

Los padres como partícipes en la enseñanza del arte

Laurie E. Hansen

Me encanta ver cómo se ilumina la cara de los niños cuando entro para darles una lección de arte. Realmente disfrutan cuando aprenden sobre el arte y hacen proyectos artísticos, ya que, en el mejor de los casos, su exposición al arte es mínima.

—Docente del programa de arte con los padres

HAY POCAS COSAS QUE TRAEN TANTO PLACER Y LLENAN DE TANTO ENTUSIASMO

a los niños como el arte, durante el horario escolar. Desde el preescolar hasta los grados primarios, las artes visuales benefician a los niños pequeños de diversas maneras. Pueden desarrollar habilidades para la expresión creativa, aprender acerca de las grandes obras de arte así como la historia del arte, experimentar los vínculos entre la cultura y el arte y obtener mayor apreciación de las bellas artes en el mundo que les rodea. Y lo que es más, las investigaciones demuestran una relación positiva entre

Laurie E. Hansen, MEd, es una estudiante de postgrado del Departamento de Educación de la Universidad de California, Irvine, y trabaja como voluntaria en el programa de arte para padres de su distrito escolar, enseñando a niños desde K hasta el sexto grado. Ella enseñó K-6 en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por cuatro años antes de pasar ocho años recientemente en la California State University, Fullerton, como maestra educadora de K-8. hansenl@uci.edu

Fotos cortesía de la autora.

la educación del arte y el desarrollo de habilidades que se emplean en otras áreas, como las matemáticas y las artes lingüísticas (USDE 2004).

He tenido la singular oportunidad de enseñar arte a niños desde kindergarten hasta el tercer grado inclusive en una escuela primaria de mi distrito escolar local que cuenta con un programa de arte en el que los padres son partícipes. Estos programas proveen un vínculo primordial entre el hogar y la escuela

ayudando a avivar el enfoque hacia las artes visuales en nuestras escuelas.

En el presente artículo, describo a nuestro programa de arte con los padres, cómo funciona y se implementa. Hago hincapié sobre las fortalezas de los programas para padres como método de reforzar y enriquecer la educación de las bellas artes existentes, no como sustitución de programas bien desarrollados de educación de arte dirigidos por maestros cualificados y/o maestros de arte diplomados/certificados.

Artes visuales en el currículo

Las bellas artes son una de las asignaturas centrales en el programa de estudios de la primera infancia y son “esenciales en la educación de todo niño” (USDE 2004). Arts Education Partnership (AEP), un

Los programas de arte por los padres proveen un vínculo primordial entre el hogar y la escuela ayudando a avivar el enfoque hacia las artes visuales en nuestras escuelas.

Spanish translation courtesy of the Office of Head Start through Head Start Knowledge Information Management Services

La traducción al español es cortesía de Office of Head Start por medio de Head Start Knowledge Information Management Services

consorcio de más de cien organizaciones y agencias nacionales y locales, declara que: “aprender con y mediante el arte contribuye al logro general de los estudiantes”. (2005, 7) AEP alienta a las familias y los maestros a convertirse en defensores del arte para los niños, comunicando a los dirigentes locales y estatales que la educación del arte es esencial y que los fondos gubernamentales pueden y deben usarse para ello.

Las investigaciones muestran que aprender sobre el arte refuerza el aprendizaje en otras asignaturas. Por ejemplo, el metanálisis dirigido por Kristin Burger y Ellen Winner (2002) indica que las instrucciones escritas, basadas en el arte, son más eficaces que la enseñanza de la lectura por sí sola. Esto puede ser especialmente importante en la enseñanza de los niños que aprenden el inglés, como lo comentó una maestra de nuestro programa de arte con los padres: “Los padres docentes recalcan el vocabulario nuevo, lo cual es tan importante para los niños que aprenden inglés”. Otros estudios que se recalcaron en el informe de AEP confirman el valor del arte como vehículo para mejorar el aprendizaje de estudios sociales y las ciencias (Deasy 2002).

