

El arte como lenguaje de los niños durante su desarrollo¹

A lo largo de la historia, el hombre ha intentado, a través del arte, darle una explicación a lo que lo rodea, a los sentimientos que experimenta y a las sensaciones que lo sorprenden. De este mismo modo, para un niño en etapa de crecimiento esta es una herramienta clave y un medio de interpretación, puesto que los humanos contamos como dice el poema “Los 100 lenguajes de los niños” de Loris Malaguzzi (1920-1994), con varias maneras de decir las cosas, pero durante en el crecimiento se van perdiendo la gran mayoría, puesto que en la educación tradicional no se tienen en cuenta estos tipos de expresión. El desarrollo de los niños está dividido en tres aspectos, que pueden ser trabajados a través del arte y así no dejar morir todos los lenguajes (Martínez y Ramos, 2009).

Al respecto Papalia, Martorell & Feldman (2010) exponen que, los ámbitos del desarrollo del ser humano son: el físico, en el cual cuerpo y cerebro crecen, aumentando las capacidades sensoriales y motrices; el cognitivo, que se refiere al aprendizaje, el lenguaje y la creatividad, entre otros, y, por último, el psicosocial, que se encarga de las emociones, la personalidad y la interacción con las otras personas.

Se presentan como tres procesos, pero en realidad todo ocurre contemporáneamente, los niños que son estimulados más durante la primera infancia, fácilmente se desarrollan de una manera más rápida y fortalecen sus debilidades, si los padres incluyen elementos artísticos durante esta etapa los niños podrán tener varias formas de expresión.

El concepto de desarrollo integral hace referencia a los términos anteriormente expuestos, ya que un niño es un individuo completo y este avance se cumple de manera conjunta en efecto MinEducación (2014), establece que el arte

resulta fundamental en la primera infancia, puesto que lleva a establecer numerosas conexiones: con uno mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura. De esta manera, el arte, desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y con el ambiente que rodea a la familia (p.15).

¹ Documento elaborado en la asignatura Competencias Idiomáticas Básicas de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de la Sabana, Chía-Cundinamarca, Colombia.

Esta disciplina potencia la creatividad y la comunicación puesto que está compuesta por varios lenguajes como lo son el dramático, el musical y el visual. En el primero se trabaja el “como si yo fuera”, lo cual quiere decir que los niños adquieren un rol diferente al de su cotidianidad, cambian verbal y corporalmente, con el objetivo de ser otra cosa y poder entender la realidad desde un punto de vista distinto, en ese momento se manifiestan libres y autónomamente.

En el arte también se puede desarrollar la expresión musical, los niños utilizan su cuerpo para darle un sentido a los sonidos que están percibiendo, al mismo tiempo que le dan un significado a las notas y altibajos, explorando sus sentimientos e imaginando mundos nuevos por explorar. En el visual o pictórico, los pequeños plasman en el papel o lienzo su realidad (Sarlé, Ivaldi & Hernandez, 2014).

Por esta razón, Lowenfeld (1980), después de un largo análisis de los dibujos de niños de diferentes edades, argumentó que el dibujo era un buen método para analizar el desarrollo de los infantes, puesto que es evidente el ámbito emocional, intelectual, físico, perceptivo, social y estético. Los niños, al representar su realidad o algo creado por su imaginación, están plasmando su forma de pensar y de ver lo que los rodea. Si dibuja objetos o personas es porque es consciente y tiene una relación con estos y en la parte intelectual se puede evidenciar qué tanta conciencia tiene el niño de sí mismo y de su ambiente.

Las creaciones artísticas de un niño, deben ser tomadas con mayor valor por parte de sus padres y maestros, porque a través de estas se evidencian problemas y miedos que los infantes sufren y no son capaces de expresar y necesitan ayuda para superarlos. De igual manera, sirven para estar atentos a los gustos e intereses y así saber cuáles potenciar de manera significativa para su desarrollo y aprendizaje.

El dibujo también está ligado a lo físico, puesto que el niño debe tener una motricidad fina que le permita manipular el objeto con el que va a realizar los trazos. Si se tienen en cuenta los hitos de desarrollo propuestos por Papalia et al (2010), un niño promedio, a los cuatro años de edad, ya debería ser capaz de copiar un círculo fácilmente. En algunos casos los infantes intentan plasmar más a fondo la realidad incluyendo onomatopeyas en sus dibujos o detallando lo que dibujan, esto puede demostrar qué tan observadores y críticos son frente a su realidad.

El anterior estudio puede ser plasmado en cualquier creación artística de los niños, dado que el arte los emociona, debido a que pueden expresarse y relacionarse de diversas maneras, manifestar sus ideas, sentimientos y preguntas, potenciando su imaginación, libertad de expresión y pensamiento crítico, creando así su identidad y un rol específico.

En efecto, la sociedad actual debería replantear el modelo educativo tradicional pues, en este, el arte no tiene un papel primordial. Teniendo en cuenta la teoría presentada por Gardner (1987) existen diferentes inteligencias como la lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal, kinética, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Para todas estas formas de aprendizaje el arte es una muy buena herramienta de enseñanza puesto que esta tiene un sinfín de oportunidades para potenciar habilidades y disminuir las debilidades que cada ser tiene, pues cada quien aprende a su manera y a su tiempo.

En definitiva, el arte es un código universal que los niños deben conocer para tener más posibilidades de relacionarse con su entorno y reconocerse a sí mismos como seres valiosos, puesto que, a través del arte, exploran su realidad, se comunican de diferentes maneras, crean un pensamiento crítico y consiguen una libertad por la cual luchar. Sí se sabe cómo explotar las habilidades artísticas de un niño se estará potenciando su desarrollo integral.

Valeria Santana Purcaro
Colombia

Referencias

- Gardner, H. (1987). *Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Martinez M., & Ramos C. (2009) Escuelas Reggio Emilia y los 100 lenguajes del niño: experiencia en la formación de educadores infantiles. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5207311.pdf>
- Papalia, D., Martorell, O., & Feldman, F. (2010). *Desarrollo Humano*. Madrid, España: McGraw Hill.
- Sarlé, P., Ivaldi, E., & Hernandez, L. (2014). *Educación, arte y creatividad en la infancia del siglo XXI* (Ed, rev) Recuperado de : https://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=150

Lowenfeld, V. (1980). Desarrollo de la capacidad creadora (2ª Ed). Buenos Aires, Argentina: Biblioteca de cultura pedagógica.

MinEducación (2014). El Arte en la educación inicial (DOCUMENTO NO. 21 Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral) Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341880_archivo_pdf_doc_21.pdf

La autora

Estudiante Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Sabana de Chía, Cundinamarca.
Correo: valeriasapu@unisabana.edu.co