

Conectando con la naturaleza a través del arte

Estrategias para la participación de estudiantes de primaria

Por **Dawn Malosh**

Traducido por Vivian Pérez Mesa

Pese a la evidencia de que las actividades al aire libre mejoran la salud, el enfoque, la productividad, la creatividad y el sentido de bienestar de los niños, ellos pasan la mayor parte del tiempo en el interior, con una pequeña exposición a la luz solar y a la naturaleza. Muchos niños hoy en día están listos a identificar marcas de empresas, en cambio a penas pueden reconocer animales y plantas de su región local.

Si esperamos que esta generación de niños sirva como administradores responsables de la alfabetización ecológica del medio ambiente, van a necesitar principios significativos de conexiones con la naturaleza.

Las actividades artísticas, sirven como herramientas afectivas y efectivas para enriquecer, mejorar y aclarar la naturaleza de la experiencia para los estudiantes. La creación del arte en sí, mediante la taxonomía de Blooms permite un mayor nivel cognitivo, afectivo y psicomotor del aprendizaje. El estudio de la naturaleza a

través del arte permite al “artista-estudiante” experimentar, observar, valorar, analizar, sintetizar y expresar su comprensión y su relación con la naturaleza y el medio ambiente.

El análisis de la naturaleza a través de procesos artísticos ha sido una constante en el desarrollo de artistas y científicos a lo largo de la cultura y la historia. Desde la época de los antiguos pintores de las cuevas de Lascaux, a los artistas del Renacimiento y a los artistas de hoy en día, la naturaleza ha inspirado a la gente a crear con el fin de entender, y alabar sus maravillas. Como el gran pintor Francisco de Goya explicó: " Yo no he tenido más que tres maestros; Rembrandt, Velázquez, y la naturaleza."

Nosotros podemos ayudar a esta gente joven a aprender de este gran maestro también, invitándolos a experimentar y expresar sus percepciones sobre este maravilloso gran salón de clases.

Para aquellos que se sienten un poco inseguros en realizar actividades al aire libre, las siguientes sugerencias están destinadas a ayudarle a empezar.

Si bien están orientadas hacia el nivel de primaria, se puede ajustar para otros grados y niveles.

Descubriendo inspiración en la naturaleza

Muchos colegios tienen paisajes naturales y parques cerca que pueden ser usados para las actividades propuestas en este artículo. Para los colegios que tienen un terreno natural limitado, parques infantiles asfaltados y pequeños campus, aquí hay algunas sugerencias que pueden ser de ayuda para las actividades artísticas.

1. Lleve a los niños a un parque cercano, jardín museo natural o un bosque.
2. Utilice los recursos que le brinda la naturaleza. Muchas instituciones locales, ofrecen formación continua gratuita, en donde le darán animales, plantas y llevaran educación ambiental a su escuela.
3. ¡Hacer uso de lo que tienes! La naturaleza está presente en muchos lugares inesperados. Muchas plantas, insectos y otros animales han hecho su hogar junto a los seres humanos. Envíe a los niños a la caza de la naturaleza y todos podrán ser gratamente sorprendidos.
4. Plantar un jardín, colgar comederos para pájaros o cavar un estanque. Una vez que usted invite a un ser vivo de los ecosistemas a la escuela, otros podrán seguirlo. Planifique

detalladamente y asegúrese de investigar las consecuencias ecológicas y ambientales de estas actividades antes de ejecutarlas.

5. Muchas familias tienen mascotas fuera de lo común que podrían ser presentadas en el salón de clases para ser estudiadas. Asegúrese de que están a salvo cerca de los niños y pregunte a los estudiantes, padres y administradores sobre esta posibilidad.
6. Encuentre algunos padres de familia que tengan trabajos relacionados con la naturaleza, invítelos para que describan algunos de los aspectos de su trabajo o para que den una presentación de diapositivas.

Realizando un diario de la naturaleza

Si cada estudiante tiene su propio diario de la naturaleza, será más fácil establecer una rutina regular para las actividades de arte al aire libre, al igual que el sistema "bell work" que se realiza en muchos salones de clase. Si el paso de estudiantes temporales hace que sea difícil para todos sus estudiantes el tener un diario, cualquiera de los ejercicios que figuran en esta lista se podrían lograr mediante el uso del papel blanco preferentemente reciclado post-consumo, hojas de papel para imprimir, lápices, temperas y una tabla de notas.

