Caminos Creativos

Actividades que Fortalecen las Fuerzas Cognitivas del Niño

por

Elizabeth Auer

Caminos Creativos

Actividades que fortalecen las fuerzas cognitivas del niño

por
Elizabeth Auer, MEd

Waldorf PUBLICATIONS

Printed with support from the Waldorf Curriculum Fund

Published by:
Waldorf Publications at the
Research Institute for Waldorf Education
38 Main Street
Chatham, NY 12037

Title: *Creative Pathways*
Activities that Strengthen the Child's Cognitive Forces
Author/Illustrator: Elizabeth Auer
Editor: David Mitchell
Copy Editor and Proofreader: Ann Erwin
Layout: Ann Erwin
Cover: David Mitchell
© 2011 by AWSNA, Reprinted 2013, 2015
ISBN # 978-1-936367-22-1

Copyright © Elizabeth Auer, primera edición, 2009. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en ninguna forma, sin el previo permiso por escrito del dueño del copyright, excepto para citar partes breves.

Reconocimiento

Este libro está dedicado a los alumnos y padres de familia de la generación 2001, y a los maestros y colaboradores de la Escuela Waldorf Pine Hill en Wilton, New Hampshire.

Agradezco especialmente a los siguientes padres, practicantes, maestros y amigos quienes tuvieron un rol integral a lo largo de los años con sus obras y proyectos, y con su apoyo en general.

- Coordinadores: Anne Greer, Audrey Fraizer y Joann Maxwell.
- Asistencia en el juego: Lynda Henry, Paula Iasella, Jim McGinness, Dee Slingerland, Andrew Kennedy, Jim Drapeau, Stu Fraizer, Sue Upton, Karen Guitman, Lorey Johnson, Carmen DiPietrantonio, Beverly Patten, Freya Carter, Andra Grabazs, Baruch Simon, Sara Richardson, Marci Paini
- Apoyo en proyectos generales: Anne Greer, Gail Coad
- Proyecto del campanario: S. Phillip y Virginia Brooks

Contenido

Introducción 9

Creatividad 11

Los primeros grados

- Primer grado 15
- Segundo grado 26
- Tercer grado 33
- Cuarto grado 40
- Quinto grado 44

Grados intermedios

- Sexto grado 50
- Séptimo grado 62
- Octavo grado 70

Apéndices

- Encuadernación de cuadernos de clase principal 84
- Pintando el mito hebreo de la creación 87
- Velando la cueva 88
- Instrucciones para el telar Navajo 89
- Dioramas del cuarto grado 93

Recursos 94

Bibliografía 94

Introducción

Cuando era niña tuve la fortuna de asistir a una escuela Waldorf/Rudolf Steiner en los Países Bajos. Desde temprana edad, siempre estaba haciendo cosas, asistida y en complicidad con el trabajo manual y la talla en madera, las cuales son parte del currículo Waldorf. El impulso y la necesidad de siempre estar haciendo cosas, de crear con mis manos, ha permanecido en mi a lo largo de mis años de adolescencia y en mi etapa adulta.

Salidas creativas

Durante los años en que nuestros hijos estaban creciendo, encontré muchos caminos para la creatividad tanto como madre de familia, como de ama de casa. La construcción dio lugar a maravillosos proyectos como gabinetes de cocina, sillones, mesitas laterales, camas, etc. Entre otros deleites creativos, estuvieron la ilustración de un libro para niños y un libro de recetas de la comunidad, la construcción de casas de muñecas, tejer gnomos, y hacer decoraciones para las paredes. Nuestras pequeñas niñas se hicieron creativas a mi lado, siempre buscando hacer todo ellas mismas, usando martillos y desarmadores para hacer sus propios proyectos.

Mi camino hacia la docencia

Debido a las circunstancias de la vida, me tomó mucho tiempo –hasta que tenía cuarenta y tantos años- convertirme en una maestra de niños. En el camino, había dado algunas clases de dibujo a niños de secundaria y había tenido la ocasión de sustituir a mi esposo Arthur como maestro de grado en la Escuela Waldorf Pine Hill. Cuando el tiempo y la oportunidad se presentaron, me encontré en un pequeño reinado de cielo, una construcción pequeña y octagonal apropiadamente conocida como el Estudio de Artes Manuales. Yo había ya contemplado de lejos la idea de convertirme en maestra de trabajo manual, pero al primer encuentro con el estudio, la decisión estaba tomada.

Diez años de enseñanza de artes manuales

Todo fue perfecto por diez años. Trabajé siguiendo los pasos de mis predecesores en cierta medida, pero agregué muchos toques y ángulos personales al currículo. La forma escultural era mi principal enfoque, decidí no inclinarme por lo mecánico, y opté por hacer altos barcos tallados en séptimo grado, en lugar de juguetes mecánicos. Por tener habilidades en la costura, los alumnos cosieron las velas en las clases de trabajo manual o en el Estudio. El tallar mármol en el séptimo grado era un reto mayor, al igual que la creación de una pieza de vitral en el octavo grado. En resumen, los diez años estuvieron llenos de proyectos de los que los alumnos se podían sentir muy orgullosos. Aprendí mucho sobre gestión del aula y lo que significaba contagiar de entusiasmo a los alumnos que veía en clase una vez por semana.

El programa de horario extendido

Por cinco de los diez años en que enseñé en el Estudio, también coordiné el programa de actividades de horario extendido de la escuela, de 3 a 5 p.m. Los niños de todas las edades venían y disfrutaban de los beneficios de los materiales y herramientas disponibles, y creaban un sin fin de proyectos, grandes y pequeños. Algunos niños

pequeños sólo se sentaban a observar a otros trabajar. Los niños mayores podían trabajar en sus proyectos de escuela, hacer otros proyectos, trabajar en sus tareas, o simplemente socializar. En general, se trataba de un rato maravilloso con una atmósfera de diversión, recesos con palomitas de maíz, y la creación de objetos hermosos.

Tomar un grupo

Una de las razones por las que me incliné por ser maestra de grado después de diez años fue mi deseo por utilizar mi creatividad de nuevas formas, con un grupo de niños a quienes vería diariamente, y con quienes también podría construir una relación más duradera. Habría nuevos proyectos a medida que los años avanzaran y el enseñar los ocho grados de primaria representaban un nuevo reto.

Observando los beneficios

A medida que pasaron los años y observé a mis alumnos crecer y madurar, pude observar los beneficios de nuestro camino juntos. Algunos de estos beneficios eran sutiles y otros muy impresionantes. Algunos permanecían escondidos, dormidos, algunas veces por años. Siempre fue importante mantener presente que los resultados y los beneficios no son siempre tangibles, y que en muchos casos lo que el maestro puede ofrecer para los alumnos son semillas para el futuro.

El viaje

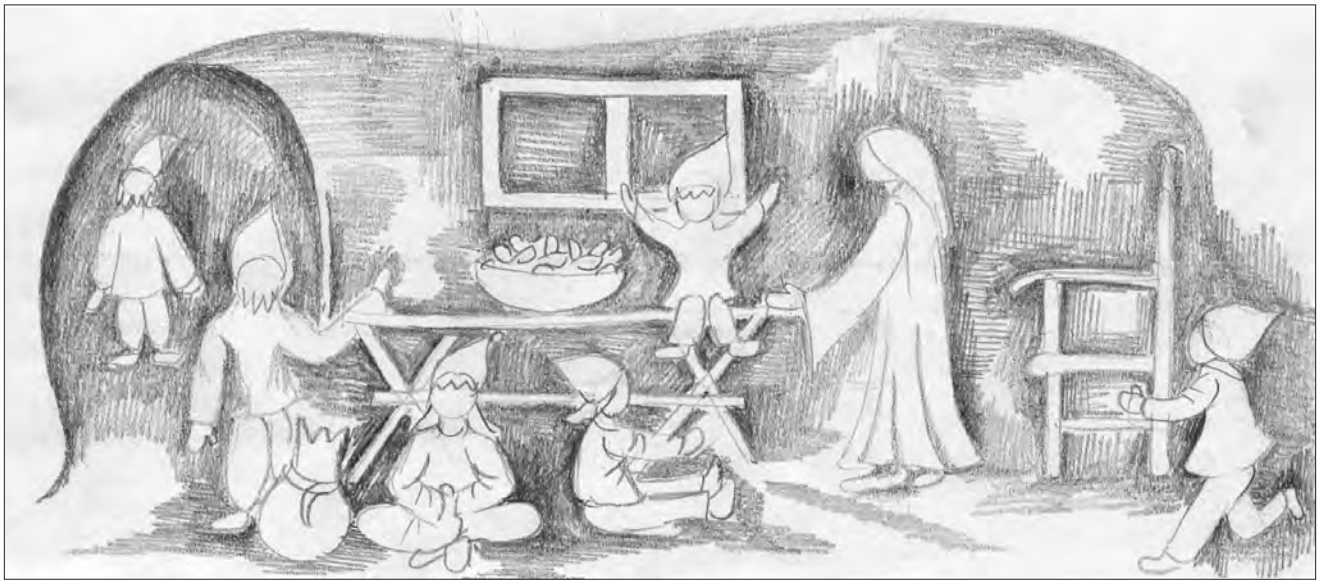
Sería un eufemismo decir que este viaje sólo ha sido gratificante. Para mí no ha existido mayor júbilo que ver a mis alumnos emocionarse con el siguiente proyecto, ya sea que se tratase de una representación, de cortar vidrio o de algún proyecto con cera de abeja. Al final, lo importante es el entusiasmo que el maestro brinda al aprendizaje diario, y el ver ese entusiasmo reflejado en los niños. Esto se reflejó no sólo en los proyectos, sino también en el dibujo, pintura y modelado.

Retroalimentación de ex alumnos

Recientemente me encontré con dos ex alumnos que han confirmado la importancia de trabajar con las manos. Uno de ellos acababa de volver de Nepal, donde había sido aprendiz de un maestro tallador de madera. Me sorprendieron sus logros y su evidente gozo y orgullo por sus importantes resultados.

La otra ex alumna es una joven mujer que es experta en restauración de obras de arte. Me explicó que debido a todas las cosas que había aprendido a hacer con sus manos en la escuela primaria, se había vuelto diestra en enfrentar todos los diferentes aspectos de su trabajo.

Este es el tipo de reconocimiento que brinda alegría al maestro; la recompensa última por proveer las oportunidades para que los niños se diviertan mientras aprenden y para ofrecerles los beneficios de todo ello en su vida productiva como adultos y en sus encuentros humanos.

Creatividad

La creatividad es el corazón y alma de este libro, que documenta un viaje a través de los grados, en el que cada día es una creación en sí misma. ¿Cuál es el significado de la creatividad y cuál es el rol que juega en la educación Waldorf en particular? ¿Cuáles son las realidades prácticas de ser creativo en un salón de clases? ¿Cómo motivan los maestros a los alumnos para ser innovadores, adquirir recursos propios y usarlos, y tener iniciativa creativa?

El significado de la palabra

Crear y ser creativo –traer a la realidad y causar que algo exista- implica normalmente que algo nuevo que antes no estaba ahí, suceda. La palabra sirve como verbo y como sustantivo. La creación misma significa el inicio mismo del mundo en sí, creado de la nada el mundo se hace existente.

¿Qué significa ser creativo?

Habiendo observado brevemente la definición de la palabra creativo, ¿qué significa para un ser humano el ser creativo? La creatividad puede existir en el pensamiento, la habilidad para resolver problemas a través de mirar las cosas desde diferentes ángulos y desarrollar 'soluciones creativas'. Se habla de 'pensar afuera de la caja.' En este contexto, parece ser que la creatividad provee de mayores posibilidades para encontrar soluciones, que las formas más usuales. A partir de ello podríamos decir que si se provee a un niño de la oportunidad de ser creativo, su educación se profundiza.

Creatividad en los niños

Los niños tienen una necesidad innata de ser creativos. Desde edades tempranas les encanta construir con bloques, hacer castillos de arena y dibujar. Se adentran en proyectos de cortar y pegar, hacen casas de galletas y mandalas. En etapas posteriores del desarrollo, encuentran formas creativas de andar en sus bicicletas, disfrutan de hacer saltos acrobáticos en sus patinetas y de tocar música en la guitarra. La creatividad absorbe cabeza, corazón y manos.

El arte de la educación

Hace veinticuatro siglos, Platón hizo de la estética su filosofía educativa, donde las artes juegan un rol en el acto del aprendizaje. Herbert Read, en su libro Educación a través del arte, postula que "... el lugar del arte en el sistema educativo es multi-abarcante". De hecho, afirma que el arte, concebido de forma amplia, debería ser el fundamento de la educación. El arte tiene como propósito mejorar el proceso de aprendizaje. La creatividad está inmersa en el arte.

En su capítulo sobre 'El propósito de la educación, Read escribe; "...aunque parece obvio que en una sociedad democrática el propósito de la educación debería ser el fomento del crecimiento individual, surgen muchos problemas cuando comenzamos a considerar los métodos que debieran adoptarse para lograrlo." Él cree que la educación debería expresar todas las formas de expresión; literaria y poética, musical y oral, para que los sentidos se relacionen de forma armónica con el mundo externo. Resume todo esto diciendo que el propósito general de la educación es el de alentar el crecimiento de aquello que es individual en cada ser

humano, a la vez que se armoniza la individualidad con el grupo social al que pertenece.

La educación Waldorf y la importancia de las artes

Rudolf Steiner, un filósofo austriaco, fundó la primera Escuela Waldorf a principios del s. XX, en Stuttgart, Alemania. Trabajó con el primer grupo de maestros para planear el currículo y administrar la escuela. Sus indicaciones curriculares fueron desarrolladas por otros maestros que asistieron a sus conferencias y reuniones. Existen muchos libros y conferencias sobre sus pensamientos e ideas respecto a la educación. Proponía el arte como tema central, como un ingrediente esencial en el proceso de aprendizaje.

El impulso hacia la actividad

En su libro Steiner Education in Theory and Practice, Gilbert Childs resumió muchos de los pensamientos de Steiner sobre la educación y la práctica educativa. Steiner dijo que era de enorme importancia el introducir, desde los primeros años de la educación primaria, el don humano de tener dos manos que pueden realizar trabajo útil, para sí mismos y para los demás. Dijo que la naturaleza se comprende a través del intelecto; pero es sólo a través del sentimiento artístico que la naturaleza se convierte en una experiencia viva. El niño que es criado para comprender, madura esta habilidad si tal comprensión está imbuida de vida; pero el niño que es criado en el arte madurará hacia el trabajo creativo. En el trabajo creativo los niños pueden crecer a través de sus facultades.

El impulso hacia la actividad, hacia el hacer algo, yace en el núcleo de la naturaleza humana, tanto en el adulto como en el niño. La educación reduce el espacio entre la necesidad de actividad en el juego y la necesidad de actividad en el trabajo en la vida adulta.

El rol del arte

Para poder practicar el arte, los alumnos deben adentrarse completamente en el material. En Educación hacia la libertad, Frans Carlgren lo pone de esta manera: “Este proceso de adentrarse en el material suele llevar a un vasto rango de sentimientos en el alma: expectativa, desilusión, enojo, resignación, consideración, sorpresa, nueva esperanza, nuevos esfuerzos de la voluntad, alegría intensa en la creatividad. Pero no es sólo en el alma que este adentrarse en el material es percibido; penetra directamente en el cuerpo físico, hasta las puntas de los dedos.”