Cómo iniciar un programa de arte con los padres

Un programa de arte con los padres puede ser un componente de un programa bien establecido, inclusivo de participación familiar en lugares de la

primera infancia para niños, desde pre-K hasta el tercer grado inclusive. Una gran manera de iniciar tal programa es con un equipo de voluntarios para un grado en particular. A medida que el programa captura el interés de los niños, las familias y otros maestros, se pueden formar equipos de voluntarios para otros grados. Los siguientes 10 pasos sirven de orientación a los planificadores de los programas.

1. Obtenga el respaldo de la administración escolar.

Describa un programa de arte con los padres, sus ventajas y beneficios para los niños y las familias, para enriquecer el currículo, así como su plan para organizar el proyecto. Un maestro puede encargarse del desarrollo del programa.

Explique cómo se desarrollaría el programa en asociación con el maestro de arte del distrito escolar, el bibliotecario y uno o más maestros. Pida la oportunidad de presentar la idea en una próxima

Paquetes de enseñanza del programa de arte por padres

- Cree cuatro paquetes para cada nivel, por ejemplo, desde pre-K hasta el tercer grado inclusive.
- Escoja un tema para cada paquete (género, elemento de arte, principio de diseño o artista).
- Incluya láminas de arte de esculturas, pinturas o dibujos o fotos adecuado al tema. Generalmente, los paquetes contienen ejemplos de un medio, porque los elementos de arte se adaptan a conceptos como la escultura (*forma*), dibujo (*línea*), o pintura (*color*).
- Vincule los temas a estudios sociales u otras partes del currículo cuando pueda.
- Relacione los temas del paquete al currículo multicultural, por ejemplo, integre el arte que represente la comunidad de los niños y ofrezca láminas de una variedad de culturas, especialmente las que representen a los niños del salón de clases.
- Prepare cada lección alrededor de una meta, un objetivo de aprendizaje o más y conceptos relacionados con los láminas de arte o las esculturas. Brinde un vocabulario de arte, lista de materiales e información básica para la persona que lo presente.
- Incluya una actividad de exploración práctica en cada experiencia de aprendizaje para permitir que los niños apliquen los conceptos presentados.

reunión de asociación de padres y maestros (PTA) y busque financiación para ello.

2. Reclute a maestros. Busque a aquellos que tengan interés en desarrollar experiencias de aprendizaje de arte y reunir artículos de arte y láminas (véanse los pasos 3-5) que se necesitan para crear varios paquetes por grado (cuatro es un número razonable).

3. Use los estándares estatales para el contenido de las artes visuales. Estos pueden servir como guía inicial para los temas de los paquetes de arte desde el pre-K hasta el tercer grado.

Enlaces para la investigación en línea del arte

Los maestros pueden hacer seguimiento a las experiencias de arte de los niños con búsquedas y charlas en Internet para toda la clase. Los niños pueden también hacer investigaciones individuales en línea para buscar ejemplos de obras de arte que concuerden con la experiencia de arte.

Art in Public Places (Arte en lugares públicos), El Museo Metropolitano de Arte — Brea, California — www.ci.brea.ca.us/section.cfm?id=50 www.metmuseum.org/home.asp
El museo Getty — www.getty.edu El Museo de Arte Moderno — www.moma.org
El Guggenheim — www.guggenheim.org El Museo Virgual Diego Rivera — www.diegorivera.com/index.php
El Louvre — www.louvre.fr

4. Reúna recursos (láminas y materiales). Los estudiantes de postgrado y/o los profesores de arte del departamento de arte de la universidad local pueden estar dispuestos a sugerir obras de arte para el estudio y ayudar a reunir materiales de recurso. Sitios web confiables, como el del Museo Metropolitano de Arte, ofrece recursos como el “Timeline of Art History” (Cronología de la historia del arte), a partir del cual los maestros pueden desarrollar contenido de enseñanza e identificar ejemplos excelentes de obras de arte para incluirlos en los paquetes. La mayoría de los museos grandes tienen sitios web donde hay información