Materiales: Hojas de papel reciclado (21.8x 27.1cms) y tarjetas de papel, perforadoras ó grapadoras, hilo ó cuerda, tijeras, crayones, lápices de colores, plumones, acuarelas ó témperas.

Los estudiantes pueden hacer un diario de la naturaleza con la simple unión de una veintena de páginas en blanco, con una cubierta de cartulina o cartón. Para los estudiantes más jóvenes, considere el uso de una perforadora de tres hoyos y pase una cuerda, un hilo ó lana para sujetarla. Otras formas de sujeción podrían ser cierres para bolsas de plástico, un cable de teléfono viejo é incluso tiras de plástico (usando las bolsas de plástico). Si el tiempo es un problema, simplemente grape un grupo de hojas de papel de un extremo, eso sería suficiente.

Que los estudiantes usen elementos de la naturaleza para "dibujar" su nombre en la portada. Por ejemplo la letra "L" podría ser hecha con hojas de los arboles. Si los estudiantes vacilan por la idea, pídales que escriban sus nombres de una forma creativa y luego vean si alguna letra se parece a alguna

forma en la naturaleza.

A falta de uno u otro enfoque, anime a los estudiantes a poner sus cosas favoritas de la naturaleza en las letras de su nombre, recordándoles que todo lo que incluya a la naturaleza es válido.

En la cubierta posterior, pídale que dibujen un recuerdo de una experiencia favorita, que hayan tenido con la naturaleza. Para activar la memoria, puede que tenga que hacer preguntas, como ¿alguna vez has jugado en la nieve? ¿Alguna vez has pisoteado a través de las hojas

caídas? ¿Alguna vez has ido a nadar o haz construido un castillo de arena en la playa?

Si la portada y la contra portada son de cartulina, deberán dibujar sus ideas a lápiz y luego pintar con acuarelas o cualquier medio de color disponible. Si las tapas están pintadas, hay que dejarlas secar antes de montar las páginas interiores.

Estas actividades en las portadas le ayudaran a establecer en sus estudiantes una actitud positiva hacia la naturaleza y así comenzaran el camino de hacer conexiones entre ellos y la naturaleza.

Preparando niños para un aula al aire libre

Los espacios para el aprendizaje al aire libre pueden ser poco familiares para los niños en su colegio. A menos que tengan alguna experiencia previa con los experimentos de ciencia o lecciones experimentales, los niños pueden asociar el aire libre como tiempo de juego no estructurado.

De cualquier forma, es importante establecer expectativas antes de aventurarse a salir del salón de clases.

Aquí hay algunas pautas:

1. A menos que trabaje con un grupo especial, en donde los niños trabajan en silencio y de forma individual, deben estar por lo menos a 3 metros de distancia el uno del otro si es posible. Cuando estén observando los animales la observación el silencio y la quietud son esenciales. Los niños deben recordar que muchas aves y otros animales no vendrán si hay ruido o movimiento en las inmediaciones.
2. Los niños siempre deben permanecer dentro de su campo visual. Recuerde a los niños que si no pueden verlo, entonces usted no podrá verlos. Para los niños más pequeños, es posible que desee establecer líneas de límite o marcadores de colores para aclarar el perímetro de su clase al aire libre.
3. Deje que los niños sepan que está bien sentarse en el suelo o estar de pie durante el trabajo. Recuérdeles que observen primero en donde se van asentar para que no lo hagan sobre un hormiguero o ¡una planta que causa sarpullido! Si hay tiempo, haga que los niños lleven cojines para sentarse durante las actividades al aire libre.
4. Esté preparado para el clima. Si el clima es caluroso, asegúrese de tener suficiente agua a la mano. Limite la cantidad de tiempo que los estudiantes están expuestos a la luz solar directa o haga que usen protector solar y lleven gorras. Si existe la posibilidad o hay probabilidad de que llueve, los estudiantes deben usar chaquetas con capucha o llevar ropa impermeable.
5. Mantenga un registro médico y un botiquín de primeros auxilios con pastillas para las alergias y un EpiPen (auto inyector de epinefrina) con usted en todo momento. Asegúrese de saber que estudiantes tienen alergias, y a que son alérgicos. Por ejemplo, algunos estudiantes son alérgicos a las hormigas, revise el suelo minuciosamente, antes de que se sienten. Y, si hay estudiantes alérgicos al polen, entonces el entorno debe estar libre de polen. Pregunte a la enfermera de la escuela acerca de cualquier problema potencial con la salida al aire libre.
6. Evite las áreas con animales venenosos o peligrosos. Siempre busque en el suelo antes de realizar la elección de un área para trabajar, y recuerde a los niños que siempre se fijen donde están caminando y donde se sientan. Sin asustarlos díales como alejarse en forma cuidadosa de las serpientes venenosas, de las plantas tóxicas o de criaturas que pueden morderlos. Anime a los niños a respetar y no a temer a estas criaturas y a darles su espacio. Cuando los animales pican o atacan lo hacen para protegerse ellos mismos o a sus hijos. Sin embargo, con el fin de estar preparados para las sorpresas no deseadas, revise una guía de primeros auxilios junto con sus recomendaciones para su zona de trabajo.
7. Para compensar el tiempo que pasan delante de las imágenes en rápido movimiento en las pantallas de los medios de comunicación, los niños pueden necesitar orientación sensorial. Para promover al conocimiento visual, auditivo, olfativo y kinestésico, utilice principios rectores tales como "noten el contorno, las formas, los patrones y las texturas del objeto". Anime a los niños a tocar, (si es seguro), a utilizar el olfato y tratar de ser cuidadosos y permanecer en silencio para poder escuchar la naturaleza y a los objetos naturales. Esto les ayudará a experimentar la naturaleza más completa y expresar su mejor experiencia.
8. Establezca reglas y quizás una promesa de venerar y proteger la vida, así como las viviendas y el hábitat de la fauna silvestre. Recuerde a los niños que las formas de vida con que se enfrentarán tienen un propósito importante y son especiales y valiosos. Señale las casas de los animales, incluyendo a los insectos.

Actividades de dibujo al aire libre

Los niños deben trabajar al aire libre cuando hagan su diario natural. Una vez más, si ellos no tienen un diario natural, cualquiera de los ejercicios que están en la lista pueden ser realizados con papel blanco reciclado, copia de pos-consumo, lápices y una tabla de notas. Si los maestros lo desean, pueden proporcionar asignaciones específicas dirigidas como las que figuran en esta lista.

A la caza de la naturaleza

Introducción: Si usted nunca ha incorporado el arte en sus actividades habituales de la clase, esta es una buena introducción que abrirá los ojos de sus estudiantes a la vida que les rodea.

Diga a los estudiantes que van a pretender que son astronautas buscando vida en otro planeta. Pregúnteles ¿qué es la vida?

Discuta sobre los posibles signos de vida antes de embarcarse en esta aventura. Considere preguntarles: ¿Todos los seres vivos se mueven? ¿Comen y respiran?

A pesar de que parece que todos sabemos lo que significa decir que algo está "vivo", no es muy fácil describir lo que significa "vida". _Para ayudarles, diga a los estudiantes que el estudio de la vida se llama "biología" y las personas que la estudian se llaman los biólogos. Incluso para los biólogos es difícil describir que es la vida. Sin embargo, después de muchos años de estudio de los seres vivos, -desde el moho en el pan a los monos en la selva - se ha determinado que todos los seres vivos necesitan energía. Todos ellos crecen, se reproducen y responden a su entorno.

Para ayudar a los niños a colocar su imaginación en esta actividad, haga que toda la clase represente un cohete que despegue y que aterrice en un planeta imaginario.

Materiales: Revistas sobre naturaleza o copia en papel reciclado para dibujar, tablas de notas, (como apoyo para las revistas si son débiles), lápices No.2, borradores, crayones ó lápices de colores. (Cualquier marcador servirá.)

Instrucciones: Proporcione a cada estudiante una tabla de notas, papel reciclado, una revista y un lápiz No.2, dígales que busquen vida de manera silenciosa, observando en los árboles, las flores, los arbustos y en las

hierbas. También pueden buscar debajo de las rocas o en grietas de los edificios, aceras de cemento y estacionamientos. Dígales que sean pacientes y que observen cuidadosamente. Recuérdeles que algunos seres pueden esconderse o correr de los humanos, especialmente cuando la gente hace ruidos fuertes o se mueven rápido.

Encamínelos a dibujar, tomar notas y a registrar toda la información posible sobre insectos, aves, plantas y otras formas de vida que ellos vean. Anímelos a dibujar cada elemento lo más grande posible y ser lo más detallados en sus notas como sea

posible. ¡Esta es la única oportunidad que estos astronautas tendrán para estudiar este planeta!