Los poderes formativos del arte

Carlgren continúa diciendo que “el arte es formativo, tanto en el mundo material como en el mundo del alma. Algunas tareas artísticas pueden requerir una actitud interior diferente a la que solemos adoptar de forma instintiva. De este modo se puede persuadir al niño cauteloso a ser más audaz, a un niño exuberante a ser más prudente, a un niño de débil voluntad a ser más perseverante, y a un niño obstinado a ser más adaptable, y así sucesivamente. Como maestros podemos ayudar a establecer en los niños de forma permanente otro instinto profundo: a participar en todo lo que les viene al encuentro desde el exterior, a ocuparse en ello y a tratar de brindarle forma. No existe otra forma de actividad que sea más adecuada para cultivar este instinto, incluso en la infancia temprana, que la actividad artística. A través de esta actividad una persona aprende a adentrarse con todas las cualidades de su alma y con cada fibra de su cuerpo, en la batalla ante un problema importante, no porque la solución ofrecerá una ganancia material, sino sencillamente porque es humanamente interesante. Así se sientan

en el niño los fundamentos de la capacidad de tener un interés real en el mundo que le rodeará posteriormente."

Beneficios sociales

Los alumnos que trabajan juntos de forma creativa como grupo, pueden ser un proceso sanador en sí. El modelar una estructura con barro es un ejemplo de ello. Otro ejemplo podría ser la creación de escenografía para una representación teatral, en donde el grupo puede trabajar dividiéndose la labor en equipos. Los equipos se organizan cuidadosamente por el maestro para que las tensiones entre ciertos alumnos puedan solucionarse por sí solas a través del trabajo. Cada grupo tiene un tema especial para trabajar, y no se designa a nadie como líder. Deben trabajar el diseño como un todo. La representación de una obra teatral es el mayor logro posible de este tipo para un grupo, en el que todos deberán participar y desempeñar su parte en orden para crear una experiencia completa.

El maestro creativo

La creatividad en el salón de clases depende enormemente del maestro. La creatividad en el maestro proviene del entusiasmo por la materia, el amor por el aprendizaje "metiendo las manos", y un gozo por hacer cosas con los niños. En mi experiencia en el trabajo con niños, la mayoría de los niños y niñas logran el mayor gozo haciendo proyectos en el salón de clases. Les encanta estar ocupados haciendo cosas; para que esto pueda suceder, es necesario que el maestro destine tiempo para ello.

El maestro como proveedor

En las escuelas Waldorf los días están llenos de la documentación del aprendizaje en los libros creados por los alumnos. La colección completa de estos libros muestra el desarrollo de los alumnos y lo que aprenden a lo largo de su camino por los grados. Página tras página muestran lo que han aprendido, embellecida cada una de ellas con trabajo artístico que enriquece los textos. Además del trabajo artístico en los cuadernos, el maestro puede ofrecer a los alumnos oportunidades para que los proyectos acompañen el estudio para enriquecer

la experiencia. Lo que no se muestra en los libros o cuadernos son los proyectos adicionales que los niños crean para enriquecer aún más su aprendizaje. Estos proyectos pueden ser de modelado, pintura, escenografía y construcción de proyectos.

Proyectos creativos

Existe gran variedad de proyectos que se pueden realizar en cada materia para enriquecer el aprendizaje. Los festivales a lo largo del año proveen de maravillosas oportunidades para las creaciones; como los escudos de San Miguel y las linternas de papel. El modelado del arca de Noé ofrece a los niños de tercer grado la oportunidad de expresar su amor por los animales mientras modelan las parejas que entrarán en el arca. El pintar una cueva amplía la experiencia de los niños respecto a la minería, cristales y rocas durante el bloque de Mineralogía en el sexto grado. La gama de posibilidades es amplia y emocionante.

Invitados

Es de beneficio para los alumnos el apreciar el trabajo de otros maestros y especialistas, en especial en los años de secundaria. Un buen ejemplo de ello es invitar a alguien de África a tocar los tambores durante el bloque de Geografía de África en séptimo u octavo grado. Los tambores emocionan a los alumnos pero muchos maestros no lo pueden contar dentro de su repertorio. Se puede invitar a médicos u otros profesionales de la salud durante el bloque de Fisiología, por ejemplo.

En los primeros grados, pasar tiempo con un agricultor o granjero es un clásico ejemplo de una forma de salir a encontrarse con el mundo, observando la forma de vida en una granja. Ello ofrece una experiencia directa para los alumnos. Pocos niños saben cómo se obtiene la leche y cómo llega a su mesa cada mañana. Invitar a un narrador nativo en tercer grado permitiría a los alumnos conocer cómo se construyen otro tipo de casa y es otro ejemplo de enriquecimiento del aprendizaje. Otra forma de hacerlo es invitar a un especialista de la construcción para el proyecto de construcción del grupo.

Otro camino es el salir del salón para encontrarse con los especialistas u otras personas que pueden ampliar la consciencia de los alumnos en diferentes formas. Mi grupo salió al poblado de Wilton en el cuarto grado, cuando estudiábamos el bloque de Geografía Local, y los alumnos pudieron saludar de mano a un hombre cuya familia pertenecía a los primeros pobladores que se establecieron en la zona. ¡Esto fue para ellos un gran gozo!

¿Cómo se inspiran los maestros?

El inspirarse creativamente no es siempre un don natural. Sin embargo imagino que si existe en el maestro la voluntad de desarrollar la creatividad, de aprender de otros o de tomar la iniciativa para descubrir cosas por sí mismo. Existen formas de atrapar la chispa que permitirá a la llama encenderse. Es verdad que el entusiasmo debe existir de antemano, pues sin entusiasmo es difícil tener la inspiración de hacer algo adicional en la vida diaria de la enseñanza en el aula. El hacer prototipos ayuda mucho para encontrar y alimentar la inspiración, en especial cuando lo que estás haciendo sale muy bien.

Inspiración de otros

Frecuentemente los maestros se inspiran a través de otros maestros o artistas. El observar cómo otras personas trabajan con niños de diferentes edades es importante y puede ser de gran ayuda. El observar el trabajo en otras aulas puede ser una forma de inspiración. También se puede aprender mucho de los libros y de probar las cosas uno mismo. Tomar cursos es una forma más de encender la

creatividad. Crear marionetas y tomar parte en una representación con ellas fue uno de los mejores cursos que tomé.

Genios creativos

Para fortuna y beneficio de todos, existen muchas personas creativas a nuestro alrededor, pero hay que buscarlas para encontrarlas. Una de ellas es Janene Ping, una maestra de kindergarten que se especializa en el trabajo con marionetas. Asistí a uno de sus talleres y no sólo hice una marioneta, sino que participé en una representación teatral de un cuento de hadas con marionetas, junto con los demás participantes del taller. Esto fue tan inspirador, que tuve que hacerlo con mis alumnos de sexto grado, y lo describo en el capítulo seis. Además de crear mi propia marioneta, trabajar con los demás participantes fue un privilegio, como lo fue el profundizar en mi respeto por la sabiduría de los cuentos de hadas.

Costeando la creatividad

Un buen número de proyectos requieren una cantidad mínima de inversión. Sin embargo, los materiales para otros proyectos pueden ser algo costosos, como el uso de cristal para hacer mosaicos. Se pueden solicitar donaciones y se puede reutilizar el desperdicio de otros, más ello no siempre es posible. Planear con la mayor anticipación posible y estar preparado para ir a la búsqueda de materiales puede ser de ayuda.

Primer Grado

DIBUJO

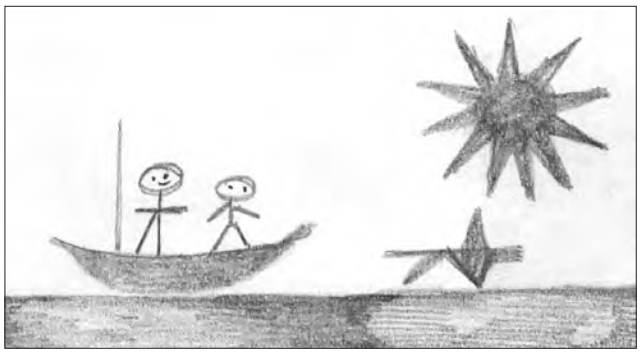
El primer día de clases

En el primer día se pide a los alumnos hacer un dibujo de sus vacaciones. Al observarles sentados ante un papel en blanco y con sus nuevos lápices de cera frente a ellos, pude percibir la importancia de ese momento. Este era el inicio de su educación académica formal y lo habían estado esperando por mucho tiempo. ¡Qué tarea tan especial tiene la maestra frente a sí! La de guiar y alimentar a los seres que están sentados ante sus mesas; el iniciarles en el viaje de ocho años a lo largo de los grados.

Los primeros intentos

Fue interesante ver que la mayoría de los niños se pusieron a trabajar de inmediato, mientras que algunos otros dudaban; sobrecogidos por la emoción y la novedad del entorno, además de la consciencia de estar sentados por vez primera frente a un escritorio, rodeados de otros niños. Muchos de los dibujos fueron 'terminados' en un corto tiempo, dejando mucho espacio en blanco en el papel. Las ilustraciones muestran tres ejemplos: una denota claramente 'experiencias de verano,' la segunda muestra una clásica 'casa' con un arco iris y dos 'figuras', y la tercera muestra una 'familia' de cuatro. Otros ejemplos fueron montañas con formas molares y formas humanas 'de palitos' que parecían a punto de saltar de un trampolín. Había garabatos y espirales, además de caritas felices entre otras cosas.

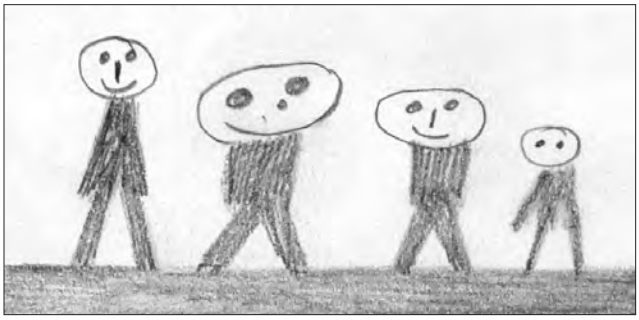
Las figuras eran 'de palitos' o bien como un poste sólido con una cabeza hasta arriba, bastante

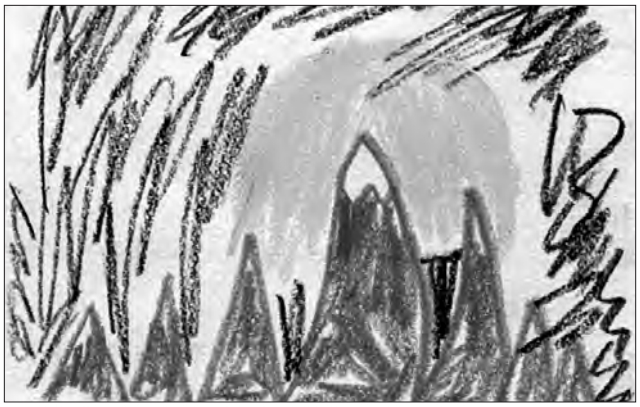
grande. Los cielos fueron prácticamente olvidados y había pares de soles.

Decidí conservar todos los dibujos realizados el primer día de clases de cada año y también tomé la decisión de pedirles a los niños dibujar una imagen de persona-casa-árbol tres veces por año durante cada grado hasta octavo. A medida que los años pasaron, los niños comenzaron a esperar contentos esta ocasión especial y trabajaron con disposición en sus imágenes, además de entregarlos a la maestra. Fue maravilloso tener un registro pictórico de su desarrollo.

Las primeras lecciones formales de dibujo

Desde el inicio fue importante aclarar que el trabajo de cada uno es bueno y 'hermoso', que cada niño hace su mejor esfuerzo y que el trabajo es admirado por la maestra y por los demás compañeros. Quizás puede parecer un poco prematuro el preocuparse por esto, pero los niños se han vuelto más conscientes y críticos en etapas del desarrollo y edades cada vez más tempranas. Incluso para el niño pequeño, un comentario fortuito de otro alumno puede crear los inicios de una ansiedad que es mejor evitar. Cada niño debe sentirse libre y

seguro para dibujar. Además de crear la atmósfera propicia, los niños se hicieron gradualmente conscientes de las expectativas de la maestra.

Tener un estándar de desempeño alto desde el inicio

Los niños imitan a partir del ejemplo, de la vida real. Siguen al maestro de forma natural en todo lo que hace, en los primeros años. Lo que el maestro muestra a través del ejemplo en el pizarrón o en papel, brilla como ejemplo vivo frente a ellos. El maestro puede establecer un estándar de desempeño alto desde el inicio ofreciendo expectativas claras, adecuadas a la etapa de desarrollo y edad de los niños. En el primer grado ello puede simplemente llevar a pedir a los niños tomarse el tiempo de hacer un trabajo cuidadoso. Los pequeños momentos de guía individual a lo largo del camino pueden comenzar ya desde el inicio del ciclo escolar, a medida que el maestro conoce mejor a sus alumnos. Yo aprendí que para algunos niños es mejor dejarles trabajar solos, mientras que otros necesitan ayuda para lograr hacer sus dibujos utilizando todas sus capacidades. Es importante no juzgar sino ofrecer sugerencias y ver qué sucede, además de aprender cómo la guía es recibida en cada caso.

Bloques y lápices de cera

En el tiempo que tomé mi primer grado, supe de una preocupación entre las personas de trabajo remedial respecto al uso de los bloques de cera con los niños pequeños. La preocupación se centra en el posible daño al desarrollo de la mano infantil cuando se usan los bloques frecuentemente para dibujar. Además, el alentar a los niños a dibujar formas más grandes y gruesas puede dañar la tendencia natural de dibujar círculos y espirales. La idea que se tiene es que si se brinda a los niños pequeños la oportunidad de utilizar lápices de cera ello conducirá a que puedan tener un mejor desarrollo de la posición de la mano en la escritura. Esto también permitirá que los niños expresen sus tendencias innatas a dibujar formas arquetípicas.

Se señalaba que los bloques fueron en realidad diseñados para los niños de los grados superiores, pero su uso se expandió después de las décadas de los 50's en la mayoría, si no es que en todas las escuelas Waldorf.

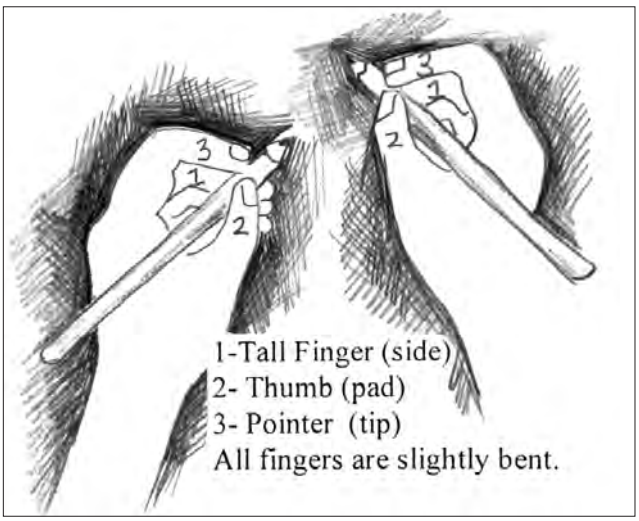
En mi experiencia, el uso de bloques provee la oportunidad de crear superficies amplias de color en papel, que pueden combinarse como velos unas sobre otras. Con la escritura de las letras en tamaño relativamente grande en los cuadernos de clase principal, los dibujos realizados con bloques también brindan la oportunidad de cubrir grandes áreas con color, en lugar de realizar dibujos pequeños con lápices de cera de colores realizados en la técnica de líneas diagonales para ilustrar el contenido de lo escrito.

Me encontré con que a los niños se les puede mostrar y enseñar cómo tomar los bloques de forma que no dificulten el desarrollo de la motricidad fina en la mano. Observo que a través de los años, ninguno de mis alumnos se retrasaron en su desarrollo motor fino excepto en el caso de dos niñas que llegaron del extranjero y que no habían tenido la oportunidad de moverse libremente en sus primeros años, cruciales en el desarrollo infantil. Estas niñas podían tomar los bloques como los demás niños, pero tenían poca coordinación en el trabajo manual y en las actividades finas y detalladas.

