importante diferenciar las manualidades del arte?
- ¿Qué implica el trabajo con las manualidades?
- ¿Cuál es el propósito al trabajar desde las artes?
- ¿Cómo potenciar el proceso creativo de los infantes?
- ¿Por qué las manualidades son confundidas con arte, y si son las actividades que más predominan?
- ¿Qué es lo que limita a la Agente Educativa para trabajar con el Arte?

Estrategias didácticas para experiencias artísticas comunitarias.

Se invita al estudiantado a imaginar un espacio lleno de cucharas (pueden ser otros objetos, como ruedas, cajas, zapatos, etc.) y preguntarse

- ¿Cuál es la imagen y el concepto que tienen de ese objeto?

- ¿Qué interpretación le das al espacio, en donde las cucharas están distribuidas por todo el espacio, hay de todos los tamaños, formas, colgadas del techo, en el suelo, se puede transitar libremente, se puede tocar, mover?
- ¿Qué puede simbolizar estos espacios-objetos y experiencias para la primera infancia? Se comparte en plenaria sus ideas y reflexiones.

Se sugiere observar y comentar el video “Arte e instalación en una sala de bebés 2014” y analizar la lectura: “Las instalaciones artísticas en educación infantil Experiencias lúdicas y performativas”

A través del trabajo colaborativo en equipos, se recomienda retomar lo estudiado en la Unidad 1 con relación al tema de Arte y primera infancia: ver y escuchar, cuerpo, espacio y materia para desarrollar una propuesta de instalación artística pensada para Lactantes y Maternales, considerando:

- La intención: lo que se va a expresar, comunicar, representar
- Significados: lo que se expresa
- Medios: ver, escuchar, cuerpo, espacio, materia
- Usos: experimentación, transformación de los materiales y espacios

De igual manera se retoma uno de los enfoques o metodologías revisados en el tema de El arte: una herramienta para el desarrollo integral en la primera infancia: Neurociencias, Reggio Emilia, Pedagogía Waldorf, Arte Comunitario, se selecciona una dimensión de las artes plásticas o visuales para realizar la propuesta de instalación artística didáctico-pedagógica con el fin de generar experiencias vivenciales, la idea de esta propuesta es que forme parte del laboratorio artístico.

Evaluación de la unidad

Evidencias de la unidad	Criterios de evaluación
<p>Propuesta de instalación artística didáctico-pedagógica</p>	<p>Saber docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integra a la propuesta metodologías o enfoques pertinentes para la primera infancia, familias y comunidad, tales como: arte

	<p>comunitario, Reggio Emilia o pedagogía Waldorf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciona una dimensión (tridimensionalidad o bidimensionalidad) de las artes plásticas o visuales, así como la incorporación de diferentes materiales para generar experiencias vivenciales. • Realiza un registro del proceso tanto de manera argumentativa y visual de la propuesta artística. <p>Saber hacer docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La propuesta es congruente con las características de las y los infantes, familia y comunidad. • El registro tiene argumentos coherentes, claros y explica el proceso de creación de la propuesta de manera organizada. <p>Saber ser y convivir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demuestra sentido de responsabilidad y compromiso en el trabajo colaborativo. • Se comunica de manera asertiva, promueve la participación y respeta las distintas formas de expresión.
--	--

Bibliografía

Bibliografía básica

Abad, Javier. (2016) Arte comunitario. <https://instalacionesdejuego.com/wp-content/uploads/2023/01/ARTE-COMUNITARIO-EN-LA-ESCUELA-INFANTIL-11-19.pdf>

Acaso María (2010) La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas de la enseñanza de las artes y de la cultura visual. Madrid

Álvarez-

Uria, A.; Garay, B.; Vizcarra, M. T. (2022). Las instalaciones artísticas en educación infantil: Experiencias lúdicas y performativas. *Arte, Individuo y Sociedad* 34 (3), 891-910, <https://dx.doi.org/10.5209/aris.760871>.

Cárdenas, A. y Gómez C. (2014). El arte en la educación inicial. Ministerio de Educación Nacional

<https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/30444?show=full>

García, Almudena (2021) Otra educación ya es posible. Una introducción a las pedagogías alternativas. España

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2237/1/tps740.pdf>

Nicholson, S. (1973). The Theory of Loose Parts. *Man/Society/Technology- A Journal of*

Industrial Education , 32 (4), 172-75.

https://www.lecs.act.edu.au/_data/assets/pdf_file/0008/326276/Loose_Parts_at_LECS.pdf

Porto, C. (2022). Una alternativa a las manualidades: el arte en un aula de educación infantil durante las festividades (Trabajo de fin de grado, Universidad de Santiago de Compostela).

Quiroga, P y Zaldivar J. (2012) La pedagogía Waldorf y el juego en el jardín de infancia. Una propuesta teórica singularidad. Madrid <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4166450>

Secretaría de Educación Pública. (2022). *Avance del contenido del programa sintético de la fase 1* [Material en proceso de construcción].

