

Las infancias como agentes importantes en la cultura y el arte

■ ■ ■ Valentina Navarro*

I arte, como medio de expresión y conexión humana, encuentra en las infancias un terreno fértil para desarrollar la sensibilidad, la creatividad y las habilidades sociales.

Este ensayo explora la realización del taller "Poesía ilustrada en acuarela", cuyo objetivo principal fue guiar a los participantes en la creación de un poema acompañado por ilustraciones en acuarela, promoviendo así un acercamiento al arte. A través de esta experiencia, se buscó fomentar la imaginación y el disfrute del proceso creativo en un grupo de niños y niñas de una escuela primaria. La planificación, ejecución y reflexión sobre este proyecto evidencian los retos y aprendizajes que surgieron al conectar la pedagogía con el arte, reconociendo la importancia de las infancias como agentes activos en la construcción cultural.

Parte de mi deber en la materia Práctica Docente, era crear una planeación de un taller para traerlo a la realidad y el proceso fue guiado por nuestra profesora, la Dra. Luz Verónica Gallegos Cantú, quien nos dio las bases para poder iniciar y conocer la docencia desde nuestra propia perspectiva y obtener experiencias únicas. Una de las dificultades durante este proceso fue la organización a futuro de cada una de las sesiones que pensé para mi taller "Poesía ilustrada en acuarela", pues hubo complicaciones para inventar actividades que serían clave para lograr el objetivo general; fue complejo porque nunca estuve en una posición parecida, pero a través de asesorías obtuve la primera versión de mi planeación: una propuesta de lo que esperaba que ocurriera en el aula, tanto en mi papel frente a los participantes como en las acciones que ellos podrían desarrollar.

En 2009, Grossman y Hammerless presentaron la *descomposición de la práctica*, que es la descompresión de toda la información y conocimiento que pasa del

docente/facilitador hacia el alumno. Este proceso implica concentración por parte de quien enseña, con el fin de facilitar el aprendizaje y la compresión de lo compartido. Cuando hacemos una planeación es imprescindible sentarnos y organizar nuestras ideas para poder plasmarlas en un documento, de manera que al querer ponerla en práctica nos sea más sencillo comprender nuestros objetivos y lo que queremos lograr en el otro con ellos. En este sentido, además de la planeación, durante las últimas semanas de octubre del 2024 me dediqué a redactar oficios dirigidos al director de la primaria donde quería realizar el taller, mismos que fueron firmados y sellados por la Coordinación del Colegio de Edición y Gestión de la Cultura, la ya mencionada, doctora Luz Verónica Gallegos Cantú.

El proceso de selección de espacios fue abrupto, ya que únicamente consideré dos opciones para solicitar la oportunidad de impartir mi taller: la Escuela Primaria "Prof. David Colunga Galicia" y la Escuela Primaria "Niños Héroes", ambas ubicadas en el municipio de Monterrey. Para mí, fue importante que se localizaran en mi comunidad, pues ante una observación que hice a las infancias de mi alrededor, la mayoría de los niños y las niñas están frente a la pantalla de un celular o un televisor sin supervisión parental, jugando videojuegos, viendo videos o incluso navegando por redes sociales sin problema alguno. Fue durante la pandemia por covid-19 que el uso de la tecnología incrementó en los estudiantes de todas las edades y a partir de ello la sociedad se mantuvo conectada por dispositivos móviles por la sana distancia, pero ¿qué pasó después? En la actualidad, dentro de la sociedad mexicana se considera estadísticamente normal que un infante tenga acceso libre a cualquier tipo de aparato tecnológico (celulares, tabletas, computadoras, televisores, etc.). Según el INEGI (2021), aquellos que hicieron uso de las TIC, cerca de 50 millones corresponde a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años. El 22.5% utilizó computadora, el 33.5% celular y el 44% accedió a internet (Censo de Población, 2021).

* Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudiante de Edición y Gestión de la Cultura en la misma institución.

Grupo de niños y niñas que participaron en el proyecto. Se ha cubierto su rostro por seguridad en su calidad de menores.