Soportes para los dedos

Es interesante comentar que uno de los niños de la clase llegó a primer grado proveniente de otra escuela, en donde la escritura y lectura tempranas eran parte de las actividades. A pesar de que (o tal vez porque se le había solicitado tomar un lápiz a una edad muy temprana cuando su mano no estaba lista para ello) había aprendido a escribir en el jardín de niños, tenía una de las peores prensiones digitales que he visto en todos estos años. Tomaba el lápiz,

crayón o bloque con todos los dedos rígidamente extendidos hacia abajo. Era casi imposible que relajase la prensión, y la escritura se volvió una difícil tarea para él. Por muchos años nada parecía ayudar, incluso el tratar de que utilizara un soporte de hule para permitir que sus dedos se ajustaran a una forma más cómoda de sostener la herramienta. Sobra decir que su escritura era errática y le causaba estrés y dificultades incluso hasta el sexto grado. Sin embargo, tenía excelente control motriz fino cuando se trataba de construir con un juguete, y se volvió un excelente tejedor. Con los años otro par de niños desarrollaron una prensión digital del lápiz poco deseable y debieron utilizar el soporte de hule para recordar a sus dedos la postura adecuada.

El uso de bloques y lápices de cera en el jardín de niños

Se está alentando a los maestros de jardín de niños a tener lápices de cera convencionales en sus salones de clases para que los niños pequeños puedan dibujar más fácilmente algunas formas arquetípicas, por ejemplo los espirales, de forma más lineal. Esto hace mucho sentido. Sin embargo, esta postura no puede ser válida cuando se trata del niño de primer grado que comienza un viaje que eventualmente transformará su habilidad para dibujar, partiendo de los espirales lineales, hacia los dibujos de cuerpo completo, mostrando perspectiva de profundidad y sombras. En el jardín de niños, los niños pueden dibujar generalmente lo que ellos deseen de forma libre. En primer grado eso cambia y el niño recibe por vez primera indicaciones formales por parte del maestro.

El fin último

Con el comienzo de la 'instrucción' en el dibujo, los niños de seis/siete año se embarcan en un viaje guiado por el maestro, hacia el destino final de la independencia en el dibujo. Este viaje les lleva a obtener la habilidad de dibujar formas lineales, además de mostrar el mundo en tres dimensiones.

Forma escultural

Desde el inicio, el alumno es guiado hacia la creación de formas con superficies amplias y contornos que pueden ser creadas con los bloques de cera. Esto contrasta con el crear el 'contorno' de una figura y después rellenarlo. Las superficies amplias parecen planas al inicio, sin redondez ni sombras para crear una ilusión de tercera dimensión. (Los niños pequeños no son aún capaces de crear sombras o tonos diferenciados de luz y oscuridad.) Los crayones tradicionales de cera en forma de lápiz, en 8 ó 16 colores diferentes, deben estar disponibles para que el joven alumno de primer grado pueda utilizarlos en la creación de detalles y áreas pequeñas de diferentes figuras, formas y colores.

El tiempo destinado a dibujar

En los cuadernos de clase principal, donde los niños documentan su trabajo diario, los dibujos brindan una profundización de la experiencia de cada materia. Es mejor realizar los dibujos después de hacer un recordatorio de la historia del día anterior. Esto permite que el niño trabaje y viva en su propia imaginación la historia durante un día y una noche, hasta el momento del recordatorio a la mañana siguiente.

Cuánto guiar

Dado que los niños han escuchado la historia y han creado sus propias imágenes interiores, las indicaciones que el maestro ofrece a los alumnos deben orientarse principalmente a aquellos que tienen mayores dificultades para imaginar. Desde el primer día pude observar que algunos niños se fascinaban dibujando sus experiencias del verano, mientras otros se sentaban ante las hojas con una

mirada distante y eran apenas capaces de hacer algo sobre el papel. Es para estos niños para quien el maestro puede ser de gran ayuda; asistiéndoles en encontrar el camino del desarrollo en el mundo del dibujo y de las artes en general. El maestro puede ser un catalizador del arte propio en cada alumno. En mi grupo había un par de niños que se sentían muy perdidos y requerían mucho aliento por mi parte.

En las clases que siguieron, se hizo evidente que algunos de los niños eran apenas capaces de seguir e imitar los ejemplos ofrecidos, y lo hacían muy lentamente. Algunos de estos niños eran aquellos que también requirieron que les enseñase cómo tomar el bloque o crayón de cera. Ofrecí indicaciones básicas, de forma individual, toda vez que me fue posible. Para estos niños tomó semanas, meses o incluso el año escolar completo el encontrar la confianza en las propias habilidades.

Fomentando la confianza

Una de las formas en que traté de que los alumnos se sintieran cómodos y tranquilos respecto a sus propias creaciones fue el pedirles que se levantasen de sus asientos y, formando un círculo, sostuvieran sus dibujos frente a ellos. De este modo podían admirar los trabajos de otros sin ver el propio y sin comparar su trabajo con el de los demás.

Mis alumnos de primer grado experimentaron un año de júbilo dibujando en sus cuadernos. Yo pasé un tiempo considerable caminando amablemente entre ellos, observando y aprovechando las oportunidades de reconocer a los alumnos, siempre pidiendo su permiso para compartir sus dibujos con los demás. Sabían que estaban en un espacio seguro y podían estar tranquilos y sin ansiedad respecto a su 'desempeño' en los dibujos. Parecía haber poca preocupación y timidez. Los niños de primer grado necesitan un entorno en que puedan respirar fácilmente y puedan fascinarse en sus momentos creativos. Depende del maestro crear el ambiente desde el primer día, y para mi regocijo y alivio, funcionó.

Cómo guiar

Encontré que era de ayuda el preparar un dibujo en casa para el día siguiente, pero también dibujarlo desde el inicio frente a los niños. Traer al salón un dibujo completo, presentarlo y pedir a los niños que lo copien, no es igual que permitir que el dibujo 'crezca' orgánicamente con ellos desde sus raíces.

El preparar el propio cuaderno de clase principal con imágenes y texto durante las semanas del verano es ideal, más no siempre posible. Puede ser de gran ayuda el preparar todo lo necesario para cada bloque o época y preparar los dibujos y textos que irán en los cuadernos. Siempre que sea posible es mejor hacer un bosquejo de las ideas respecto a la composición y tener una buena idea respecto a los puntos fundamentales de cada dibujo antes de dibujar frente a los niños. En el salón, cuando llegaba la hora de realizar el dibujo, recordaba las imágenes y comenzaba a realizarlo en una hoja blanca del mismo tamaño que los cuadernos de los niños.

El proceso de guiar

Comenzábamos con la 'tierra' sobre la que estamos y básicamente preparábamos el escenario para la acción. El 'escenario' podía consistir en dos árboles a ambos lados del papel, o un árbol y una casa, dependiendo del contenido de acción de la historia. Mientras ofrecía mi ejemplo en mi hoja de papel, recordaba la historia mientras avanzábamos, al tiempo que ofrecía algunos consejos, en especial respecto a la orientación espacial en la hoja. Muchos niños tienen dificultades respecto a dónde deben ubicar los elementos o tienen poco control para que todo quepa dentro de la hoja.

¿Es importante el tamaño de los objetos?

El tamaño relativo de los objetos no es importante, el niño de seis/siete años no puede 'ver'

la congruencia respecto al tamaño aún, tal como están gozosamente inconscientes de la perspectiva. Mostré cómo dibujar seres humanos y animales de la cabeza hacia abajo, mientras que los árboles y plantas 'crecen' desde las raíces hacia arriba. Todo en un nivel muy básico. Todos los elementos estaban principalmente sobre un plano, sin ningún fondo.

Dibujando al nivel del niño

Encontré que era de extrema importancia el crear mi dibujo frente a los niños de forma que les fuera posible seguir e imitar lo que les estaba mostrando sin forzar sus habilidades. Por esta razón rara vez escuché: "Yo no puedo hacer eso." Esto quiere decir que tuve que adentrarme realmente en el ser del niño de primer grado, tratar de comprender realmente lo que eran capaces de dibujar en esta etapa de su desarrollo.

Ofrecer algo de libertad

Durante el día se pide a los niños hacer muchas cosas y seguir las indicaciones del maestro. Parece tener mucho sentido el también permitir a los niños cierta libertad dentro de los límites establecidos. Debido a que los maestros Waldorf tenemos como una de nuestras prioridades el cuidado y alimento de la imaginación, es razonable pensar que si estamos guiando a los niños en el dibujo, también debemos permitir que surja algo de su expresión individual. Ello puede expresarse a través de los detalles que los niños añaden a sus dibujos, como las ardillas o los nidos de aves, o que elijan los colores de las ropas de las personas. Observé cuánto amaban agregar sus propios detalles y toques únicos, y me llenó de alegría ver con cuánto entusiasmo y gozo agregaban sus propios efectos. Durante el primer año, siempre preguntaban si era posible hacerlo, pero gradualmente se acostumbraron a tener ciertas libertades y rara vez abusaron de ellas.

El mundo de los colores

Los alumnos recibieron 8 colores cada uno: amarillo limón, dorado, bermellón, carmín, verde oscuro, azul cobalto y violeta, tanto en forma de bloques como de lápices de cera–todos en su bolsita. Se les enseñó cómo combinar los colores y cómo enriquecerlos lo más posible sin crear superficies

sólidas cubiertas de cera. El verde claro podía crearse agregando el amarillo limón sobre el verde oscuro, por ejemplo, brindando de muchas formas una apariencia más hermosa que la que ofrece el bloque de color verde claro que fue fabricado así. Tener el color negro disponible fue muy importante y esencial, mientras que no estaba en cada una de las bolsas. (El gris y el rosa fueron agregados en segundo grado).

El uso del negro fue alentado para el cabello negro, los cuervos y hormigas; y cualquier otra cosa negra por naturaleza. El negro es un aspecto fascinante del espectro del color, siendo un 'no-color' que abarca todos los colores en un todo al combinarse.

Es un reto para los niños el crear negro a partir de todos los colores, pero es divertido mostrarles cómo hacerlo. Sin embargo, es probablemente más simple que dibujen el cabello negro utilizando ese color.

El color negro como una herramienta de evaluación

El color negro puede ser una herramienta de utilidad en una evaluación remedial, cuando se pide a los niños realizar el dibujo de 'persona-casa-árbol'. De acuerdo con la autora Audrey McAllen, pionera en el trabajo de la clase extra para los niños con dificultades de aprendizaje, los niños utilizan el color negro en sus dibujos para expresar su estado físico de encarnación. Es un estudio interesante en sí mismo el observar cuáles niños se sienten atraídos por el negro, cuánto les atrae el uso de los lápices de cera negros, y cuánta ropa negra utilizan. En los cuadernos de clase principal el uso excesivo o

indiscriminado del negro puede dominar la hoja entera. Pero un poco de negro aquí y allá provee de un buen equilibrio. Tal como con la pintura, los niños deberían ser alentados a utilizar los colores en toda su gloria en los primeros años, mientras que el dibujo sombreado con negro surge por si mismo en los grados sexto a octavo.

Dibujo libre

En mi primer grado no había gran demanda por el 'dibujo libre', pues los niños dibujaron suficientes imágenes en sus cuadernos, satisfaciendo así sus necesidades. Los trabajos manuales siempre estaban listos y disponibles, para cuando los alumnos terminaban el trabajo de clase.

TRABAJO MANUAL EN EL SALÓN DE CLASES

El maestro de trabajo manual

Fue ideal ser la maestra de trabajo manual para mi grupo. (Esto fue posible porque la maestra de trabajo manual estuvo dispuesta a atender otras labores durante los dos periodos en que no tendría que trabajar con mi grupo.) Los gorros que los niños estaban tejiendo eran atendidos con agrado cuando algún alumno tenía algo de tiempo libre antes del fin de la clase principal. Nunca había un momento de 'aburrimiento'. Siempre me fue posible, a través de realizar varias tareas a la vez, ayudar a cualquier alumno que necesitaba rescatar un punto perdido o cambiar de color de estambre.

Clases de trabajo manual

Igual que con cualquier otra materia, el entusiasmo por el trabajo manual que emana del maestro es lo que contagia de entusiasmo a los alumnos. Sin excepción, el grupo entero amaba el trabajo manual. Siembre había oportunidades para realizar proyectos especiales durante el tiempo de descanso por la tarde, y siempre fue muy cómodo tener las cestas de trabajo manual disponibles en todo momento. El tener clases de trabajo manual dos veces por semana, era un gozo, y era realmente un complemento del resto del trabajo. Para muchos niños la clase de trabajo manual era su favorita de la semana. Muchos aprendieron a tejer rápido

y bien, pues tenían manos hábiles por los juegos de dedos y tejido con dedos en el jardín de niños. Otros aprendieron de forma más lenta y requirieron de mayor tiempo para completar sus proyectos. El ser maestra de grupo y maestra de trabajo manual, demanda la complejidad adicional de mantener en el salón los materiales y proyectos, y tenerlos siempre disponibles.

PINTURA

La experiencia de la acuarela

La pintura en los primeros grados en una de las experiencias más disfrutables para el maestro de grupo y para los alumnos. Los niños anticipan con alegría este momento especial, una vez por semana, y solían preguntar ansiosos: "¿Qué pintaremos hoy?" También se sentían muy orgullosos cuando sus creaciones se colgaban en la pared para que todos pudieran verlas. El brillante papel mojado y los hermosos colores irradiando entre sí pueden representar una experiencia abrigadora y nutricia para el niño pequeño, pues la forma no es tan importante como lo que los colores 'se dicen' entre sí.

La preparación

Se asignaba a cuatro niños como ayudantes de pintura cada mes, y debían permanecer dentro del salón durante un recreo por semana, para ayudar a la preparación de los materiales. La preparación incluía repartir los pinceles, las tablas y los envases con agua llenos hasta la mitad. (La maestra se encargaba de las pinturas y el papel.) El trabajo de ayudantes de pintura se rotaba cada mes, de forma que cada niño se perdía de sólo cuatro recreos al

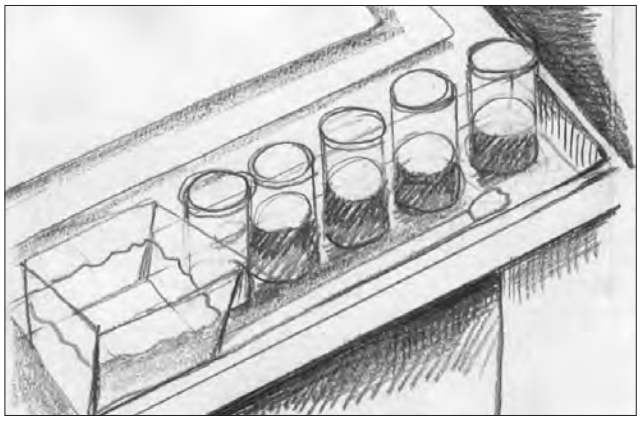
mes cada medio año. Los niños en esta edad suelen ser muy buenos ayudantes y disfrutan de esta tarea. Como con cualquier otro trabajo, era importante que los niños se sintieran importantes en ayudar a preparar la clase de pintura para sus amigos y compañeros.

Charolas de pintura

Después de observar muchas clases de pintura en otros grupos antes de convertirme en maestra de grupo, traté de buscar la forma de evitar mover los escritorios para formar cuadrados alrededor de los materiales. Me di a la tarea de diseñar una charola para colocar junto a cada escritorio, que corría de adelante hacia atrás (ver ilustración). Esta charola sostenía las pinturas, el pincel y el envase con agua. Lamentablemente ya que el escritorio de primer grado es bastante angosto, la charola que diseñé tuvo que ajustarse a esta medida. Esto requirió que cortara el largo del porta-pinturas para que el envase de agua pudiera caber. Los porta-pinturas tienen seis agujeros redondos para acomodar los seis colores de pintura Stockmar: amarillo limón, amarillo dorado, bermellón, carmín, azul ultramar y azul prusiano. El diseño era excelente aunque imperfecto, pero extremadamente útil, y no sólo para la clase de pintura. Durante el resto de la semana, los estuches de lápices, gomas, cajas de gises, etc., podían acomodarse en las charolas de forma accesible.