Contenido de los paquetes de arte

- Etiqueta para la caja de portafolios; título del paquete de arte; títulos de los láminas/esculturas y nivel de grado. Si la escultura es parte del paquete, anote que está en otra caja.
- 5-6 láminas de arte de tamaño póster: reproducciones de cuadros, dibujos, bloques de madera, fotos, esculturas, etc.
- Esculturas pequeñas, guardadas en una caja aparte con almohadillas.
- Guía para el docente de arte- 1-2 páginas.
- Información de los antecedentes de los artistas, enfocada en el género, tema/s, medio, de 1-2 páginas.
- Conceptos clave de arte enumerados sobre cartulina, tomados de “Elementos del arte” o de “Principios de diseño” (págs. 94 y 95)
- Afiche grande con la rueda de colores.
- Esbozo de la actividad de arte: instrucciones, paso a paso; una lista de materiales sugeridos y una o dos muestras laminadas del trabajo de los niños.

sobre artistas escogidos y obras de arte en exhibición.

Algunos museos, como el Getty, venden láminas de arte económicos y de buena calidad. Estos también pueden obtenerse de las tiendas en línea. Tras escoger y encargar los láminas, los maestros pueden buscar información en Internet sobre los artistas, el periodo cultural en el que se crearon las obras, así como la información histórica y los análisis de éstas. Escriba un resumen de esta información, póngalo detrás de cada imagen y luego lámínelos para más durabilidad.

Cajas para portafolios de tamaño de 36 X 48 de tiendas de suministros de arte tienen asas y son lo suficientemente fuertes para el contenido de cada paquete (seleccione los que sean suficientemente grandes para que quepan los láminas quepan sin doblarlos). Incluya una lista del contenido de los paquetes en ellos (ver “Ejemplo del contenido de los paquetes”)—materiales, láminas y esculturas, todo debidamente enumerado. Use recipientes pequeños para los materiales de arte de los niños, como rotuladores, acuarelas, pinceles, tiza, pasteles de óleo, arcilla para modelar y compuesta.

Un libro extenso sobre obras de arte y la historia del arte, como *The Annotated Mona Lisa: A Crash Course in Art History from Prehistoric to Post-Modern*, (Curso intensivo sobre la historia del arte, desde el prehistórico hasta el posmoderno) por Carol Strickland, puede brindar más información para los maestros y padres voluntarios. El bibliotecario de la escuela y el maestro de arte del distrito pueden ayudar a identificar otros libros y sitios web.

5. Desarrolle apoyo por parte de donantes. Las empresas y organizaciones locales pueden donar fondos para comprar series de grabados de arte. Algunas tiendas más grandes, como Target o Sam’s Club proveen subvenciones comunitarias para com-

Los maestros estarán presentes mientras los voluntarios presentan los conceptos del arte a los niños, ayudarán a los niños durante la actividad y se encargarán del control del salón de clases.

Recursos para la enseñanza

Epstein, A.S. 2001. Thinking about art: Encouraging art appreciation in early childhood settings. *Young Children* 56 (3): 38-43.

Evans, J., & T. Skelton. 2001. *How to teach art to children*. Monterey, CA: Evan-Moor Educational Publishers.

Johnson, M.H. 2008. Developing verbal and visual literacy through experiences in the visual arts: 25 Tips for teachers. *Young Children* 63 (1): 74-79.

Koralek, D., ed. 2005. *Spotlight on young children and the creative arts*. Washington, DC: NAEYC.

McAuliffe, M., & M. Black. 1999. *Busy teacher's guide art lessons: Grades 1-3*. Westminister, CA: Teacher Created Resources.

Thompson, S.C. 2005. *Children as illustrators: Making meaning through art and language*. Washington, DC: NAEYC.

prar materiales educativos. Además, los maestros pueden buscar oportunidades de subvenciones a nivel escolar, del distrito, estatal y nacional para fondos del proyecto de arte con los padres.