Vecchi, Vea. (2013) Arte y Creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus

posibilidades en Educación Infantil. Madrid, España: Ediciones Morata, S.L.

Valdivia, E, (s/f), *Neuronas espejo y arte*, (s/e).

Bibliografía complementaria

Videos

Arte e instalación en una sala de bebés.
(2014). <https://www.youtube.com/watch?v=twJD1BMgCl4>

Del arte a la acción: Perspectiva del performance en primera infancia, un lenguaje del cuerpo para crear.
<https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/23144>

Instalación La Playa en la clase de 1 año de nuestra escuela infantil Fuenlabrada. <https://www.youtube.com/watch?v=WOrnQOMCVAM&t=2s>

Instalaciones artísticas, simbolizar a través del arte.
<https://culturadeinfancia.com/instalaciones-artisticas/>

MASTER CLASS - Psiconeuroestética: La fiesta del Cerebro a través del Arte y las Emociones, Dr. José Castillo Ruíz.

<https://www.youtube.com/watch?v=8xRimFltqwU>

Adding loose parts to your programs

<https://www.youtube.com/watch?v=HjeCSNXqFeg>

Evidencia integradora del curso

El Laboratorio artístico es un proyecto colaborativo e interdisciplinario, que integra la práctica educativa desde el arte contemporáneo, se fomenta la construcción de una comunidad creativa a través del trabajo de redes en diversos espacios.

Se pretende que se genere un espacio de descubrimiento, creativo, de resolución de problemas, que permita la experimentación, el intercambio y construcción de la comunidad, considerando la pluralidad cultural y estética.

Uno de los propósitos es ofrecer experiencias activas, en donde niñas, niños y bebés puedan tocar, explorar los objetos y expresarse con los lenguajes del arte.

En el laboratorio artístico se debe promover todo tipo de aprendizaje, que se exploren las posibilidades expresivas desde lo plástico y visual que involucre a la familia y comunidad. Son potenciadores desde la dimensión de la experiencia, pensamiento y expresión estética.

Se recomienda revisar los textos de:

- Instituto Distrital de las Artes-IDEARTES. (2012) Creación, pedagogías y contexto. Los laboratorios de creación en contextos regionales.
- Cárdenas, A., & Milena, C. (2014). El arte en la educación inicial. El laboratorio, una experiencia para vivir el lenguaje visual y plástico.

Evidencia	Criterios de evaluación de la evidencia integradora
Laboratorio artístico	<ul style="list-style-type: none"> • La propuesta considera necesidades, etapa de desarrollo de las y los infantes, contexto en el que están inmersos, por lo tanto tiene una intención de ampliar las posibilidades expresivas y el goce estético de la experiencia artística. • Se promueve el espacio como un medio de apreciación, experimentación y registro en donde infantes, familia y comunidad comparten, interactúan y exploran.

	<ul style="list-style-type: none">• Existe una diversidad de materiales que despliegan diferentes posibilidades expresivas.• Utilizan estrategias pertinentes, considerando el ritmo, los procesos de desarrollo de la primera infancia, propiciando la convivencia y el intercambio en torno al arte.• Se crean espacios para acercarse a los saberes y cultura de su contexto, que rescata y utiliza elementos propios de la cultura, y comunidad que son parte de su identidad, aprovechando los recursos materiales de la región.• Las metodologías, enfoques, materiales, técnicas y las diferentes manifestaciones de las artes plásticas y visuales responden a las necesidades de las y los infantes, otorgando valor al desarrollo de la capacidad creadora y de la imaginación.
--	--

Perfil académico sugerido

Nivel Académico

Licenciatura: en Humanidades (Artes plásticas y visuales, Diseño y comunicación visual, Historia del arte, artes escénicas y música), Pedagogía, Ciencias de la Educación, Educación inicial o cualquier otra afín.

Obligatorio: **Nivel de licenciatura**, preferentemente maestría o doctorado en el área de conocimiento de la literatura.

Deseable: Experiencia en el área de educación inicial, literatura, oralidad y artes.

Experiencia docente para:

- Trabajo por proyectos
- Experiencia en investigación educativa y aplicación de talleres
- Sensibilidad por las artes

Referencias de este programa

- Abad, Javier. (2016) Arte comunitario. <https://instalacionesdejuego.com/wp-content/uploads/2023/01/ARTE-COMUNITARIO-EN-LA-ESCUELA-INFANTIL-11-19.pdf>
- Acaso Maria (2010) La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas de la enseñanza de las artes y de la cultura visual. Madrid
- Álvarez-
Uria, A.; Garay, B.; Vizcarra, M. T. (2022). Las instalaciones artísticas en educación infantil: Experiencias lúdicas y performativas. *Arte, Individuo y Sociedad* 34 (3), 891-910, <https://dx.doi.org/10.5209/aris.760871>.
- Andueza, M. et al. (2016) Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil.
- Berger, John (1972) Modos de ver.
- Cárdenas, A., & Milena, C. (2014). El arte en la educación inicial.
- Cárdenas, A. y Gómez C. (2014). El arte en la educación inicial. Ministerio de Educación Nacional
<https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/30444?show=full>
- Díaz Barriga, R., F. (2006). Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida. McGraw Hill
- Fischer-Lichte. (2011) Estética de lo performativo.
- Fosati, P., A., Segarra i, G., E. (2001). *Expresión plástica y educación infantil*. 2.
- García Leal, José (2002) Filosofía del arte. Editorial Síntesis: España
- García Silvia & Paola Belén (2016) Fundamentos estéticos: reflexiones en torno a la batalla del arte. Universidad Nacional de La Plata: Argentina
- García, Almudena (2021) Otra educación ya es posible. Una introducción a las pedagogías alternativas. España
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2237/1/tps740.pdf>
- Instituto Distrital de las Artes-IDEARTES. (2012) Creación, pedagogías y contexto. Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.