La clase de pintura

Cuando los niños volvían del recreo, se instalaban en sus sillas y permanecían en silencio mientras el papel se repartía y preparaba con esponjas mojadas, para poder pintar. Elegí y preferí mojar los papeles yo misma, o permitir que lo hicieran los niños, pero recogiendo las esponjas antes de comenzar a pintar. Esto evitaba la tentación de utilizar las esponjas para corregir algo que no les hubiera gustado, o para secar los "charcos" de agua en el papel.

El silencio se asentaba mientras los alumnos abrían sus frascos de pintura cuidadosamente, de acuerdo a los colores que indicaba serían utilizados. Durante los primeros años, solíamos utilizar sólo uno o dos colores.

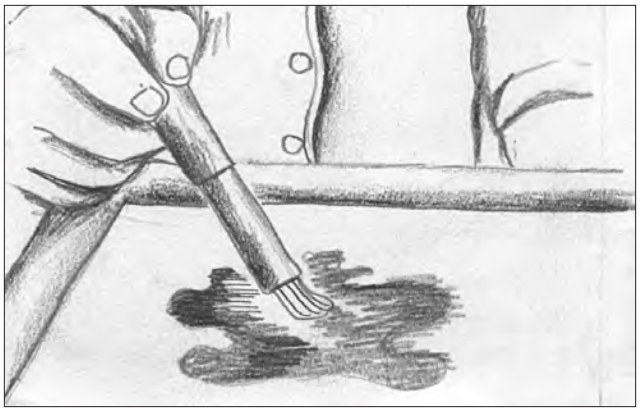
Siempre comenzamos limpiando nuestros pinceles cuidadosamente y diciendo un verso, un verso de pintura sencillo que creaba un ambiente de expectativa. "Ahora tomo mi pincel con cuidado y con amor. Veo los colores fluir brillantes sobre el limpio y claro papel."

Tomando el pincel

La forma en que se enseña a los niños a tomar el pincel y aplicar la pintura es de vital importancia para el éxito en la pintura. La mejor forma que encontré para demostrar el proceso fue a través del ejemplo justo frente a ellos, con una tabla con papel de pintura colocada sobre un atril, mientras estaba de pie detrás. De esta forma, todos los niños podían ver sin que se obstruyera su campo visual. Les mostré cómo mover el pincel cuidadosa y lentamente, y cómo "jalar" las cerdas en lugar de empujarlas, y cómo no apoyar demasiado fuerte para que el metal del pincel no rayara el papel y dejara feas marcas en él. También fue importante mostrarles cómo sumergir el pincel en la pintura, escurrir la pintura excedente dentro del frasco y llevar el pincel al papel sin escurrir. Lograr que los niños se acostumbraran al método de limpiar el pincel adecuadamente; utilizando la 'mano ayudante' para exprimir el agua excedente sin salpicar por todas partes, incluidas las pinturas de los compañeros, puede ser un reto. Los pinceles requieren de mucho amor y cuidado para poder durar por varios años.

Guiando la clase de pintura

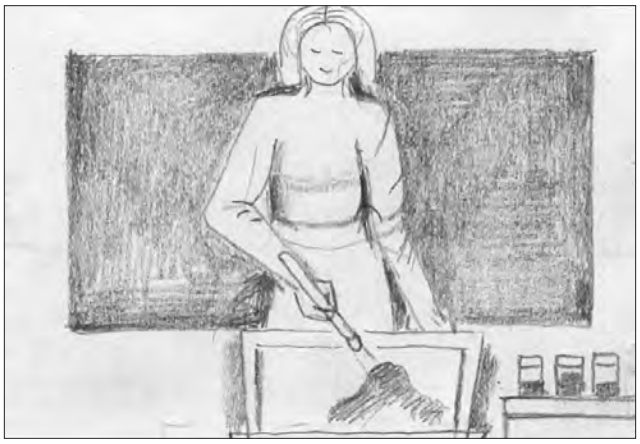
La 'historia del color' es un enfoque realmente único en la experiencia de la pintura para los niños en los primeros grados. Si bien es siempre una

tentación el pintar formas y figuras, el permitir que el color cuente la historia y el entretejer en la conexión de los temperamentos y naturaleza anímica de los colores, crea una experiencia profunda tanto en los niños como en el maestro. Y mientras que el maestro guía el proceso frente a los niños de forma muy parecida a dibujar, el objetivo es experimentar el proceso, más que el resultado.

Pintar 'de cabeza'

Para que todos los niños puedan ver al maestro, es útil ser capaz de ponerse de pie detrás del atril en que está la pintura y pintar desde atrás de él, mientras se observa la pintura desde arriba. Con la práctica esto no es imposible, y se vuelve bastante divertido. Ciertamente en las historias de color no hay mucha importancia entre arriba-abajo o izquierda-derecha, así que el mirar las cosas desde una perspectiva diferente no es tan imposible. (Más adelante, cuando las formas prevalecen más, pintar de cabeza se vuelve un reto mucho mayor, por ejemplo al pintar formas de animales.)

¡La pintura se escurre!

Al demostrar frente a los niños, el tener la tabla para pintar en un ángulo vertical para que ellos puedan ver, puede ser un reto en sí mismo. La pintura tiende a escurrirse hacia abajo, y esta tendencia puede ser muy molesta, ¡en especial cuando se busca crear alguna forma o figura! Sin embargo, los niños pueden habituarse a ello, incluso si para la maestra es más difícil, y pueden contentarse con los ejemplos escurridos. A ellos no solía molestarles ni la mitad de lo que me molestaba a mí.

Una atmósfera de reverencia

El ambiente de la clase de pintura es mucho más importante que en cualquier otra actividad artística. Para que los alumnos puedan adentrarse en la experiencia del color, para mí era esencial que hubiese paz en el salón, sin pláticas ni preguntas. Traté de mostrar desde el inicio que la clase de pintura era una ocasión especial que sucedía sólo una vez por semana, y me avoqué a inculcar gran reverencia para este momento especial. El escuchar atentamente y el seguir mi ejemplo cuidadosamente era lo que esperaba de mis alumnos.

Diferentes estilos de pintura

De igual forma que en el dibujo, los diferentes estilos individuales comenzaron a mostrarse con el tiempo. Algunos alumnos pintaban más seco y preferían tener poca pintura en el pincel, mientras que otros pintaban con demasiada pintura y hacían muchos charcos. Mucho de esto tiene que ver con el control de la pintura y el pincel, pero de cierta forma tenía que ver también con los alumnos mismos. Un niño muy tímido, a quien le gustaba que todo fuese muy exacto, era siempre muy conservador con sus pinturas, hacía las formas muy pequeñas y cuando se le invitaba a pintar libremente solía pintar rayas de diferentes colores. Otro alumno siempre tenía demasiada pintura e invariablemente esta terminaba en sus manos también.

Aproximadamente una vez al mes, invitaba a los alumnos a pintar lo que desearan, relacionado con lo visto en clase, o a pintar colores solamente. Éstas solían ser ocasiones jubilosas para muchos y para algunos eran difíciles, pues 'no se les ocurrían

ideas'. Después de un tiempo, estos últimos también tomaban sus pinceles, y, aunque con precaución, también comenzaban a pintar.

"Ya terminé, ¿qué más puedo hacer?"

Cuando los niños pintan en ritmos diferentes y terminan en diferentes momentos, la clase puede complicarse. Es difícil mantener una atmósfera de calma, silencio y reverencia si algunos niños se levantan al terminar y comienzan a guardar su material y a moverse por el salón. Una bolsa de cera para modelar puede ser la solución. Los niños que han terminado pueden recostar sus pinceles, cerrar sus frascos de pintura, y sacar su bolsa de cera. El utilizar sus manos silenciosamente para modelar algunas formas favoritas mientras los demás terminan permite sostener el ambiente hasta el final, cuando se guardan las tablas y todo regresa a su lugar. El mismo equipo de trabajadores que preparaba la clase solía ayudar a limpiar y ordenar también.

MODELADO

La alegría de dar forma

El tomar una pieza de sustancia modelable en las manos y dar forma a una figura reconocible con ella, brinda un aspecto más del júbilo de crear dentro del salón. El tener una pieza de cera en cada escritorio puede proveer de un fácil y rápido acceso a alguna actividad para cualquier niño que haya completado una labor y que tiene algo de tiempo libre antes de la siguiente tarea.

La clase de modelado

En primer grado el material principal para el modelado es la cera de abeja. La cera de abeja viene en hojas planas de muchos colores. Es la más hermosa sustancia para trabajar y requiere del calor de las manos de los niños para adquirir vida, por decirlo así, y hacerse maleable. Incluso al comenzar a trabajar sobre ella, la cera brinda un sentimiento de gozo y se vuelve un material muy querido para los niños.

Marcando la pauta

Tal como con el dibujo, la consideración más importante para que las experiencias sean exitosas para los niños en el modelaje, es 'marcar la pauta'. Durante los momentos de trabajo guiado, la atmósfera debe ser tranquila y silenciosa, y plena de reverencia hacia aquello que estamos modelando. Cuando modelamos para ilustrar una historia, podemos recordarla y tal vez convertirse en una suerte de estudio de la naturaleza, para ayudar a los niños a mantener su concentración y también ofrecerles tiempo para calentar la cera de modelar entre las manos o bajo las axilas.

El modelado puede convertirse en una actividad más social, como sucede con el trabajo manual. En ocasiones cuando los alumnos estaban modelando libremente, podían platicar en voz baja. Había veces en que esto podía sostenerse bien; otras veces algunos niños se ponían muy simples e irreverentes, y era necesario restablecer la tranquilidad, silencio y orden.

El factor confianza

La búsqueda de la forma 'realista' en las creaciones de los niños puede comenzar desde el primer grado. La realidad es que la mayoría de los alumnos de primer grado no son capaces de modelar formas o figuras realistas. La mayoría está jubilosamente inconsciente de ello, y se sienten orgullosos de sus creaciones. Pero puede haber ya algún alumno que tenga mayor consciencia de no estar logrando el objetivo del realismo. Como maestra de los niños, se convirtió en mi prioridad alentarlos a sentirse orgullosos y satisfechos de lo que eran capaces de lograr. Ello significó crear un espacio de confianza y relajación, en el cual todo

lo que fuese creado era maravilloso y digno de admiración. Siempre que hubo la menor inseguridad y que algún niño se preguntaba si su creación era 'buena', les afirmaba inmediatamente que lo que hacían era hermoso.

Belleza y verdad

Reconocí desde el inicio que el decirle a un alumno de primer grado que su 'zorro' es hermoso y perfecto, está siempre pleno de verdad. Pues en realidad lo es, ¡es un 'zorro de primer grado'! Esta es la representación del animal que pueden lograr con sus manos, cabezas y corazones de primer grado. No hay nada que 'componer' o 'ajustar'. Ofrecí tan poca ayuda como me fue posible y alenté a todos los alumnos a dar su mejor esfuerzo. Cada uno trabajaba felizmente en su propia creación, y hacíamos una exhibición de todas las creaciones al final de la clase. Después había la ocasión de admirar los trabajos de los demás; un maravilloso momento de comunidad para el grupo.

Del todo a las partes

Les mostré lenta y cuidadosamente cómo hacer surgir primero la cabeza a partir de una forma alargada, luego formar el cuerpo y finalmente 'sacar' las extremidades. Muchos alumnos fueron capaces de seguirme fácilmente, pero los dos niños que habían requerido de ayuda con el dibujo también necesitaron ayuda uno a uno con el modelado. Cuando eran capaces de 'sacar' los brazos y piernas, éstos eran cortos y chatos.

El momento de modelar se convirtió en una ocasión especial de cada semana que, como la pintura, los niños esperaban con ansias. En ocasiones el material usado fue el barro, y se prestaba a la creación de formas básicas como las esferas, huevos, pequeños nidos con pajaritos, etc.

El barro en los primeros grados

No hay nada que los niños disfruten más que jugar con el lodo y apretarlo para que escurra entre sus dedos, mirarlo salir entre ellos. El dar forma con la cera es un maravilloso contraste respecto al modelado con cera de abeja. Mientras que la cera requiere del calor para poder darle forma, el barro está generalmente frío y húmedo al tacto y comienza

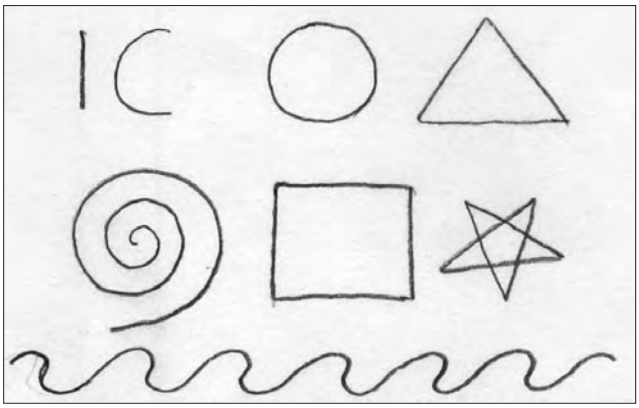

a secarse más cuánto más se le toca y modela. Los alumnos disfrutaban mucho del barro cuando estaba en las tablas de trabajo, y se regocijaban, por ejemplo, formando una forma de conejo a partir de un largo huevo en la época de la Pascua.

DIBUJO DE FORMAS

La línea recta y la curva

Después de comenzar el año con una época (o bloque) de Dibujo de Formas como introducción a la formación de las letras para escribir, continuamos utilizando nuestras pizarras individuales cada mañana para practicar dibujar formas con gises. Basándonos siempre en la primera lección de la línea recta y la curva, practicamos dibujar círculos, espirales, triángulos y cuadrados, y los niños ganaron confianza en el trabajo con una línea en movimiento. La mayoría de los alumnos fueron capaces de imitar bien a partir de los ejemplos del pizarrón y de adentrarse en la vivaz imaginación que acompañaba cada forma.

Mostrar o no mostrar

Ocasionalmente dibujamos las formas en nuestros cuadernos o en papel para colgar en las paredes. En su mayoría, el trabajo de dibujo de formas era una actividad de práctica, y no una forma artística para exhibir.

Lápices de cera

Los alumnos se habituaron al uso de los lápices de cera, utilizando principalmente el color amarillo oro para dibujar tenuemente las formas sobre el papel. Una vez satisfechos con la forma, utilizaban un color más oscuro para trazarla sobre el amarillo una vez más, haciéndola más visible. Evitamos 'colorear' dentro de la forma, pero ocasionalmente los espacios alrededor de la forma eran coloreados tenuemente. Una regla general fue la de no utilizar los bloques para ningún dibujo lineal, sólo para crear áreas de tonos de color. De esta forma evitamos la contracción involuntaria de la mano o los calambres en la mano al tomar los bloques.