Gracias al director Genaro Peña, encargado de la Escuela Primaria “Niños Héroes”, pude lograr tener un espacio para llevar a cabo mi taller y él mismo me presentó a la profesora de quinto grado, grupo de donde elegí a cinco niñas y cinco niños al azar para conformar el mínimo de participantes que requería según mi planeación. Cabe recalcar que no tenía noción de los conocimientos de ninguno de ellos, fue después de conocerlos que me di cuenta de que algunos no sabían leer, escribir y que uno de los niños no sabía ninguna de las dos, pero descubrí que todos los de su grupo pasaron de preescolar a primaria precisamente en pandemia por Covid-19, retrasando así su aprendizaje. Canaza, en su artículo *Educación y pospandemia: tormentas y retos después del covid-19*, nos dice lo siguiente:

[...] a pesar de haberse desarrollado programas y planes educativos mediante la promoción

de radio y televisión, y posteriormente, el de implementar la enseñanza virtual con la idea de no detener la formación escolar. Existe un fuerte sector de estudiantes, en particular, de instituciones públicas de escuela rural que se han quedado sin aprender a leer ni escribir y resolver problemas matemáticos. (Canaza, 2021)

Por lo tanto, dadas las circunstancias es comprensible las dificultades cognitivas en estos alumnos de quinto grado, pero esto no quiere decir que haya capacidades nulas en cada uno de ellos para la expresión artística y poética, que era precisamente lo que buscaba desde un principio con este taller de poesía ilustrada. Lo principal para impartirlo fue preguntarme: ¿qué sé hacer?, ¿en qué soy buena? y ¿qué soy capaz de enseñar?; luego de pensarla durante algunos días y descartar varias

ideas llegó a la conclusión de que lo mejor que podría compartir es el amor al arte y la cultura que se entrelaza con ella, pero más exactamente con la escritura de poesía y la habilidad para dibujar y pintar con diferentes técnicas, entre ellas la acuarela.

Entre mis objetivos estaba fomentar el desarrollo artístico, la creatividad e imaginación en mi público infantil, para que fueran conocedores de los diferentes tipos de arte existentes en el mundo y que se sintieran seguros de poderlas manejar con propiedad y libertad. Angie Muñoz y Nikolle Ramos, en su proyecto *Infancias, Artes y Educación Inicial: Impacto Pedagógico, Didáctico y Artístico de las Políticas y Programas Implementados para la Enseñanza de las Artes en una Muestra Seleccionada de Seis Instituciones de Nariño y Tres Instituciones de Cundinamarca*, publicado en 2023, analizan la importancia de las artes en infantes y el ángulo en el que deben ser guiados para su aprendizaje. La exploración es uno de los puntos más importantes cuando se quiere lograr la comprensión e incentivación artística en niños y niñas, pues la exigencia técnica no debe existir en la educación inicial o se corre el riesgo de limitar la imaginación del infante y se crea un efecto dominó con la creatividad que yace en él. Con base en este enfoque, fue así como pude aprender a enseñar lo que había visualizado en mi planeación con éxito.

Dentro de la delimitación de los temas a compartir con este grupo de diez niños y niñas, existieron diferentes retos a afrontar. No se trataba únicamente de lograr que crearan un poema y después lo ilustraran, sino de cómo guiarlos durante el proceso para hacerlo. Fue completamente distinto querer compartir mis conocimientos mediante un lenguaje incomprendible desde su perspectiva y pensar en las palabras a utilizar para llegar a un fácil entendimiento de los conceptos que yo tenía en mente para las sesiones ya planeadas. Para ello, recurrió a regionalismos, palabras consideradas coloquiales e intentar simplificar definiciones como el *gramaje* de un papel, lo que era un verso, el verso libre o una estrofa. Cosas de las que no tenían conocimiento pero que después de esta experiencia será más sencillo comprender para ellos en un futuro.

Los ejemplos visuales fueron parte importante en el proceso de aprendizaje y comprensión por parte del grupo, pues fue la manera más sencilla de conseguir su atención y que realmente entendieran

lo que trataba de explicar. Una de mis actividades fue la familiarización con los tipos de papel y, como ya había mencionado, el gramaje que cada uno tiene; para esto conseguí por cuenta propia papeles diferentes, como papel fabriano, tiziano y bond, repartí dos pliegos de cada uno con los estudiantes e hice que lo compararan con las hojas de su libreta, que normalmente son mucho más delgadas y—en palabras de ellos—filosas. Cuando se experimenta con materiales nuevos podemos obtener respuestas varias, en este contexto, una de las alumnas compartió el descubrimiento que consiguió al querer utilizar acuarelas en hojas de libreta, pues éstas evidentemente se humedecieron en exceso causando que se rompieran; cualquiera podría pensar que eso es una obviedad, pero es algo que se logra saber a través de la experimentación y después se convierte en experiencia.

La oralidad desempeñó un papel fundamental en esta experiencia, al convivir y tratar de transmitir ideas a un grupo de niños y niñas de forma textual donde algunos no saben leer; la comunicación verbal se convierte en el punto clave para conseguir el entendimiento y evitar la exclusión o marginación de un ser humano. Mediante el conocimiento teórico y el conocimiento empírico fue también como pude crear una interconexión con el grupo, pues no me basé meramente en lo filosófico ni científico para emitir información y aquello que yo sabía gracias a años de observación y práctica. Si bien es verdad que hice una investigación previa al inicio de las sesiones, todo lo que veía y leía pasó por un proceso de simplificación para que aquella información llegara a ellos de manera “digerida” y no fuera complejo al momento de llevar a cabo las actividades.