6. Cree experiencias para aprender sobre el arte. Una tienda local de suministros de arte es ideal para comprar materiales de arte y recursos de enseñanza. (véase “Recursos de enseñanza”). Haga un esbozo de las experiencias de aprendizaje y enseñanza que sean acordes con el desarrollo y la edad de los niños a quienes están dirigidos los paquetes de arte. Un lugar donde encontrar información sobre los conceptos y las destrezas que son acordes con el desarrollo de los niños en cada nivel son los estándares estatales para las artes visuales y los marcos de los currículos.

Además, los sitios web de algunos museos, como el Getty, el Museo de Arte de Seattle y el Museo Metropolitano de Arte proveen información para los educadores (véanse los “Enlaces para la investigación sobre el arte en línea”, pág. 91). Típicamente, hay enlaces a los planes de lecciones, recursos para

los maestros, bibliotecas públicas y presentaciones en línea que pueden usarse como puntos de comienzo para las actividades de arte. Vea el sitio web de su museo local para averiguar qué recursos existen; muchos tienen programas para maestros y niños. Planee una visita al museo para complementar las actividades de enseñanza del arte.

7. Reclute a voluntarios. Envíe una carta a las familias explicando el programa y pidiendo voluntarios; pida que los maestros contacten directamente con las familias o pida voluntarios durante “la noche de regreso a la escuela” (Back to School Night). Luego, a medida que otros grados participan en el programa de arte, pida voluntarios en la reunión de la asociación padres-maestros de toda la escuela.

Los voluntarios pueden ayudar de diversas maneras: dirigiendo experiencias de arte con los niños, creando una lista de posibles donantes, contactando con las empresas para pedir donaciones, preparando materiales en casa para incluirlas en los paquetes, diseñando lecciones y actividades, ayudando a maestros a crear paquetes e investigando sitios web para reunir información, imágenes e ideas para las lecciones de los museos.

8. Planee una reunión de orientación para los padres voluntarios. Demuestre cómo presentar los láminas de arte a los niños, así como una actividad de arte correspondiente (ver la próxima sección “Cómo usar el paquete de arte con los niños”). Dele a cada voluntario un paquete de información (por ejemplo: un esbozo escrito de enseñanza e información de trasfondo). Explique que los maestros estarán presentes mientras los voluntarios presentan los conceptos del arte a los niños, ayudarán a los niños durante la actividad y se encargarán del control del salón de clases.

9. Establezca un horario principal. Puede presentar los paquetes de arte en el transcurso del año. Incluya un plan de rotación para los días/horas en que los paquetes se usarán en cada aula.

10. Prepare y actualice las exposiciones. Exponga las obras de arte que crearon los niños durante el programa, en el salón de clases y en la escuela.

Cómo usar el paquete de arte con los niños

El paquete de arte es el recurso de enseñanza para los padres voluntarios y los docentes adultos. Un proceso básico de cuatro pasos está compuesto por una presentación, una demostración, una actividad de arte y un diálogo con los niños.

Muestre los láminas a los niños y pregúnteles: “¿qué ven en el arte?” Luego, señale un elemento del arte, como *la textura*, o un principio de diseño, como *la repetición* de cada grabado y anime a que los niños hablen del arte comentado sobre los elementos y principios que vean. Por ejemplo, en una lección sobre *líneas* el/la docente de arte puede explicar las distintas clases de líneas que hay (p.ej., rectas, verticales, diagonales, garabatos, de zigzag, etc.) y preguntar qué clases de líneas ven los niños en la obra de arte.

Presente al artista de las obras que se ven en las láminas. Hable con los niños sobre los conceptos clave, por ejemplo, los materiales, como óleos, acuarelas, tinta o lápiz que el/la artista usaba normalmente y otros hechos sobre éste/a. Hablen de temas que usaron los artistas (“¿Pintó el artista a personas, animales, formas, edificios?”), así como el estilo de estos (abstracto, moderno, realista, impresionista), y los sentimientos que se representan (contento o triste). Explorar ideas en arte capta el interés de los niños porque pueden entonces señalar lo que ven en las láminas, cuando se les hace preguntas como: “¿Cómo te hacen sentir estos colores?”, “¿Este cuadro parece algo de la vida real?”