CUADERNOS DE CLASE PRINCIPAL

Un registro de desarrollo

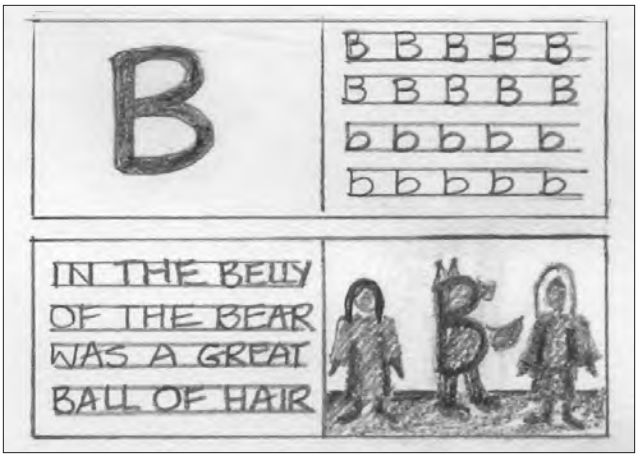
La travesía educativa de cada grado se registra en los cuadernos de clase principal. Este es uno de los aspectos únicos de la educación Waldorf y permite una maravillosa forma de registrar y observar el desarrollo de los alumnos a lo largo de los años. Es una fuente de orgullo para muchos el hojear sus cuadernos y recordar lo que aprendían en los primeros grados.

¿Qué formato elegir?

Existen muchos tamaños y formas de cuadernos de dónde elegir. Algunos maestros eligen tener un cuaderno para cada época. Desde el primer grado elegí el formato de 14 x 17 pulgadas con espiral; uno para lengua materna y uno para matemáticas y dibujo de formas. Cada cuaderno tenía 50 páginas.

Lengua materna

Debido a que las letras surgen del contenido de las historias en el primer grado, el dibujo se realizaba primero después del recordatorio de la historia, seguido de la práctica de letras mayúsculas de gran

tamaño, dando paso eventualmente a la práctica de las letras "pequeñas". Utilicé un formato en el cual la página a la izquierda del dibujo se dejaba en blanco. La práctica de las mayúsculas y letras pequeñas se hacía en el siguiente par de páginas. Entonces, cuando más adelante comenzamos a escribir enunciados, regresábamos a las historias y escribíamos los enunciados en las páginas en blanco junto a los dibujos.

Encuadernando

El uso de los cuadernos con espiral elimina la necesidad de encuadernar todas las hojas de trabajo en un todo al final del ciclo escolar. Si se manipulan con cuidado, los espirales de los cuadernos pueden perdurar a lo largo del año e incluso después.

Sin embargo, si el tiempo lo permite, el encuadernar los cuadernos de clase principal con cubiertas y un conector entre los espirales es una buena forma de darles un acabado. Están adaptados parcialmente a eliminar el uso de pegamento de contacto, que es nocivo y en mi opinión no debería utilizarse.

Cubiertas de los cuadernos

La mayoría de los niños pintaron o dibujaron las cubiertas de sus cuadernos. Es bueno comenzar el año haciendo cubiertas sencillas con los nombres de los niños en ellas, en lugar de tener las cubiertas lisas. Esta cubierta inicial también fortalece la original y la hace más durable. Sin embargo, los alumnos pueden crear otra cubierta para la encuadernación final, pues el año entero de uso del cuaderno puede hacer que la cubierta original esté maltratada.

Segundo Grado

DIBUJANDO EN EL PIZARRÓN

¿Cómo se dibuja una ardilla?

Para el segundo año de vida escolar, los niños se estaban haciendo más diestros al dibujar. Mientras que en el primer grado los niños solían dibujar sin pedir ayuda, ahora frecuentemente solicitaban que les dibujase algo adicional en el pizarrón, como una ardilla trepando algún árbol.

Dibujando en el pizarrón

En el primer grado dibujaba principalmente en hojas de papel del mismo tamaño que las que utilizaban los niños, y lo hacía de pie en un caballete al frente del salón. Ahora los niños estaban ya habituados a dibujar con bloques y lápices de cera, eligiendo sus propios colores cuando era apropiado, y habían aprendido a mezclar los colores. Esto me dio la oportunidad de comenzar a dibujar en el pizarrón. No parecía confundirles el dibujar sobre un papel blanco mientras que yo lo hacía sobre una superficie negra.

La versatilidad del pizarrón

El pizarrón es una herramienta versátil para el maestro de clase (y para los maestros de clases complementarias también). También puede ser de utilidad para hacer demostraciones espontáneas e ilustraciones que permanecen en el pizarrón por mayor tiempo. En el primer grado utilicé el pizarrón principalmente en el caso de dibujos de mayor duración que servían para decorar el salón, para acercar a los niños al contenido de historias, y para brindar un espacio cálido de belleza, luz y color.

Siguiendo las estaciones

Más o menos al principio del ciclo escolar dibujé dos árboles en el pizarrón, un árbol caducifolio de un lado, y una conífera del otro, ambos en una hoja del pizarrón, dejando espacio para la práctica de matemáticas y escritura. Los árboles permanecieron ahí a lo largo del año, cambiando con las estaciones y siempre añadiéndoles algo, al menos semanalmente, si no es que diariamente. Los gnomos aparecían en ellos durante las épocas de matemáticas, y elementos y personajes de nuestro teatrillo se agregaban durante el tiempo de las presentaciones. A veces las cosas desaparecían mágicamente, abriendo espacio para cosas nuevas. Aunque este dibujo del pizarrón no era para que los niños lo dibujaran en sus cuadernos, lo mantuve simple, sin fondo, perspectiva, o sombras, y con pocos detalles.

La alegría de dibujar

Dibujar en el pizarrón es una 'increíble' experiencia para el maestro, puede ser muy imponente o bien verdaderamente gozosa. Para mí fue inmensamente satisfactorio y divertido el dibujar cada imagen en el pizarrón junto con los niños, incluidos todos los santos y fábulas que cubrimos en el segundo grado. A veces durante ese año solamente sentaba el escenario para la acción, dejando que los alumnos hicieran los toques finales y agregaran sus propios detalles –iniciándolos en su camino a la independencia.

La importancia de las libertades

Me di cuenta de que era más y más importante el ofrecer a los alumnos libertad en cada espacio que pudiese, y donde sentía que ellos podían manejarla dentro de los límites de las expectativas. Los niños quieren expresarse de forma individual y necesitan un espacio para satisfacer esta necesidad. En general aquellos que tenían esta necesidad se mantenían dentro de los límites y no observé imágenes

inapropiadas en los dibujos. Esto también permitió a cada estudiante el desarrollar su propio estilo único.

Reconociendo los dibujos

Con el tiempo pude ver y reconocer los estilos individuales de los diferentes alumnos en el dibujo, y me regocijaba en su desarrollo, tanto como en el misterio que ello suponía. Frecuentemente reflexionaba sobre cómo surge el estilo y cómo el estilo 'encaja' con la personalidad. Me esmeré en encontrar una forma de reconocer a cada niño por su esfuerzo y toques especiales, siempre asegurándome que se sintieran cómodos si yo mostraba o compartía su trabajo con otros. Ocasionalmente les recordaba de la importancia de mostrar siempre su aprecio por el trabajo de los demás.

Las primeras 'lágrimas del dibujo'

Una mañana, sin motivo aparente, hubo un despliegue de lágrimas. "¿Pero qué es lo que pasa?" le pregunté a la pequeña Geraldine. Entre sollozos pudo contarme que una de las niñas se había reído de su dibujo. "Pero seguro que eso no significa que no le gusta, ¿o si?" Me aventuré a sugerir. Entonces,

con voz tranquila e imperturbable, con amabilidad y clara autoridad, claramente reiteré al grupo que nadie se reiría del trabajo de nadie más y que todos hacían dibujos hermosos. (Ni este ni otro incidente similar sucedieron de nuevo en aquel segundo grado.)

LOS TEMPERAMENTOS

Fue fascinante observar el temperamento de cada alumno mientras los iba conociendo más, y atestiguar cómo el temperamento de cada uno brillaba a través de sus dibujos y trabajo artístico en general. En un grupo de 20 alumnos, los cuatro temperamentos –melancólico, colérico, sanguíneo y flemático- están bien representados. Generalmente era posible identificar cada temperamento, aunque la mayoría de los niños tienden a ser sanguíneos , y les gusta correr y saltar por todas partes.

Qué triste me siento hoy...

El temperamento melancólico se manifestaba principalmente en las niñas. Geraldine era particularmente melancólica. Después de que el incidente del llanto había pasado y tuve tiempo de reflexionar al respecto, no me sorprendí por su reacción. Sus dibujos eran preciosos y cuidadosos, y siempre se tomaba su tiempo para detallarlos. Siempre se adentraba completamente en su imaginación (y ya a esta edad era capaz de visualizar y colocar una puerta en un lado de una casa.) Ella, junto con Elouise, que se parecía a ella de muchas maneras, eran intensamente introvertidas y tenían mucho miedo, por ejemplo, de decir sus diálogos en una representación teatral. Sus dibujos eran ejecutados con bastante destreza y siempre tenían muchos detalles. Interesantemente, y tal vez sorprendentemente, el sol casi siempre brillaba en sus dibujos, y los colores vivos abundaban. Todas las niñas de temperamento melancólico mostraban sensibilidad en sus dibujos, y sin importar cuán buenos fuesen, rara vez se sentían satisfechas con lo que habían realizado. También disfrutaban de ser halagadas, y siempre aproveché cada oportunidad que tenía para decirles cuán maravilloso era su trabajo.

"¡No puedo hacer que los colores se hagan oscuros!"

Los coléricos tienden a hacer sus dibujos con gusto y este temperamento pude observarlo en niños y niñas. El apresurarse en el dibujo era una tendencia general, y los niños preferían no escuchar las instrucciones y disfrutar de hacer lo suyo. Los coléricos tienden a nunca necesitar o querer ayuda. Les encantaba ser fuertes en el uso del color y en general mostraban confianza en que lo estaban haciendo bien. A veces completaban sus dibujos demasiado pronto y requerían de cierta guía respecto a cómo terminarlos cuidadosamente. Otro aspecto del temperamento colérico se expresaba en la intención de 'hacerlo de nuevo'.

La cuestión de volver a empezar

Rara vez permití a algún alumno 'repetir' un trabajo. Sentía que debía ser cuidadosa de no caer en la trampa de arrancar hojas de los cuadernos y permitir a los alumnos repetir los trabajos por estar insatisfechos. De este modo, el repetir un trabajo fue una ocasión que ocurrió muy rara vez, y en estos casos en lugar de arrancar las hojas, pegamos sobre la página 'a repetir' una página blanca nueva. Esto rara vez fue un problema, en especial en los tres primeros grados. (Sin embargo, si los alumnos escribían con descuido y no satisfacían los estándares, hubo algunas ocasiones en que la escritura debió repetirse, pero esto no sucedió muchas veces antes del quinto grado.)

"Ya terminé. ¿Puedo leer?"

Esta es una pregunta que los maestros escuchamos más que cualquier otra. Los niños sanguíneos tienen la tendencia de saltar como mariposas de una cosa a la otra. Como los coléricos, tienden a apresurarse en su dibujos, pero trabajan con un toque mucho más suave. Quieren terminar su trabajo tan rápido como sea posible para que puedan pasar a la siguiente labor o para poder tener tiempo de leer. Estos son los niños que pueden encontrar gran dificultad para desacelerarse y ser más cuidadosos con su trabajo. Frecuentemente hay suficiente interés en el contenido del dibujo, pero para el cielo hacen un garabato y listo '¡ya terminaron'!

La lectura como incentivo

Muchos niños adoran mirar libros en los primeros grados, y una vez que comienzan a leer en segundo grado, muchos se vuelven ávidos lectores que siempre tienen la nariz dentro de algún libro. Algunos niños caen en el hábito de terminar su trabajo rápidamente para poder leer un rato también. Me di cuenta de esto pronto y siempre encontré algo más para que estos niños hicieran, aunque alentarlos a ser más cuidadosos no suele ser de mucha ayuda. Dos minutos más tarde la misma pregunta se escuchaba –"Hice lo que me dijo, ¿qué más?"

"¡Pero me faltó tiempo para terminar!"

Esta es la afirmación que el maestro escucha más frecuentemente de parte del niño flemático que nunca parece tener suficiente tiempo para completar sus dibujos. El flemático tiende a avanzar muy lentamente, poniendo mucho cuidado en cada detalle. Había un niño en particular que podía repasar el mismo elemento –por ejemplo un árbol- una y otra vez, y apenas lograba terminar el árbol cuando los demás habían completado el dibujo entero. Esto es un dilema para el maestro y no hay respuestas fáciles.

¿Qué hacer?

Las respuestas varían para cada niño, pero ninguna de las opciones es satisfactoria. El dejar al niño dentro del salón durante el recreo para terminar el trabajo no sólo le priva del aire fresco y de un descanso del salón de clases, sino también de la habilidad de moverse y ejercitarse físicamente.

El pedirle completar el trabajo durante periodos o clases después de la clase principal significa que los demás alumnos ya habrán terminado y podrán hacer otros proyectos o tener tiempo libre. Dejar el trabajo de la clase principal para hacerlo como tarea en casa es un trabajo adicional que pone en riesgo al cuaderno y su regreso a la escuela. Ocasionalmente cuando algún alumno tenía trabajo pendiente en el cuaderno de clase principal, lo llevaba a casa durante las vacaciones para trabajar en él.

La escritura es primero

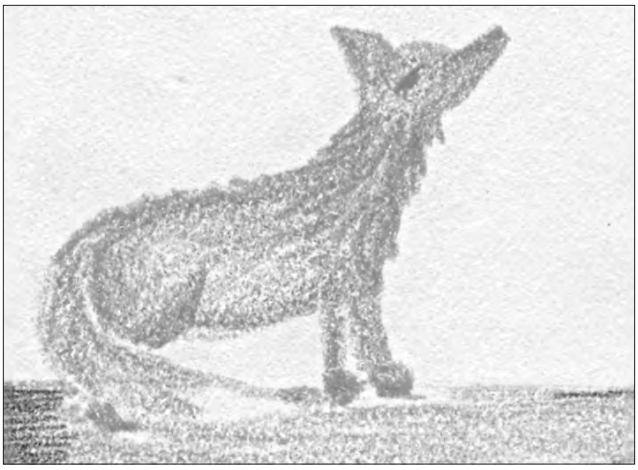
Una regla general comenzó a establecerse durante el segundo año. El trabajo escrito siempre debía ser terminado primero, la ilustración era como un postre. Tuve que establecer esta regla porque los alumnos eran muy afines al dibujo –muchos preferían dibujar que escribir (esto se intensificó después y debí actuar como vigía).

La escritura como un arte

Como maestra de grupo, la escritura era para mi una parte de la forma artística del cuaderno y todos los alumnos debían intentar escribir tan cuidadosa y hermosamente como les fuera posible. Durante la segunda mitad del segundo grado, comencé a introducir la letra cursiva y la practicamos en nuestros pizarrones individuales por meses, hasta finalmente escribir las primeras frases en nuestros cuadernos hacia el final del año. De esta forma preparamos nuestras habilidades para escribir las historias del Antiguo Testamento en letra cursiva en el tercer grado.

DIBUJANDO ANIMALES

Las fábulas constituían una porción considerable del bloque de lengua materna durante el segundo grado, y los alumnos pudieron practicar muchas formas y características de animales, aves, peces y reptiles. Muchas de las historias de santos, como las de San Francisco y San Werburgh, también incluían animales que jugaron roles importantes en las historias.

Una oportunidad para el estudio de la naturaleza

Aquí se presenta una oportunidad ideal para que el maestro brinde una pequeña lección sobre el estudio de la naturaleza, hablando de las características y el entorno del animal antes de dibujarlo. Sin excepción, los niños aman a los animales y ya saben muchas cosas sobre ellos. ¡Suelen tener mucho qué decir! Esta es una forma divertida de tener una buena plática al respecto y permitir así a los niños compartir lo que saben y contar sus anécdotas.