Profundizando en las sesiones y su contenido, la seguridad siempre fue sembrada por mi parte en cada estudiante, pues convertí el aula en un espacio donde todos éramos iguales en cuanto a capacidades para hacer las cosas. Desde mi perspectiva y experiencia escribiendo poesía, la podría definir como una manera de expresión artística que nace desde el ser mismo, lo que nos rodea, aquello que vivimos día con día y los sentimientos que nos envuelven. Jaime Labastida nos dice algo similar en *Lección de poesía*: “[...] la poesía nace en momentos cruciales, cuando nos hacen falta las palabras” (Labastida, 2020). Muchos tuvieron duda e incertidumbre antes de siquiera crear el borrador del que sería su poema, porque no creían tener los estudios y conocimientos

Entrega de su diploma como participantes

que un “verdadero poeta” tiene, pero después de darles una lista de temas de la cual escoger para su poema reconsideraron lo que pensaban y opté por presentarles ideas que fácilmente podían desarrollar, como la amistad, la familia, vivencias estando en la primaria, mascotas, experiencias tristes y alegres.

Todos y cada uno de ellos fueron lo suficientemente capaces de crear una obra al finalizar las seis sesiones planeadas; algunos con mi ayuda en la redacción, pero ningún poema era igual y las ilustraciones tampoco. A pesar de que algunos decían que dibujaban “feo”, encontraron la manera de hacerlo con un estilo propio, considerado por la facilitadora como arte. Cada niño y niña tuvo un entendimiento y razonamiento diferente, un lenguaje verbal y corporal distinto y una forma de plasmarlo en papel única. Compartir lo que sé con ellos fue una experiencia enriquecedora, que afortunadamente sucedió y concluyó positivamente, y a pesar de que no pasó exactamente como lo había planeado me sorprendió la manera en que se desarrolló, pues los aprendizajes que logré brindarles al grupo y ellos a mí, fue, en efecto, un proceso de aprendizaje mutuo.

El arte tiene un gran impacto en las infancias, más del que pensamos, sin embargo, la manera de despertar su curiosidad para desarrollar aptitudes que creen no tener también tiene mucho que ver. El arte es una herramienta esencial para el desarrollo integral de las infancias, ya que estimula su creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico, y permite a niños y niñas expresar emociones, explorar el mundo que los rodea y construir una visión más amplia y empática de su entorno, además de fomentar habilidades sociales y cognitivas fundamentales como la comunicación y la apreciación de la diversidad cultural. La pedagogía y docencia no deben considerarse como jerarquías dentro de un salón de clases, ni como una lucha de poderes y saberes, pues cada persona puede aprender de otra y compartir lo que sabe para un crecimiento social y cultural independientemente de la edad. Las infancias son el futuro generacional, aquellos que se encargarán de la preservación del arte y la cultura en México y el mundo, porque son el núcleo para el crecimiento y desarrollo humano que conformará a una sociedad diversa y nutrida por diversas tradiciones, movimientos, espacios culturales y artísticos.

Referencias

- Bolaños, A. N. & Joa, N. T. (2023). *Infancias, artes y educación inicial: impacto pedagógico, didáctico y artístico de las políticas y programas implementados para la enseñanza de las artes en una muestra seleccionada de seis instituciones de Nariño y tres instituciones de Cundinamarca*. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/19048>.
- Canaza Choque, F. A. (2021). *Educación y pos pandemia: tormentas y retos después del Covid-19*. Revista Conrado, 17(83), 430-438.
- De Población, C. N. (s.f.). *Seguridad y uso responsable de las TIC en niñas, niños y adolescentes*. gob.mx. <https://www.gob.mx/conapo/documentos/seguridad-y-uso-responsable-de-las-tic-en-ninas-ninos-y-adolescentes>
- Labastida, J. (2019). *Lección de poesía*. Siglo XXI Editores México. Literatura: teoría, historia, crítica · Vol. 14, n.º 2, jul. - dic. 2012 · 0123-5931 (impreso) · 2256-5450 (en línea) · páginas 31-65
- Mauricio, M. M. J. (2020, 4 agosto). *La lúdica y el arte como estrategias para la construcción de experiencias significativas en procesos de aprendizaje no formal con niños y niñas*. <http://hdl.handle.net/11349/24948>
- Rumiche, M. y Solis, B. (2021). *Los efectos positivos y negativos en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en educación*. Hamut'ay, 8 (1), 23-32. <http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v8i1.2233>