Explique la actividad de arte

que los niños van a realizar y cómo se relaciona con las láminas y qué han aprendido acerca de los elementos y diseño del arte. Una actividad de arte, como mezclar colores primarios con el blanco y entonces pintar algo sencillo como un animal o una flor, por ejemplo, permitirá que los niños usen los tintes como lo hicieron los impresionistas. Para comenzar, repase brevemente los pasos de este proceso, como “Primero, haga un dibujo lineal/bosquejo; entonces cree un fondo de color usando tiza y

entonces pinte usando la ténpera”. Las muestras preparadas pueden ser útiles para algunas actividades, pero limite el número de éstas. Lo hay que hacer es estimular la imaginación y creatividad individual de los niños. Para niños más pequeños, el/la docente de arte tal vez quiera demostrar el proceso.

Hable con los niños. Después de demostrar los pasos de la actividad, dese una vuelta para escuchar las ideas de los niños sobre hacer arte. Responda y ayude o guíe a los niños cuando haga falta.

y observar la altura, anchura y profundidad de esculturas pequeñas o las de su comunidad. Pueden contrastar la calidad bidimensional de los cuadros con la tridimensional de las esculturas.

Entonces, los niños reciben un recipiente con arcilla compuesta de modelar y aprenden a crear tres vasijas sencillas siguiendo las instrucciones paso a paso. Luego, los niños crean vasijas usando arcilla de cerámica que su maestro mete en el horno. En los recursos de arte/ artesanía para niños (ver Carlson 2003) hay una explicación sencilla de cómo crear las tres clases de vasijas.

Después de esta actividad, una maestra de primer grado comentó: “¡Los niños estuvieron hablando de eso durante dos días, e incluso hicieron una vasija con la cuerda de saltar durante el recreo!”.

Elementos del arte: Línea (primer o segundo grado)

Esta experiencia de arte se centra en el elemento del arte *línea* como aparece en los cuadros impresionistas de Monet, Cezanne y otros. Los padres docentes piden a los niños que señalen las distintas clases de líneas que ven en ciertas obras de arte. Entonces, los niños practican las distintas clases de líneas sobre papel reciclado.

Para la actividad de arte, los niños estudian muestras de imágenes de “clip art” que tienen líneas sencillas, como una mariposa, casita de pájaros o un trébol. Los niños crean dibujos de línea sencillos sobre papel de cartulina rugosa tipo “construction” blanco usando un rotulador permanente negro de punta mediana. Trabajan despacito y con cuidado porque saben que las líneas

Principios de diseño

Presente un principio de diseño usando palabras conocidas por los niños y hable con ellos para ayudar a comprender su significado.

equilibrio—*dos cosas pesan lo mismo (asimetría, simetría, radial)*

“¿Cómo se equilibra un subibaja?” (Un niño se sienta en cada lado).

“¿Cómo se equilibra una balanza en matemáticas?” (Se pone la misma cantidad en ambas partes).

contraste—*opuesto o contrario*

¿Ven cómo este artista usa colores claros y oscuros para contrastar?” (Claro es lo opuesto de oscuro).

dominante—*importancia de un aspecto*

“Ven lo grande que es esta flor en este cuadro de Georgia O’Keeffe? (La artista quería que esa fuera la parte más importante del cuadro, así que la hizo mucho más grande que todo lo demás).

movimiento—*ya sea insinuado en el cuadro o la manera en que la vista se mueve cuando se está viendo la obra*

“¿Ven cómo la vela del bote es diagonal, en lugar de recta hacia arriba? (Esto parece como si el viento soplara, moviendo el bote).

repetición—*algo que aparece una y otra vez, como los elementos del arte*

“¿Ven cómo el artista usa el color (línea, etc.)?”

tema—*de qué se trata la obra*

“Este artista a menudo dibuja/pinta animales/ personas/flores. (Esto es el tema).

