PUERTO RICO

Programa de Bellas Artes, en todos los niveles del sistema escolar

Las artes reflejan la visión individual y única del artista frente a la vida. Por eso, a través de los tiempos constituyen la más preciada y significativa de las expresiones humanas. Las actividades artísticas de la escuela deben desarrollar la sensibilidad y enriquecer el conocimiento del alumno para que pueda crear, apreciar o captar el mensaje de la obra artística.

La formación integral del estudiante exige un confrontamiento continuo con todas las manifestaciones del arte, capaz de generar un acto de participación y un proceso de recreación interpretativo.

ORIENTACION GENERAL POR NIVELES

El Programa de Bellas Artes ha estructurado un nuevo currículo con el propósito de desarrollar al máximo la habilidad perceptiva y creadora del niño de acuerdo con las potencialidades individuales. De este modo podrá descubrirse y encauzarse el talento artístico excepcional a fin de poder ofrecer y promover actividades de excelencia en las diferentes manifestaciones del arte.

Los objetivos esenciales para cada uno de los niveles de enseñanza son los siguientes:

A. Nivel Elemental (1º al 6º grado)

1. En este nivel se intenta lograr la expresión libre y espontánea del niño, por medio de: la acción dramática improvisada, del gesto y la palabra (teatro), la expresión gráfica o plástica de sus pensamientos con variedad de materiales (artes visuales), la percepción del ritmo, el tono y la melodía, mediante el canto y el movimiento (música). En los grados

1º al 3º, es necesario estimular en el niño la espontaneidad mediante actividades que articulen dinámicamente su mente y su cuerpo. Es provechoso que los niños canten y hagan ejercicios rítmicos por lo menos 10 minutos una vez al día. Sería conveniente, en algunas circunstancias propicias, integrar esos ejercicios con los de educación física.

Los primeros grados elementales son la etapa inicial en la coordinación psicomotora del proceso educativo. En consecuencia se recomienda, la práctica del canto, el baile y la pantomima rítmica como recurso expresivo para el pensamiento y la acción del niño. Muchos conceptos del idioma, de las artes, las ciencias y las matemáticas se captan y aprenden más fácilmente por medio de la improvisación, que es el fundamento de todo juego dramático al cual recurre el niño por iniciativa propia después de haber observado una acción que le interesa. El cantar, el hacer música, el bailar, la improvisación dramática o rítmica y la expresión gráfica, deben practicarse con regularidad en el salón de clase, muy especialmente en los primeros años escolares.

En los grados del 4º al 6º habrá de intensificarse estas actividades y, en adición, se irá familiarizando al niño con algunos principios y conocimientos elementales de las artes. Se podrá adiestrar (si las facilidades lo permiten) grupos especiales de niños talentosos en esas edades cuyas habilidades les capaciten efectivamente para dominar aspectos de mayor dificultad artística.

2. El proceso de la expresión y creación espontáneas del niño es de suma importancia (expresiones o presentaciones diversas que se preparen en clases para este nivel). Es responsabilidad del maestro planificar el desplieque, la presentación o exposición de lo que puedan crear los niños en sus clases de arte, cuando ellos deseen compartir su creación con otros. Es aconsejable presentar, una o dos veces al año como actividad familiar para los padres y la comunidad, las creaciones estudiantiles, tratando de mantener la modestia en todo lo que se haga.

3. La percepción que va adquiriendo el niño mediante este proceso expresivo y creativo que hemos apuntado, agudiza su entendimiento, estimula el conocimiento, desarrolla la personalidad, le ayuda a deshacerse de la

timidez y abrirle el camino a lo afectivo, que es complemento de toda comprensión humana. Las artes, en todas sus expresiones, facilitan el proceso fundamental del aprendizaje y actúan como medio integrador en toda la experiencia educativa.

4. Para los grados elementales (1º al 6º) no se usará texto, pero se proveerá al maestro, tanto al especializado como al regular del salón de clases, de guías, libros y otros materiales. Se hará un esfuerzo máximo por ayudar, con adiestramientos especiales, al maestro del salón. El especialista hará la labor de orientador y coordinador. Las artes en los grados del 1º al 3º servirán mayormente como instrumentos de expresión espontánea para la enseñanza de las otras materias.