Simplificando la práctica

Para mi fue mejor representar a los animales de forma lateral y mantener los dibujos lo más simples posible. Las vistas frontales no muestran adecuadamente la forma del animal y las vistas desde algún ángulo, conocidas como vistas de tres cuartos, no hacen más que confundir a los niños. Las vistas laterales muestran la forma de una manera que los alumnos pueden tratar de imitar mejor en sus propios cuadernos. Muchos niños conocen las formas animales íntimamente y pueden reproducirlas bien. Otros tienen mayor dificultad y les representa un enorme reto el plasmar sobre el papel las imágenes que tienen en sus mentes y en sus memorias. Cuanto mayor práctica puedan tener, mejor. El ser capaces de dibujar adecuadamente cómo se ve un animal, puede representar un enorme logro. La falta de habilidades y confianza en este aspecto puede causar seria preocupación al niño en desarrollo

y puede fomentar un camino de aislamiento y desaliento, en especial a medida que se hacen más conscientes y alcanzan la etapa del desarrollo de los nueve años.

TEATRILLOS

El construir una representación teatral completa es una de las actividades más disfrutables y una de las oportunidades creativas para el maestro de grupo. Cada representación puede escribirse específicamente teniendo en mente la constelación única de alumnos del grupo y puede incluir un papel especial para cada niño. El tema que llama la atención o 'habla' al maestro, o que sería mejor para cada grupo en particular es un misterio. Puede ser una inspiración que se manifiesta de pronto, o puede ser una idea que crece lentamente o tal vez el teatrillo se escribe durante el descanso de invierno. A los niños les encanta montar representaciones y existe gran emoción y anticipación de la presentación formal.

El teatrillo en los tres primeros grados

El teatrillo en los grados inferiores suele presentarse hacia finales del ciclo escolar y suele ser una pequeña representación con un coro principal y algunos diálogos individuales; suele presentarse en el salón de clases. El salón es un lugar familiar para los niños y todos los ensayos pueden llevarse a cabo ahí, recorriendo los escritorios hacia un lado. Algunas veces se requiere de varios horarios para que todos los invitados puedan caber en el salón. Las representaciones que se realizan en el salón de clases suelen tener mucha más flexibilidad de horarios y fechas –pues no es necesario ponerse de acuerdo respecto a un espacio compartido, como algún auditorio.

En su mayoría, los niños no están preparados para presentarse y recitar más de dos o cuatro líneas, y todos los niños aprenden el diálogo completo practicándolo por algunas semanas. Cualquier alumno puede representar cualquier papel pues pueden aprender fácilmente todas las líneas de cada uno de memoria. Los textos suelen ser rimas sencillas y cortas, y pueden aprenderse gradualmente, agregando más texto cada día. El aprender los diálogos puede reemplazar los ejercicios del habla cada mañana durante la parte rítmica. (Los diálogos no suelen entregarse a los niños hasta el cuarto o quinto grado.) Los niños pequeños tienen una increíble memoria y una habilidad para aprender sus líneas muy rápido, ¡mucho más rápido que el maestro!

Cómo escribir un teatrillo

Escribir un teatrillo puede ser una tarea amenazadora, y existen ya muchos teatrillos ya escritos y publicados que se pueden elegir, sin escribir los propios. Una posibilidad es elegir un teatrillo ya publicado y adaptarlo a tu grupo y sus individuos. La otra alternativa es escribir el teatrillo desde cero, crear algo único y tal vez diferente o una variación de algún tema.

Comenzar por el tema

El escribir un teatrillo puede funcionar mejor si se trabaja del todo a las partes, pensando primero respecto al concepto completo y luego en cómo las partes se unen. La experiencia se parece un poco a escribir un libro, comenzando por el índice, el esqueleto, antes de alimentarlo con las líneas de contenido. Las cuestiones pedagógicas, por ejemplo qué teatrillo sería bueno para que el grupo lo experimentase y cuál sería mejor para la configuración del grupo, son algunas de las cosas a considerar. Tal vez los teatrillos que observes que son representados por otros grupos de niños mayores pueden inspirarte a hacer algo similar pero escrito de forma específica para niños menores. Suele tener sentido hacer un teatrillo que se relacione fuertemente con el currículo del grado.

Escribiendo los diálogos

Una vez que se ha decidido el tema, el tipo y ritmo de los diálogos debe determinarse. Se puede aprender mucho a partir de la forma en que otras representaciones están escritas y cómo suenan. El componer diálogos cortos con palabras que rimen es muy divertido. Se puede jugar e intercambiar las palabras en los diálogos para que las rimas funcionen, pues es muy fácil 'atorarse' en aquellas palabras que no riman. A veces los diálogos que no funcionan bien pueden posponerse por un tiempo y se puede regresar a ellos más adelante cuando pueda ofrecerse una mirada renovada y de esta forma lograr que funcionen.

Aspectos adicionales

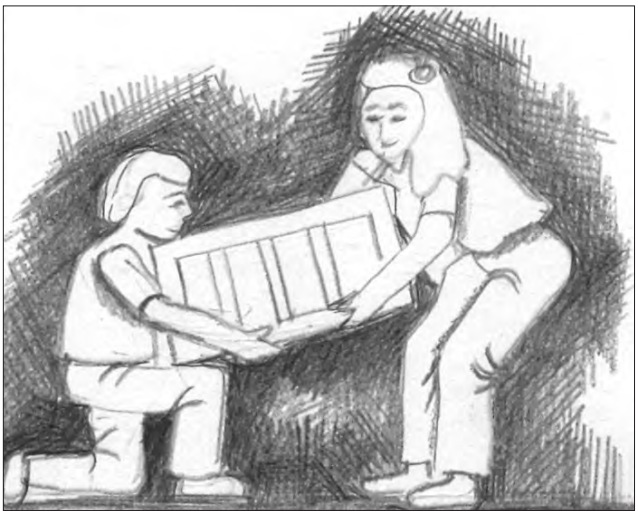
Es también divertido componer algo de música para el teatrillo, algunas canciones para que los niños canten o pequeñas piezas para tocar en la flauta. Si esto es factible, puede colaborarse con otro maestro que esté dispuesto a ayudar.

Asignar los papeles

Hay mucho en juego para los niños respecto a los papeles que reciben. Esto se hace ya evidente desde los primeros grados y hay mucha emoción cuando llega el momento en que se les asignará un papel. Algunos niños pequeños son demasiado tímidos para expresarse ante un público por sí solos; mientras que otros son muy extrovertidos y viven para actuar frente a otros. Suele ser de ayuda tener en cuenta los temperamentos y las necesidades particulares de cada niño, para asignar roles que en verdad puedan ayudar con su desarrollo.

¿Pueden opinar los niños y niñas?

Desde los primeros grados, elegí permitir que los niños expresaran sus opiniones respecto al papel que les gustaría tener en el teatrillo. Les pedía escribir tres opciones de papeles que les gustaría interpretar en una hojita de papel, y les hice saber que haría mi mejor esfuerzo para que todos pudieran representar una de sus tres opciones. Afortunadamente –y casi de forma milagrosa- esto funcionó casi siempre.

Género

Al escribir mis teatrillos, me pareció importante diseñar roles para las niñas, en especial en las historias dominadas por roles masculinos del Antiguo Testamento. El trabajo para lograr que los roles encajen con los alumnos del grupo es un reto disfrutable. A veces es necesario agregar o inventar personajes, sólo para que la representación funcione. Fue divertido el cambiar el género de algunos personajes o pedir a los niños que jugaran el rol de mujeres y viceversa.

Ayudar con la escenografía y material

Es divertido para los niños, incluso a esta edad, el ayudar con la creación de escenografía y materiales de apoyo cuando es posible. Algunos quedan encantados de encargarse de todo este material de apoyo durante la representación si hay cosas que quitar, mover, etc. Siempre preferí mantener las cosas muy sencillas y tener mínima escenografía, materiales y cambios de vestuario. Algunos padres de familia gustan de ayudar en estas y otras labores necesarias para la representación.

Presentaciones

Es maravilloso representar los teatrillos para toda la escuela. Esto implica que si las representaciones se llevan a cabo en el salón, dependiendo del espacio, la 'escuela' debe asistir en partes. Tal vez puedan caber 3 grupos a la vez en el espacio asignado al público, y los padres y amigos que quieran asistir también. En estos casos se

pueden calendarizar al menos tres representaciones. Esto es una gran labor para el maestro pero vale la pena para poder observar el júbilo que los niños experimentan presentándose ante sus amigos, familiares y compañeros.

Enriqueciendo el currículo

Los teatrillos son una herramienta maravillosa para profundizar lo que se aprende en el salón de clases. Aquello que es mejor para cada grupo a veces no puede vislumbrarse desde el inicio, sino que habrá de mostrarse a medida que pasan los meses.

FESTIVALES

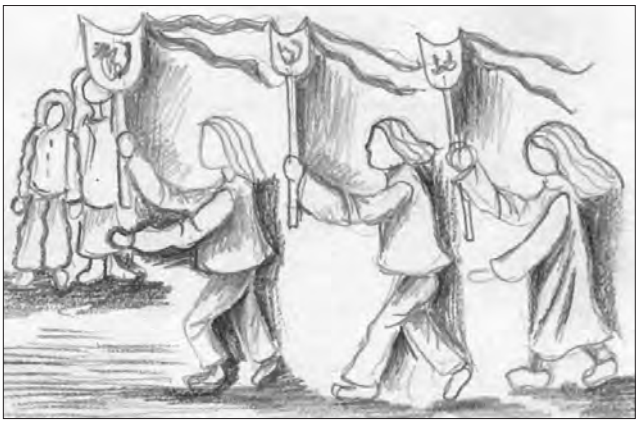
La celebración de los diferentes festivales marca el paso de las estaciones y los diferentes momentos del año, y juega un importante rol en muchas escuelas Waldorf. Los festivales ofrecen excelentes oportunidades para el trabajo creativo, como el decorar escudos de Micael y el tallado de calabazas. Existen dos eventos importantes en segundo grado, la celebración de San Martín y la celebración de Santa Lucía. Ambas historias se prestan para tener hermosas celebraciones, que se relacionan con el brillo de la luz sobre la oscuridad en noviembre y diciembre ante la llegada del nuevo solsticio. La fiesta de San Martín celebra la vida de Martín, un soldado romano, que según la leyenda compartió su capa con un pobre mendigo. El festival se celebra el 11 de noviembre, cuando comienza a oscurecer más temprano y los niños y sus familias cantan canciones, alumbran sus faroles y caminan por los senderos del bosque.

¿Qué tipo de faroles?

Existen diversas formas de crear faroles. Un ejemplo es hacer pequeños agujeros sobre un material de metal delgado, por ejemplo de cobre, al que se le da una forma tubular. También pueden inflarse globos y decorarlos con papel de china y pegamento. Cuando el pegamento ha secado, se poncha el globo y el cascarón de papel mantiene su forma. Otra forma de hacer los faroles es dando forma tubular al papel pintado con acuarela y hacer ventanitas que luego se cubren con papel de china desde dentro del cilindro. O, el papel pintado con acuarela puede cortarse de forma que la luz de la vela pueda verse hacia fuera, a modo de farol chino.

Para San Miguel, mi grupo disfrutó de crear sus propios escudos (además de decorar el escudo del grupo, que era más grande) y de cargarlos orgullosos en procesión. Dibujaron dragones y los pegaron en los escudos.

Tercer Grado

La transición de los nueve años

El tercer grado es un punto de cambio en que los niños atraviesan una transición comúnmente llamada de los nueve años o 'atravesar el Rubicón'. Los niños comienzan a separarse del mundo y a convertirse en seres más individuales. Una de las formas más hermosas de comenzar el año es con las grandiosas y trascendentales historias del Antiguo Testamento, especialmente las escritas por Jakob Streit en 'Y hubo luz'. Este pequeño libro es una mina de oro. Streit es un maestro de las narraciones y ofrece la historia de los siete días de la creación de forma conmovedora y hermosa para los niños de nueve años. Ciertamente en mi experiencia, las historias ameritaron una semana memorable de re-crear y orquestar una clase principal sin par.

PINTANDO LA CREACIÓN

Cada mañana de los primeros seis días de clases, después de decir el verso de la mañana y recapitular la historia del día anterior, los niños comenzaban el día pintando. Todo se preparaba el día anterior y lo único que faltaba por hacer era repartir el papel. Entonces comenzaba la pintura con los niños adentrándose en los colores y la acuarela fluyendo sobre el papel mojado, con el encuentro del amarillo y el azul como primera pintura. En mi mente, en los ocho años con el grupo, esta fue la experiencia más cercana a lo religioso tanto para los alumnos como para mí. La frescura del nuevo día, la profundidad de las historias de Streit y las imágenes crearon un momento excepcional en el salón de clases.

¡Y hubo luz!

La primera pintura nos transportó de vuelta al encuentro con azul y amarillo de primer grado, recapitulando en una forma más sofisticada esta increíble combinación: el amarillo limón fluyendo hacia abajo, y siendo cobijado por el pasivo y hermoso azul. Se puede enseñar a los niños a suavizar las orillas del azul comenzando de abajo y moviendo el color hacia arriba para encontrarse con la luz, pero sin tocar realmente al amarillo.

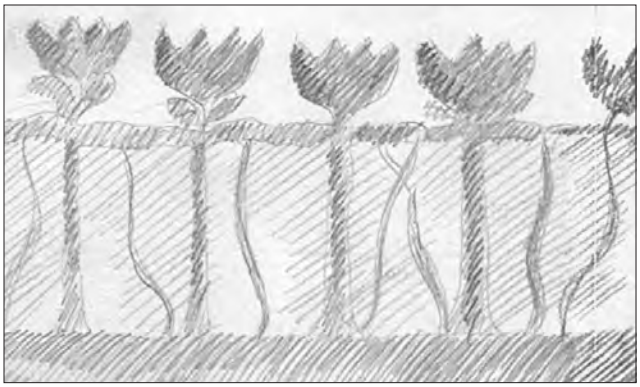

La separación de aire y agua: la condensación de la materia

Existen dos posibles formas para experimentar el segundo día de la creación con los niños. Una de ellas es trabajar de nuevo con azul y crear ligereza en el azul de la parte superior, separando las aguas del aire. Para el segundo día, Streit ofrece imágenes de ángeles del aire soplando sobre el brillante fuego terrenal y ángeles de la luz apartando todo lo pesado, creando así lo alto y lo bajo. Elegí trabajar con los colores contrastantes para crear la imagen de la condensación de la materia. Comenzamos con el amarillo limón en la parte superior y lentamente trabajamos hacia el dorado, seguido del bermellón y terminando con el carmín en la parte inferior, tal vez dando la sensación de llamas, pero sin formas aparentes.

La formación de la tierra y las primeras plantas

En esta pintura del tercer día, Streit brinda una hermosa historia del enfriamiento de la tierra: las frías aguas fluyendo fuertemente hacia las profundidades, la fiera luz hacia las alturas, la tierra sólida formándose en los suelos del océano. Relata cómo el nenúfar comienza a crecer y desarrollarse, empujando con sus brotes desde lo profundo de las aguas hacia la luz. Esta imagen se presta para una hermosa y gozosa experiencia de pintura. Comenzando con la mitad superior en color amarillo y la mitad inferior con el agua azul, la tierra aparece en la parte más inferior con un poco de bermellón en el pincel. Luego, con el

amarillo limón, los brotes y tallos de la planta surgen desde las profundidades y llegan a la superficie expandiéndose en hermosas hojas –de un hermoso color verde al mezclarse el amarillo en el azul-. Finalmente, para completar la pintura, las flores aparecen ante la brillante luz solar, ya sea como formas blancas creadas con el pincel seco sobre el amarillo o de color amarillo pintando con el dorado sobre el amarillo limón.