Variación 1: Pida a los estudiantes que busquen rastros de señales de vida más que la vida misma, especialmente si los animales que se encuentran en el entorno de la escuela toman una pausa porque hay niños ruidosos al rededor.

Algunos ejemplos de señales de vida pueden ser una telaraña, una hoja masticada, huellas de animales, una pluma, una piel de serpiente, la cáscara de un escarabajo, una madriguera en el suelo ó un nido.

Variación 2: Después de que los estudiantes registren lo que realmente ven, dígales_ que pueden dibujar una forma imaginaria de vida. Sugiera que consideren las líneas, las formas, los colores y las formas así mismo como sus habitad. Pregunte a los estudiantes que necesitan sus formas de vida del entorno y de su hogar para sobrevivir._

Conclusión: Haga que los estudiantes compartan sus dibujos y los resultados en grupos pequeños. Pregúnteles si sabían que había tantas cosas viviendo justo al lado de su escuela. ¿Qué les sorprende? ¿Cuál fue la forma de vida más interesante que encontraron? ¿Cuál fue la más rara? ¿Cuál fue la más bella? ¿Se dieron cuenta de líneas, formas, colores o patrones específicos de las formas de vida cuando las dibujaban? ¿Tienen alguna idea por qué esas líneas, etc., estaban allí? ¿Qué estaba haciendo la forma de vida? ¿Qué observaron que necesita la forma de vida para vivir? ¿Qué tiene su hábitat que le permite vivir?

Ejercicios de periodismo de naturaleza ilustrada

Éstos son algunos ejercicios adicionales y sugerencias para actividades de educación de seguimiento del medio ambiente:

1. Dibujar dos plantas diferentes, que crecen una junto a la otra. _Mostrar las diferencias en la forma, tamaño, color y textura. _Trate de sobre ponerlas para poder mostrar sus diferencias.

Seguimiento: _Trate de encontrar los nombres de las plantas en un libro de identificación de plantas o recursos en línea.

2. Escribir e ilustrar un cuento acerca de una actividad que ha observado en la naturaleza. Trate de mostrar el resultado de la acción y el movimiento que se observa. Hacer una investigación para averiguar si hay un nombre científico para la actividad.

Seguimiento: Investigar si otros animales o plantas hacen la misma actividad. Por ejemplo, cuando una ardilla recoge y almacena las nueces, se llama acumulación. Los ratones de madera son también conocidos por la acumulación.

3. Dibujar una caricatura sobre la interacción entre los animales u otras formas de vida que se observa al ver la naturaleza.

Seguimiento: Investigar las relaciones entre las diferentes especies.

4. Dibujar con cuidado y detalladamente cualquier flor que veas. Mostrar las líneas, formas, colores y texturas que observas. Analizar y realizar un diagrama de las partes reproductivas de una flor. Estudiar cómo se desarrollan las flores, las semillas o los frutos secos.

5. En la misma página, dibujar tres hojas diferentes que se hayan encontrado. Puede mostrar que son diferentes en tamaño, forma, textura y color.

Seguimiento: Investigar tipos de hojas y cómo su tamaño y la forma le ayudan a una planta a crecer y desarrollarse.

6. Dibujar un árbol, mostrando la forma de

sus ramas y hojas, así como la textura de su corteza. Mostrar los colores también. Si hay algo más que vive, en, o sobre el árbol, hay que dibujarlo. Seguimiento: Investigar los hábitats de los animales y como los animales utilizan los árboles como hábitat.

7. Buscar una lupa y estudiar a un insecto desde cerca.

Dibujar a una escala lo suficientemente grande que casi se toquen los bordes de la hoja. Ver en detalle sus formas, texturas, patrones y colores.

Seguimiento: Investigar la anatomía y las actividades de los insectos.

8. Dibujar un pájaro, incluyendo la forma, color y texturas de su cuerpo, cabeza, pico, patas y alas.

Seguimiento: Buscar el nombre del ave dibujada. Se puede buscar en una guía de las especies o preguntar a una persona mayor por ayuda. Aprender los tipos más comunes de las aves alrededor de tu casa y de la escuela.

9. Dibujar un mamífero que viva en o cerca de la escuela o de tu casa. Estudiarlo tan de cerca como se pueda, sin molestarlo.