B. Nivel Intermedio (7º al 9º grados)

1. El propósito primordial para el nivel del 7º al 9º grado consiste en proveer para que el estudiante durante esos tres años se familiarice con las diferentes manifestaciones artísticas, de manera que afine su gusto y adquiera un concepto básico y claro de la experiencia estética en cada una de las artes. La función humanística del arte y la percepción de lo significativo en toda obra de arte serán direcciones fundamentales de los cursos.

2. La enseñanza y las actividades para este nivel habrán de conducir al estudiante a través del proceso de exploración de la creación estética y le harán consciente de los elementos de valor universal que concurren en la creación para generar una expresión artística singular. La comprensión de los conceptos estéticos se fortalecerá y ampliará mediante ejercicios que iluminen el proceso de la expresividad artística, la intuición, el recuerdo de sensaciones y emociones, las técnicas artísticas empleadas, el sentido de orden, el equilibrio y el ritmo.

3. Con el propósito de ofrecer los servicios de cada uno de los maestros especialistas al mayor número posible de estudiantes, **los cursos se ofrecerán en un período de 50 minutos, dos veces por semana.** En cada uno de los grados 7º, 8º y 9º del nivel intermedio, maestros especializados cubrirán respectivamente en cada año los principios básicos de la músi-

ca, las artes visuales y el teatro.

4. Las indicaciones anteriores no deberán impedir la organización de una banda escolar en una escuela intermedia, ni tampoco confligir con el horario de los cursos de artes con que pueda contar la escuela. A los alumnos que formen parte de la banda se les podrá eximir de tomar el curso general de música.

C. Nivel Superior (10º al 12º grado)

1. Los cursos para este nivel serán electivos y se ofrecerán únicamente a los estudiantes cuyo talento e interés se haya comprobado mediante pruebas. Serán cursos especializados para formalizar la enseñanza de destrezas en aquellas artes para las cuales se cuente en la escuela con el maestro y las facilidades debidas. Al estudiante debe permitírsele tomar sus tres cursos electivos en la especialidad artística de su preferencia.

2. La norma para estructurar los cursos para este nivel dependerá, en gran medida de la capacidad artística del maestro; es decir, lo que enseñe será la disciplina que él domine. Por ejemplo, a un buen clarinetista debe ayudársele a estructurar un curso de música para instrumentos de caña; un maestro que es buen escultor debe enseñar escultura; y un maestro que es buen actor debe enseñar actuación o declamación.

3. Para aquellos estudiantes que interesen un curso no especializado sobre apreciación y análisis de las formas del arte se les organizará uno electivo de tipo general y teórico, si existen las facilidades y el maestro. Será un curso donde se exploren más a fondo los principios, técnicas, conceptos y formas de las artes que se estudiaron en los grados intermedios.

Cada Area del Programa de Bellas Artes tendrá las siguientes responsabilidades:

El Area de Teatro será responsable de toda la docencia y actividades teatrales. Esta incluye todo lo relacionado a creatividad dramática y titerería, la Compañía Teatral de Maestros, el Miniteatro Infantil Rural y la organización de giras

artísticas para llevar espectáculos teatrales profesionales a las escuelas.

Ofrecerá, además, asesoramiento a los distritos sobre planificación y diseño de escenarios, equipo y distribución lumínica.

* * * *

Diálogo Informativo sobre el uso de Creatividad Dramática en las Escuelas Públicas de Puerto Rico, nivel elemental.

Por Gladys Ruiz
Supervisora General
Programa de Bellas Artes
Area de Teatro Escolar
Departamento de Instrucción
Puerto Rico

ESCENA II

(El salón, bastante amplio, luce distinto. Las butacas con tabletas están dispuestas en forma semicircular, rodeando una alfombra gris que cubre un área de aproximadamente 10′ x 12′. Al fondo, extremo derecho hay acumuladas cajas vacías de diferentes tamaños y colores, montones de papel periódico, latas vacías, pedazos de soga y alambre, retazos de tela, cartón, pedazos de madera. Al fondo, extremo izquierda, hay una mesa larga que contiene diversos materiales de arte y herramientas, los descrito por Andrés antes.