- Jiménez, L. J.,J. (2018). Expresión plástica tridimensional. *Omnia*. 8(1).
- Luna Dolores & Pío Tudela (2016) Percepción visual. Editoria Trotta: España
- Malo González, Mario (s/f) Arte y cultura popular. Universidad del Azuay: Ecuador
- Palalopi María del Carmen & Cristina Laura Palapoli (2009). Didáctica de las artes plásticas en el nivel inicial. El lenguaje visual, un camino con nuevos desafíos. Bonum: Argentina.
- Porto, C. (2022). Una alternativa a las manualidades: el arte en un aula de educación infantil durante las festividades (Trabajo de fin de grado, Universidad de Santiago de Compostela).
- Quiroga, P y Zaldivar J. (2012) La pedagogía Waldorf y el juego en el jardín de infancia. Una propuesta teórica singularidad. Madrid <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4166450>
- Reinoso Mariel & Lillian Von Der Walde México (2008). Tradición y culturas populares. Revista Destiempos (Julio-Agosto 2008 , Año 3 , Número 15) https://www.academia.edu/39683732/TRADICIONES_Y_CULTURAS_POPULARES_MARIEL_REINOSO_I_and_LILLIAN_VON_DER_WALDE_M_EDS_
- Toca Martínez Sara. (2019) Jugar, experimentar y relacionarnos: las instalaciones artísticas en un aula de 4 años. [Tesis licenciatura, Universidad de Cantabria] Repositorio UNICAN <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/17333/TocaMartinezSara.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sarlé, Patricia (2014) Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. OEI: España.
- Secretaria de Educación Pública. (2022). *Avance del contenido del programa sintético de la fase 1* [Material en proceso de construcción].
- Valdivia, E, (s/f), *Neuronas espejo y arte*, (s/e)

Vídeos

- SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Apertura Espacio [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=BYn-mp8noJs>
- SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Ver y Escuchar [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=D97im4q3Qg8>

SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Cuerpo [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=SUFAPZC2Bwk>

SED Arte y Primera Infancia (2013). Arte y primera infancia - Materia [Vídeo]. Youtube. Obtenido de https://youtu.be/5jEza_Ky8Lk?si=bmk-B_LXBAwLi5r6

Nidos Idartes (20 de marzo 2015) Tejedores de vida - Espacios adecuados [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=OoEqn7eSMdA>

Hajar Educar (16 junio 2021) Reggio Emilia: el espacio como tercer educador [Vídeo]. Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=D5o_pP-g8Hg

EDART GO (11 mayo 2020) [Vídeo]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=FriYEFWJ2wE>

Arte e instalación en una sala de bebés. (2014). <https://www.youtube.com/watch?v=twJD1BMgCl4>

Del arte a la acción: Perspectiva del performance en primera infancia, un lenguaje del cuerpo para crear. <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/23144>

Instalación La Playa en la clase de 1 año de nuestra escuela infantil Fuenlabrada. <https://www.youtube.com/watch?v=WOrnOOMCVAM&t=2s>

Instalaciones artísticas, simbolizar a través del arte. <https://culturadeinfancia.com/instalaciones-artisticas/>

MASTER CLASS - Psiconeuroestética: La fiesta del Cerebro a través del Arte y las Emociones, Dr. José Castillo Ruíz.

<https://www.youtube.com/watch?v=8xRimFltqwU>

Adding loose parts to your programs

<https://www.youtube.com/watch?v=HjeCSNXqFeg>

Sitios web

Hernández, Fernando. (2005, Julio) ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual? <https://www.redalyc.org/pdf/3172/317227042017.pdf>

Museo Nacional de Artes (2024) Happening
(<https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-78009.html>)

Suazo, Felix (2023, Junio) El performance tiene una base multidisciplinaria que cruza las fronteras artísticas
(<https://laescuela.art/es/campus/library/conversaciones/el-performance-tiene-una-base-multidisciplinaria-que-cruza-las-fronteras-artisticas-josefina-alcazar>)

UNAM. (2020, Febrero). La percepción del arte más que una función cerebral
(<https://www.c3.unam.mx/noticias/noticia166.html>)

Museo Nacional de Culturas Populares (2024) (<https://mncp.cultura.gob.mx>)