Dibujar sus líneas, formas, colores y texturas. Mostrar su hábitat también.

Seguimiento: Investigar a los mamíferos comunes en el vecindario. Saber dónde viven y qué

comen.

10. Averiguar si hay un problema ambiental en el pueblo, ciudad, condado, estado o provincia. Crear un anuncio tamaño poster que promueva una solución al problema.

Seguimiento: que los estudiantes compartan sus carteles y discutan en pequeños grupos los temas que se abordaban.

Beneficios

Las actividades del diario de la naturaleza están diseñadas para proporcionar actividades guiadas de arte y lecciones que ayudan a los niños de todos los niveles y capacidades a conectarse con la naturaleza.

También se ocupan de las deficiencias actuales en el arte visual y el aprendizaje del medio ambiente dentro de la educación primaria.

Estos son los estándares curriculares más comunes logrados a través de los diarios de la naturaleza y la realización de las actividades de dibujo proporcionadas en este artículo. Los estudiantes podrán demostrar una mayor comprensión del arte a través de la aplicación de las técnicas artísticas, las estructuras y elementos de arte sintetizados con sus propias percepciones del mundo natural.

Los estudiantes obtendrán, a partir de la búsqueda y el descubrimiento, la comprensión de las funciones, interacciones y estructuras del mundo natural a través de la observación, la aplicación de los conocimientos y la compilación artística.

Los estudiantes harán valiosas observaciones y conclusiones sobre la importancia y funciones de la naturaleza y el arte. _Por favor revise las asociaciones nacionales o regionales de educación específicas, los puntos de referencia y los requisitos de contenido que se correlacionan con el dibujo de la naturaleza. _Pida a los estudiantes utilizar las

páginas en blanco a la izquierda de las páginas de dibujo para escribir ideas, preguntas, notas y / o sus observaciones de la naturaleza. También podrán añadir diagramas de sus dibujos, responder las preguntas del maestro, realizar una lista de cosas que quieren investigar y / o escribir planes de misiones basadas en sus conocimientos sobre la observación de la naturaleza. Las lecciones de dibujo proporcionadas en este artículo también están diseñadas para abrir las puertas a estudiantes centrados en la investigación.

Permita a los estudiantes continuar sus investigaciones y poner en marcha sus propios proyectos e informes sobre temas de la naturaleza es un medio para fomentar el descubrimiento de estudiantes enfocados a temas de la ciencia medio ambiente. _Al hacer esto, usted va a tomar ventaja del interés generado por el descubrimiento basado en el diario ilustrado. Los estudiantes estarán muy motivados cuando investiguen los misterios de la naturaleza que han descubierto.

Como el gran artista renacentista, Leonardo da Vinci una vez dijo: “Aunque la naturaleza comienza con la razón y termina en la experiencia, es necesario para nosotros hacer lo contrario, que es comenzar con la experiencia y de ésta a proceder a investigar la razón”.

La creación de arte mediante la observación exterior aumentará la experiencia de la naturaleza y mejorará la comprensión de la naturaleza para sus estudiantes.

Las actividades al aire libre, como el dibujo, demandarán un enfoque que aumentará los sentidos, la curiosidad y el conocimiento sobre la naturaleza. El diario de la naturaleza y otras actividades artísticas también fomentarán aun más el pensamiento en sus estudiantes al exigir valorar, analizar, sintetizar y expresar

su comprensión de la naturaleza a través del proceso de la creación artística.

Así, al igual que el gran Da Vinci hizo con sus aprendices hace quinientos años, avénturese a salir con sus estudiantes y anímelos a vivir la naturaleza a través del arte así como Leonardo da Vinci, "investiguen la razón."

Dawn Malosh es la directora fundadora de Clases de arte al aire libre, un programa que integra las normas artísticas con la educación ambiental basada en el descubrimiento en la costa oriental de

Maryland. Con los años, se ha desempeñado como jefa del departamento de arte, especialista en arte en múltiples centros de aprendizaje de carácter ambiental, natural y de conservación, ha sido guía didáctica en el mundialmente famoso de la Biosfera 2 y presentadora en diversos congresos nacionales. Para obtener más información, visite www.outsideartlessons.com.

Vivian Pérez Mesa, es Arquitecta graduada en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia, con Maestría en Economía, Política y Ambiente, por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente radica en Weimar, Alemania