Los niños entran y se dirigen a sus asientos. El maestro les saluda afectuosamente y se sienta entre ellos. Con un tono de voz suave, que estimula la más concentrada

atención, inicia su conversación repasando las experiencias del día anterior en la clase. Una vez establecido el diálogo pregunta ...):

MAESTRO: ¿Cuántos han podido ver de cerca un tren? .

(Los niños,en su mayoría han visto un tren en libros y revistas o en el cine y la televisión. En Puerto Rico el tren desapareció hace más de 20 años. Carlos, que vivía en Nueva York sí había visto el tren personalmente).

CARLOS: Yo vivía cerca de una estación. Me gustaba mucho verlo pasar, pero hacía mucho ruido.

MAESTRO: Es cierto. ¿Quieres describirlo? .

CARLOS: Llevaba una máquina al frente y muchos vagones. Yo nunca pude contarlos.

MAESTRO: ¿Por qué no imitamos el ruido del tren? . Carlos puede imitar el silbato y nosotros el sonido de las ruedas. Veamos.

(Los niños comienzan a emitir desorganizadamente los sonidos por un momento. El maestro hábilmente logra separarlos en grupos. Unos imitan el silbato; otros, las ruedas; otros, el freno. Primero, participan los grupos individuales; luego, todos a un tiempo. El ruido inicial poco a poco va convirtiéndose en sonidos rítmicos casi perfectos, variando en intensidad a medida que pretenden aumentar o disminuir la velocidad del tren).

NIÑOS: ¡Faltan vagones, faltan vagones!

MAESTRO: (El maestro sale, hace un gesto y el tren detiene su marcha).

— Efectivamente. Sólo hay siete vagones.

¿Cuántos había originalmente? .

NIÑOS: ¡Diez! .

MAESTRO: ¿Cuántos quedan ahora? .

NIÑOS: ¡Siete! .

MAESTRO: ¿Cuántos se quedaron detrás de la estación? .

NIÑOS: ¡Tres! .

MAESTRO: Luis, ve a la pizarra y anota la combinación aritmética que hemos observado. (Luis va a la pizarra y anota 10 - 3 = 7. Vuelve el tren a iniciar su marcha. Se repite durante la marcha el proceso aritmético. Una por una desfilan las combinaciones de suma y resta del diez, a medida que se detiene el tren, deja o añade vagones. Se repiten los cambios a intervalos. La excitación de los niños es general. En el juego todos participan activamente porque el maestro alterna los estudiantes activos con los que están sentados. Así la escena llega a su fin. Es la hora de la merienda. Salen los niños acompañados de su maestro).

SRTA. CACERES: Yo no le llamaría una técnica de enseñanza. Cuando hablamos de técnicas lo relacionamos con métodos específicos. Fíjate que esta manera de enseñar depende de la imaginación del maestro que no necesita ser un especialista en las artes. Sin embargo podríamos definir Creatividad Dramática como una experiencia mediante la cual se estimula a cada niño a expresarse espontáneamente a medida que participa en un juego de grupo. Este puede resultar en un drama informal que es de carácter educativo porque siempre envuelve una enseñanza. Se intenta liberar la imaginación del niño proveyéndole un ambiente informal y el uso de otros medios de expresión que no son los que corrientemente utiliza el salón de clases. Los objetos deshechables que te llamaron la atención, son parte de las experiencias del niño antes de llegar al salón de clases, dentro del mismo se convierten en un gran estímulo como has visto.

La razón para utilizar la representación dramática es porque el teatro utiliza todos los elementos de las otras artes, que de es-

ta manera se integran fácilmente a las demás asignaturas académicas.

* * * *

EL TEATRO ESCOLAR

EL TEATRO ESCOLAR

a) Cultiva la expresión oral.

b) Asocia las experiencias y enseñanzas de otras disciplinas, como la historia, la literatura, la sociología, la ciencia y las artes; trabajando en obras clásicas de distintas épocas, al estudiante se le estimula al aprendizaje y se le abren las puertas de su imaginación y su instinto creativo.

c) Desarrolla la personalidad y cultiva la sensibilidad.

d) La creación de conjunto que es el quehacer escénico, le modera su sociabilidad.

e) La complicada red de actividades que necesariamente hay que ordenar en la producción teatral para que pueda considerarse obra de arte, opera sobre la sensibilidad del estudiante para estimular su sentido de orden y responsabilidad.