El sol, la luna y las estrellas

Esta pintura es otro regalo –no hay otra forma de expresar cómo se disfruta. El amarillo limón y el azul dividen de nuevo la hoja en dos, esta vez de forma vertical. Mientras que se deja secar un poco al amarillo, la forma de la luna y un pequeño círculo para cada estrella se crean con un pincel seco hasta que el espacio está lo más blanco posible, con la hoz de la luna inclinándose hacia el sol. Finalmente se pinta al sol dorado sobre el amarillo limón, y el amarillo limón hace brillar a la luna y a las estrellas. (Puedes, por supuesto, pintar al sol inmediatamente antes de la luna y las estrellas, lo cual hace más sentido pues la luz del sol la reflejan la luna y estrellas.)

Las aves en el aire y los peces en el agua

Una vez más comenzamos con el amarillo limón arriba y el azul abajo, creando aire y luz solar y agua marina de color ultramar. Las formas de los peces pueden crearse con un pincel seco o pintarse sobre el ultramar con el azul prusiano, mientras que las aves pueden pintarse con un poco de dorado y bermellón.

Animales y el ser humano

Esta última pintura es la culminación de la serie y puede ser una forma humana sencilla, en dorado sobre amarillo; o una forma humana en un paisaje con un árbol de un lado y algún animal del otro. La forma humana simplificada podría acompañarse también de una forma animal a sus pies. Yo elegí colocar a ambas formas; la humana y la animal, sobre un paisaje sencillo creado a partir de pintar todos los colores, del amarillo limón al oro, al bermellón, al carmín y finalmente al azul, mezclando algo de azul sobre el carmín creando violeta y verde. Con un poco de bermellón, creamos un árbol. Luego con un pincel seco o con dorado, agregamos al ser humano, seguido de un venado por ejemplo, con algo de bermellón.

Color en los muros

Con sus hermosos y brillantes colores, y la variedad en formas y temas, estas pinturas fueron una hermosa exposición sobre los muros del salón y nos acompañaron todo a lo largo del bloque durante el mes de septiembre. Las pinturas subsecuentes, a lo largo del año, fueron una maravillosa experiencia también; con el arca de Noé sobre los mares tormentosos y Moisés a lo alto de la montaña habiendo encontrado a Jehová que le hablaba desde el arbusto en llamas.

MODELADO

El arca de Noé

Este favorito de los niños se presta hermosamente al modelado con cera de abeja o barro y puede proveer semanas de gozo. Antes de modelar a los animales, cada alumno creo su propia arca de barro sobre un pequeño tablón de 10 x 10 pulgadas. Después de ello, comenzaron a trabajar felices en el modelado de parejas de animales, con gran entusiasmo y concentración. Su propia familia de Noé en pequeño, con muchos animales, creció a medida que avanzaron las semanas hasta que los pequeños tablones estaban repletos de tesoros. Cuando el tiempo de modelar llegó a su fin, cada uno pudo llevar su trabajo a casa, habiendo admirado el trabajo de los demás compañeros en el salón de clases.

Modelarse a sí mismos

Una de las cosas más divertidas que se puede hacer con los niños es que modelen autorretratos. Esta actividad resultó ser una de sus favoritas. Probablemente sólo es posible lograrlo si hay poca timidez y los alumnos se sienten cómodos modelando algo tan personal como lo es su propio ser.

AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN

El tercer grado es un año de mucho trabajo 'práctico'. Está lleno de actividades grande y pequeñas, tanto en el otoño como en la primavera, dentro y fuera del salón de clases. Cada grado escolar es especial de un modo único, y este año en particular lleva a los niños a salir del salón más que cualquier otro.

El otoño

El otoño es un buen momento para hacer un proyecto de 'construcción de vivienda'. Los niños han aprendido respecto a las formas de construcción de los nativos americanos, al igual que formas de construcción modernas. El salir y observar la construcción de una casa en sus etapas iniciales es una visita maravillosa.

El decidir qué proyecto emprender requerirá de cuidadosa consideración y dependerá de la 'cultura' de la escuela, así como de la ayuda de los padres y el presupuesto disponibles. Estos proyectos pueden ser muy variados y dependen de muchos factores y del contexto específico de cada escuela.

¿Hay espacio para la construcción?

En nuestra escuela, se habían realizado muchos proyectos a lo largo de los años, y la propiedad estaba salpicada de muchas casitas de juego, cobertizos e incluso un pequeño invernadero. Diferentes grupos habían construido un patio con ladrillo debajo del balcón sur, un sukkot en el bosque cercano, un puente de madera, y una casa de juegos de piedra. ¿Qué podíamos hacer?

El campanario

Nuestro grupo eligió construir un campanario para reemplazar un viejo poste y proveer de un nuevo hogar para la vieja campana. Ya que el estudio de las medidas es una de las materias para tercer grado, el crear una estructura de madera nos brindaba una maravillosa oportunidad de utilizar la cinta métrica. Con la ayuda de un mago de los postes y vigas (un padre y ex alumno que tiene un negocio de postes y vigas en la localidad), hablamos sobre las posibilidades y alcance. Dibujamos el proyecto y lo diseñamos juntos. Comenzamos a

excavar el agujero para los cimientos en septiembre. Con la ayuda de los padres de familia, logramos colar el cemento para los cimientos para el mes de noviembre, justo antes de que el clima fuese demasiado frío. El agujero quedó lleno con los cimientos y lo 'dejamos dormir' durante el invierno. Al llegar la primavera y derretirse la nieve, visitamos el taller para aprender cómo se creaban las vigas y los apoyos. Con gran emoción llegó el día en que los postes y vigas llegaron, se pusieron de pie y se unieron unos a otros.

El techo y la fábrica de tejas

Debido a la altura, la estructura para el techo fue construida por separado y permaneció a nivel del suelo para ser techada. Entre tanto, estuvimos muy ocupados fabricando las tejas a partir de troncos de pino. Debimos dividir al pino en tejas de media pulgada de grueso que a su vez clavamos a los tablones horizontales de cada lado del techo. Esto no fue una tarea fácil, y se requirieron de muchas tejas para cubrir todo el techo. Medimos un lado del techo y acomodamos las tejas sobre el suelo; entonces pudimos saber cuántas tejas necesitaríamos para cada lado.

La cereza del pastel

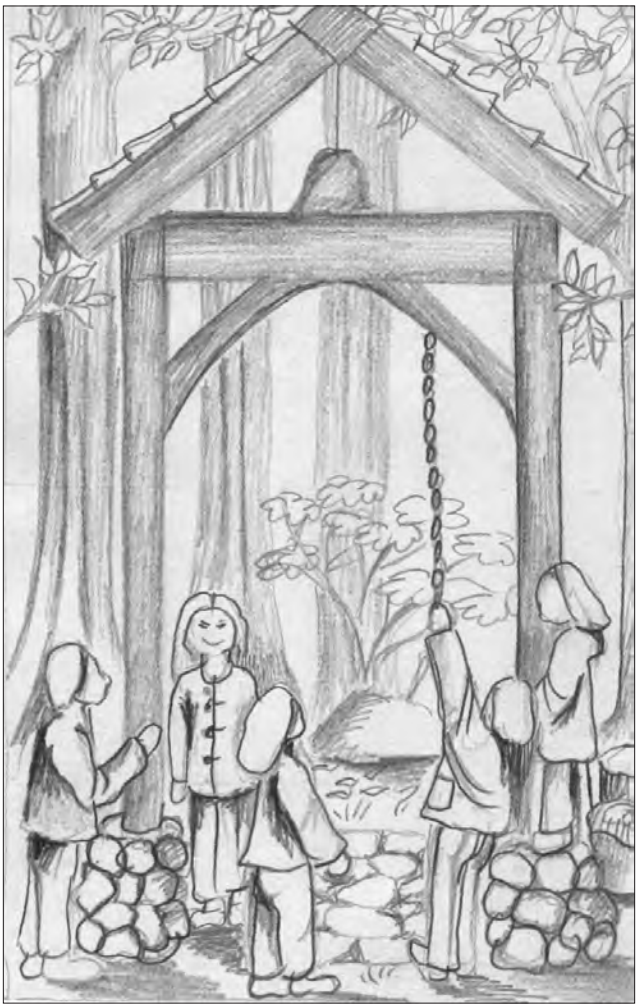
Finalmente llegó el ansiado día en que nuestro padre de familia constructor llegó con su grúa y elevó el techo sobre los tablones. Para nuestro alivio quedó perfectamente y se ajustó a la estructura de postes y vigas para completar nuestro proyecto de construcción.

¡La nueva campana!

Lo único que restaba por hacer era colgar la nueva campana. Era grande y hermosa y había sido pintada de color azul profundo. Pronto hubo una ceremonia de bendición de la nueva campana con toda la escuela y cada uno de los niños del grupo pudo hacerla sonar. Más adelante creamos jardineras de flores para cada lado de la torre, con grandes pedazos de tronco como asientos alrededor. Muchas veces nos sentamos ahí a compartir un refrigerio cuando había buen tiempo. Cada año subsecuente, en primavera, seguimos cuidando de las flores en las jardineras y sembrando flores de impatiens a la sombra de los árboles.

El jardín

La jardinería es parte del bloque de agricultura en tercer grado, y además de las camas de flores y verduras asignadas para ese grado, sembramos

grandes calabazas para cosechar y decorar. Las pesamos en el salón después de cosecharlas y después más adelante para ver cuánto peso habían perdido al 'secarse'. ¿A dónde habría ido todo el peso perdido? Sembramos vegetales y flores y cosechamos los pétalos de las caléndulas para que los niños de jardín de infancia los utilizaran para teñir seda.

Las enredaderas de campanillas

¡Un girasol gigante es una guía maravillosa para la enredadera de campanillas azules y moradas! Originalmente, la guía para las campanillas había sido el tipi de los frijoles, pero de alguna forma un girasol nació entre los frijoles y creció tan alto que incluso la enredadera de campanillas nunca alcanzó su altura. También creamos un espantapájaros atando tres jóvenes árboles y vistiéndoles con una vieja camisa y pantalones. (Rellenamos las ropas con paja, y fue divertido mientras duró).

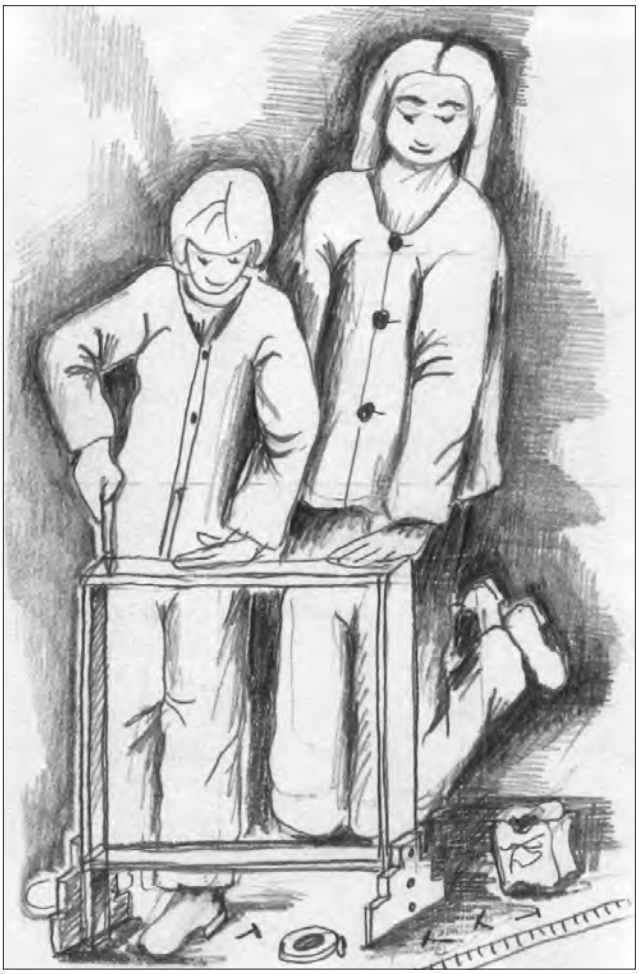

ARTESANÍAS

Cardar, hilar, tejer y teñir son los principales trabajos artesanales con que se trabaja en el tercer grado. El tejido de tapetes con cañas o tallar tótems son también posibilidades, como lo es hacer ollas de barro. Estas son las artesanías más maravillosas y nos conectan de forma especial con las leyendas nativas y las personas de la primera nación que aún viven en esta maravillosa tierra y forman parte de lo que estudiamos en el tercer grado.

Tejido

Los Navajo de las tierras secas de Arizona y Nuevo México crean los tejidos más maravillosos, y elegimos tejer al estilo Navajo en nuestros propios telares individuales. Los Navajo tienen la estructura

de sus telares atada a ramas de árbol, y se sientan a la sombra sobre una cobija con su estambre hilado a mano y sus lanzaderas. Los pequeños niños navajos ayudan a cardar e hilar la lana para hacer estambres. Tienen pequeños telares de madera y aprenden a tejer en ellos a través de sus abuelas.

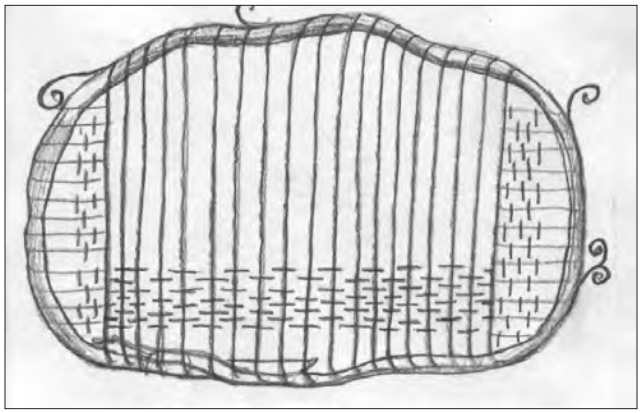
Preparando los telares

Ya en la primavera del segundo grado habíamos preparado nuestros telares. Yo corté las piezas y cada uno de los niños tomó su turno para armar el suyo. (Ver instrucciones en las págs. 89-91.) Este fue un proceso maravilloso que integró el lijar, perforar agujeros y atornillar. Una vez que la estructura del telar estuvo lista, hice los detalles y ranuras en cada uno de ellos.

Los colores y diseños

Estudiando los colores de los Navajo, elegí primordialmente utilizar tonos terrenales –cafés, grises, rojos y rosas y negro- y un estambre con una textura un poco rasposa, de lana. Observamos los diseños en libros y cada alumno pudo diseñar su propia creación. Esto les brindó mucha libertad para crear sus propios diseños, en los límites del sencillo proceso del telar, yendo de un lado al otro. Pudieron

crear triángulos, cuadrados, rectángulos o líneas sencillas, arcos para un efecto de arco iris, o incluso un sencillo paisaje.

Terminar el tejido

Las varas de maple permanecieron en el producto final y se ajustaron con los hilos de la urdimbre. Esta estructura sirvió como marco para colgar el pequeño tapete al terminar. Para dar mejor soporte, puede coserse una pieza de fieltro por la parte de atrás del proyecto, y se deben esconder los hilos sueltos.

Otros tipos de telar

Tejer en un telar hecho de ramas de vid es también un trabajo maravilloso. Estos telares son mucho menos complicados de hacer. En New Hampshire las vides son abundantes y pueden encontrarse en diversas partes de los bosques y a lo largo de las carreteras. En otros lugares otro tipo de ramas podrían ser útiles para este propósito, siempre y cuando sean flexibles y puedan acomodarse al tipo de telar que buscamos construir.

Dando forma al telar

El telar puede variar en tamaño, dependiendo del tiempo disponible para el proyecto. (Pueden colgarse en el salón de clases mientras el proyecto está en proceso y al final servirán como hermosas decoraciones para las paredes de las casas de los alumnos. El proceso de tejido es el mismo, y puede hacerse más complejo con formas que se entretejen o incluso con un paisaje. Los alumnos pueden tener la libertad de utilizar los colores y formas de su elección.