Las experiencias del aprendizaje de los niños sobre el arte: Ejemplos de dos grupos de edad

Las dos actividades de arte que se describen a continuación fueron adaptadas principalmente de las ideas que se presentan en las guías de enseñanza del arte. Cada experiencia de aprendizaje provee una visión general de los principios y elementos del arte y una actividad.

Elementos del arte: Forma (pre-K, kindergarten o primer grado)

En esta experiencia, los niños examinan y tocan esculturas pequeñas y hablan de las grandes como las que hay en lugares públicos, mirándolas de las fotografías de estas obras.

Usando fotos de las esculturas que hay en la comunidad o cerca de donde viven los niños conecta el arte a su vida. Los niños pueden hablar de la idea de tres dimensiones

Elementos del arte

color—reflexión o absorción de la luz.

tono de color—el nombre del color (azul, rojo, naranja).

valor del color—claridad o oscuridad de un todo o color neutro.

forma—características tridimensionales. (La forma es sólida, no plana).

intensidad—brillantez de un color (añadir blanco o negro para cambiarlo).

línea—varía en anchura, largo, curvatura, color o dirección

forma—características bidimensionales. (La forma es plana).

espacio—el hueco que hay entre, alrededor, debajo y dentro de los objetos.

textura—la calidad de la superficie de los materiales (táctil = real; visual – insinuado)

no se pueden borrar. Hay más papel en caso de que los niños quieran hacerlo de nuevo. El rotulador permanente trabaja muy bien porque las líneas sobresalen y el dibujo de los niños fluye bien.

Más tarde, los niños pintan sus dibujos con acuarelas. El maestro exhibe los dibujos y pinturas de los niños en el pasillo de la escuela o en un tablón en el salón de clases. Esto es importante ya que los niños pueden mostrar su trabajo con orgullo a los padres y amigos durante sus visitas o en la “noche de regreso a la escuela”.

Conclusión

Un programa de arte en el que los padres son partícipes es una manera de realzar el currículo de artes visuales en la primera infancia, al tiempo que se promueven conexiones positivas entre el hogar y la escuela y se establecen interacciones con la comunidad. La participación de maestros, familias y niños tuvo como resultado disfrute entre

El dibujo de una japonesa fue muy desafiante y el cuadro de amapolas era divertido porque estábamos aprendiendo acerca de las plantas en ciencias

—Niño de tercer grado

todos. Y los niños aprendieron sobre el color, la línea, textura, dimensión y varias formas de arte. Mezclaron colores, hicieron esculturas y observaron muchas obras de arte.

Una maestra de primer grado compartió su apreciación por el programa: “Muchos de nuestros niños no han estado nunca en ninguna galería de arte ni museo, así que cuando traemos el arte al salón de clases lo convertimos en algo real en ellos y eso impactará su vida para siempre. El apoyo de los padres y su dedicación es integral al éxito del programa”.

Referencias

AEP (Arts Education Partnership).2005. *No subject left behind: A guide to arts education opportunities in the 2001 No Child Left Behind Act*. Washington, DC. www.aep-arts.org/files/advocacy/NoSubjectLeftBehind2005.pdf

Carlson, L. 2003. *Kids create! Art and craft experiences for 3- to 9-year olds*. Charlotte, VT: Williamson Publishing.

Burger, K. & Winner, E. (2000). Instruction in visual art: Can it help children learn to read? *Journal of Aesthetic Education*, 34(3-4), 277-293. In Deasy, R.J., ed. 2002. *Critical links: Learning in the arts and student academic and social development*. Washington, DC: Arts Education Partnership.

Deasy, R.J., ed. 2002. *Critical links: Learning in the arts and student academic and social development*. Washington, DC: Arts Education Partnership. <http://aep-arts.org/files/publications/Criticallinks.pdf>

USDE (U.S. Department of Education). 2004. Teacher update: The importance of arts education. www.ed.gov/teachers/how/tools/initiative/updates/040826.html

Copyright © 2008 por la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. Véase permisos y reimpresiones en línea en: www.naeyc.org/publications/reprints.