Atrapasueños

Mientras nos adentramos en los estudios de los nativos y cómo vivían y construían sus casas, el hacer atrapasueños fue un punto muy disfrutable en el año. Para este proyecto las ramas de vid son de nuevo una excelente fuente de material. No sólo pueden recolectarlas solos los niños, sino que también son naturales y hermosas. También se puede simplificar el proceso eliminando la necesidad de cubrir una forma circular hecha de otro material.

La rama de vid como marco

Recolecta las ramas y utilízalas pronto, mientras están aún flexibles. Dobla y dale forma de círculo a la rama y átala para que mantenga su forma. Trata de conservar las partes rizadas de la rama donde sea posible, embellecerán el proyecto una vez que quede terminado.

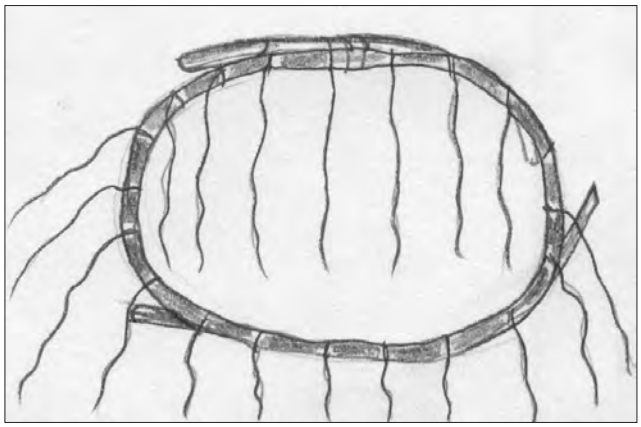
Diferentes métodos

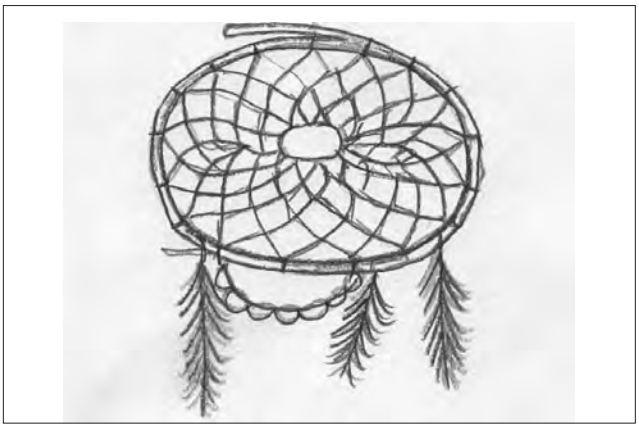
Prueba diferentes métodos para crear la red primero, y decide cuál funcionará mejor para tus alumnos. Primero prueba el método que encontrarás en las instrucciones convencionales para los atrapa sueños, utilizando un solo hilo para toda la red. Comienza atando el hilo en la parte superior, y llévalo hacia la derecha aproximadamente dos pulgadas, átalo alrededor del marco dos veces y repite la misma acción, completando la vuelta al círculo/marco. Haz una segunda ronda, esta vez atando el hilo a la mitad de los dos primeros nudos (que están sobre el marco), jalando para apretarlo. La primera parte de la red debería parecer un rombo en este punto. Sigue todo alrededor y continúa atando hasta que quede un pequeño agujero circular al centro, manteniendo la tensión durante todo el proceso. Termina con un fuerte nudo al centro.

El segundo método es más laborioso, pero tal vez más fácil para los alumnos, pues requiere de menos tensión. Ata hilos de la misma longitud (aprox. 12 pulgadas) alrededor del marco, a intervalos de 2 pulgadas. Comenzando en la parte superior, ata dos hilos contiguos formando un triángulo, y repite esta acción todo alrededor hasta que todos los hilos estén atados con otro. Comienza otra ronda, esta vez creando formas de rombo. Sigue anudando hasta que quede un espacio vacío al centro como la primera vez. Corta los hilos dejando un remanente de ¾ de pulgada, y pégalos siguiendo la misma dirección alrededor del agujero del centro. Los alumnos requerirán de tu ayuda en este proyecto.

Decoración

Una vez que se ha completado la red, los niños pueden decorar su atrapa-sueños con cuentas y plumas entretejidas a la red o colgando del marco. Otra opción es que los alumnos vayan decorando insertando las cuentas mientras anudan, pero ello es más complicado.

Cuarto Grado

Este año ofrece un nuevo escenario para los niños, que ya han atravesado por 'el cambio de los nueve años'. Están listos para nuevos retos, no sólo en las artes, sino también en el lenguaje y las matemáticas. El estudio de temas como las fracciones, las partes del lenguaje y la geografía local habla a los niños en esta etapa, invitándoles a comenzar a mirar de forma más consciente el mundo, y a comprender significados.

Un tiempo de transición en el dibujo

Habiendo trabajado todo este tiempo con los lápices y bloques de cera, los alumnos están listos para comenzar una transición hacia el uso de lápices de colores para dibujo. El tamaño del cuaderno de clase principal puede reducirse, haciendo que el área a cubrir sea menor en cada página.

Trabajando en pos del objetivo

El objetivo es que los alumnos sean capaces de crear superficies hermosas y texturas con sus utensilios de dibujo, que sean capaces de dibujar imágenes en forma escultural con el uso de sombras, tonos y bordes que den la sensación de respiración. La transición de bloques y lápices de cera a lápices de colores es un gran paso. El lápiz con punta requiere de mayor tiempo y esfuerzo para cubrir la misma área que era cubierta fácilmente con los bloques, y al inicio es un gran reto para los alumnos de cuarto grado el utilizar la punta afilada de un lápiz de color y crear una textura suave sobre el papel. Los alumnos tienden a trabajar en los detalles cuidadosamente y a querer rellenar el fondo rápidamente. Esta tendencia causa grandes rayones de color, disminuyendo la calidad de la imagen completa.

Introduciendo la técnica de líneas inclinadas

El dibujo de líneas diagonales cortas, una junto a otra, crea una textura y tono ricos y estéticos. Esta técnica permite al alumno mover la mano de forma rítmica en vaivén, con cada movimiento de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. Levantar el lápiz entre cada trazo o

permitir un trazo continuo de vaivén sobre el papel es una cuestión de técnica. Requiere un esfuerzo mucho mayor para el alumno el levantar el lápiz después de cada trazo. Para simplificar la transición puede ser mejor esperar a introducir la técnica de levantar el lápiz después de cada trazo hasta los años posteriores al sexto grado.

El lápiz de cera vs. el lápiz de color de madera

Dibujar con lápices de cera puede ser un buen inicio junto con la introducción de la técnica de líneas inclinadas. El lápiz de cera tiene una punta más roma que los lápices y cubre una mayor superficie en un menor tiempo. Los niños pueden combinar los colores de igual manera que con los bloques de cera dibujando un color sobre el otro o permitiendo que los colores se 'recarguen' unos en otros.

Dominando la técnica

Muchos de mis alumnos recibieron esta técnica con gozo y crearon dibujos muy hermosos. Para otro la disciplina era muy compleja el impulso de querer dirigir el lápiz hacia cualquier dirección era muy fuerte. Me pareció importante observar cómo cada individuo se ajustaba a la técnica de forma individual.

Permitiendo las diferencias

Para una alumna era demasiado difícil hacer los trazos en diagonal. Estaba abierta a la nueva técnica

pero dirigía los trazos hacia un movimiento vertical, de arriba abajo. Sus dibujos eran muy distintos de los demás y tenían una apariencia única. Otra alumna incorporó la técnica como pez en el agua. Creó un 'estilo' propio y se convirtió en la gran artista de la técnica de líneas inclinadas del salón, ganando muchos admiradores de sus trabajos. Lo sorprendente es que cuando se había integrado al grupo, en tercer grado, solía dibujar fuertemente desde el contorno, y todo apuntaba a que le sería difícil desarrollar una forma de dibujo más escultural.

Mirar en perspectiva

Esta misma alumna poseía además una vasta imaginación, incluyendo una habilidad temprana para percibir la perspectiva. Los primeros atisbos de esta capacidad de percepción suelen mostrarse en el dibujo de una casa, mostrando una vista de ¾, en que dos lados de la casa se hacen visibles. Hasta este momento, las casas las dibujan generalmente de frente, mostrando sólo la fachada. Esta nueva habilidad comienza a mostrarse entre el tercero y el quinto grado. Para algunos alumnos, la capacidad de 'mirar en perspectiva' no aparece sino hasta los grados séptimo u octavo.

Enseñando a dibujar en perspectiva

El dibujo en perspectiva es una materia que corresponde a un bloque durante el séptimo grado. En los años previos al séptimo grado, la perspectiva puede mostrarse gradualmente en los dibujos del maestro sobre el pizarrón, paso a paso. Esto puede comenzar con pequeños pasos durante el cuarto grado y avanzar a un ritmo más apresurado a partir del quinto grado. La verdad es que muchos, si no es que todos los alumnos, encontrarán gran dificultad para dibujar en perspectiva antes del séptimo grado. Es por esto que reproducir los dibujos del pizarrón en perspectiva en el cuaderno puede ser muy complejo para los alumnos.

DIORAMAS

Hay pocas cosas que los niños disfrutan más que estudiar a los animales. Junto con el estudio de los animales surge la oportunidad de asignar a cada alumno un proyecto individual de un diorama o maqueta con el animal de su elección.

Diferentes opciones

Existen diferentes formas de trabajar en este proyecto, y cada una contiene su propio mérito. Una forma es asignar el proyecto como una tarea para hacer en casa y que luego los alumnos traen a la escuela. Son libres de elegir el tamaño y forma de la casa de su animal y los materiales que utilizan tanto para el entorno como para el animal. El trabajo escrito también se hace en casa dentro de los parámetros determinados.

El Museo de Historia Natural en Nueva York

Habiendo visitado y admirado los increíbles dioramas de este museo, me imaginé un 'museo' de dioramas en nuestro salón de clases, todos con el mismo formato pero cada uno único. Hice una plantilla de una caja de 4 caras con cartoncillo, corté 18 copias y luego las armé –listas para que los alumnos las llevaran a casa para trabajar en sus

proyectos. Utilicé cinta de ductos para unir los lados (ver las instrucciones en la p. 93.) Para simular el agua, podían utilizar papel crepé color azul u otro similar. Los materiales principales debían ser naturales, como pasto, plantas, musgo, piedras, arena y conchas, y los animales debían modelarse con cera de abeja o barro.

Los toques finales

Cuando los alumnos trajeron sus dioramas a la escuela, pegamos en el fondo los dibujos que habíamos preparado en clase y decoramos la parte externa del cartoncillo con pinturas hechas en acuarela.

La exhibición

El día antes de la exhibición dedicamos un tiempo a sustituir las ramas, pasto o musgo seco. Todos los dioramas estaban listos en el salón y había un ambiente de mucha emoción. Salimos a recolectar una variedad de regalos de la naturaleza –ramas con moras rojas, ramas de abeto, pino y

hemlock, frutos secos y vainas de semillas; además de musgos de todo tipo, y los desplegamos en una mesa al centro del salón para que todos pudieran utilizarlos.

Un remolino de actividad

Traer la belleza de la naturaleza al salón de clases causó una emoción que yo no había presenciado antes. Se refrescaron las partes verdes de los dioramas, se agregaron cosas, se hicieron cambios, 'engalanar' es la palabra correcta. Algunos alumnos cambiaron la apariencia de su diorama completamente, y otros mejoraron lo que habían realizado antes. Se inspiraron unos a otros trabajando lado a lado.

El ambiente de museo

Cuando llegó el momento de la exhibición los alumnos se estuvieron muy orgullosos de sus obras de arte, junto con sus trabajos escritos, y algunos de ellos ofrecieron presentaciones orales. La colección desplegada en conjunto fue una representación maravillosa y el salón se convirtió en un verdadero museo del estudio de los animales.

MODELADO

Los mitos nórdicos proveen una maravillosa oportunidad para la creación de un proyecto de trabajo manual de múltiples mundos. Llevé al salón de clases para los alumnos una estructura de madera de tres niveles. La base era para el mundo de Nifelheim. El nivel medio era para Midgard, el mundo de los seres humanos. El nivel superior para el Asgard, el mundo de los dioses. En el centro crecía un árbol, cuyas raíces bajaban hacia Nifelheim. Ahí yacía el dragón, masticando las raíces. Había mucho qué modelar: torres y edificios, un puente de arco iris, un dragón e incluso una gran serpiente rodeando el Midgard. Pasamos muchas clases de modelado trabajando en este proyecto, y con cada nueva figura o animal, el rico y colorido despliegue de trabajos crecía más y más.

Una gozosa variedad

Los alumnos trabajaban en grupos y solían colaborar en especial al modelar a un cierto dios y

su diosa, al crear un carro de cabras o un corcel de ocho patas. El conjunto de los diversos personajes, animales y criaturas de todo tipo y forma se prestaba de forma ideal a la experiencia del modelado. Los alumnos trabajaban modelando los personajes que les eran más afines al escuchar las narraciones de los mitos en las sagas de los dioses nórdicos.

Odín el trotamundos

Para nuestro teatrillo 'Odín el trotamundos' creamos escudos para los dioses nórdicos. Aunque sólo había una media docena de dioses que usaban sus escudos en el teatrillo, todos los niños hicieron uno.

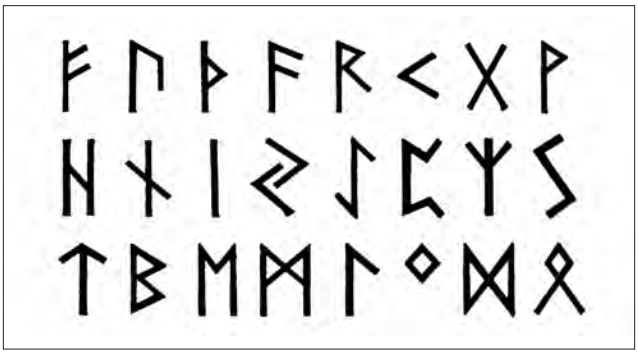

Los escudos fueron cortados de triplay de forma ovalada y pintados de color plateado con aerosol. Comenzamos dibujando formas lineales que debían entretejerse, típicas de los nórdicos. Los alumnos pasaron algún tiempo practicando sus formas y cada una era única. Después cada quien eligió colores de estambre de lana y trenzó una larga cuerda. Pegaron la cuerda haciendo la forma nórdica sobre el escudo, y la pegaron a él. Taladramos dos agujeros en cada escudo para agregar un asa.

El Futhark

El alfabeto de runas llamado Futhark puede grabarse en tablillas de barros y escribirse en los cuadernos de clase principal. Este fascinante alfabeto fue utilizado por los nórdicos en la antigüedad y se piensa que es uno de los primeros alfabetos jamás utilizados. Para documentar las antiguas leyendas, se hacían marcas angulares sobre piedra, y algunas de ellas aún existen.

Dibujé las letras en tamaño grande en hojas individuales y las coloqué sobre el pizarrón, como lo había hecho con el alfabeto en los tres primeros grados. Cada runa tenía abajo el nombre de la letra. Los alumnos disfrutaron de escribir sus propios nombres con las letras rúnicas y los pusieron también en sus escritorios.

Quinto Grado

Los maestros Waldorf suelen referirse a este año como el 'año dorado.' Lo que esto significa es que los niños tienen un pie en la enérgica etapa de la prepubertad y el otro sigue en la esfera de la niñez ensoñadora. Sus cuerpos son aún ágiles y flexibles, y es el momento perfecto para trabajar el tema de los juegos olímpicos griegos. El currículo Waldorf, en mi opinión nunca es más adecuado para la edad y etapa del desarrollo del niño que en el quinto grado. El tema subyacente es la historia antigua y las culturas de India, Persia, Mesopotamia y Egipto, precediendo al tiempo de esplendor de Grecia.

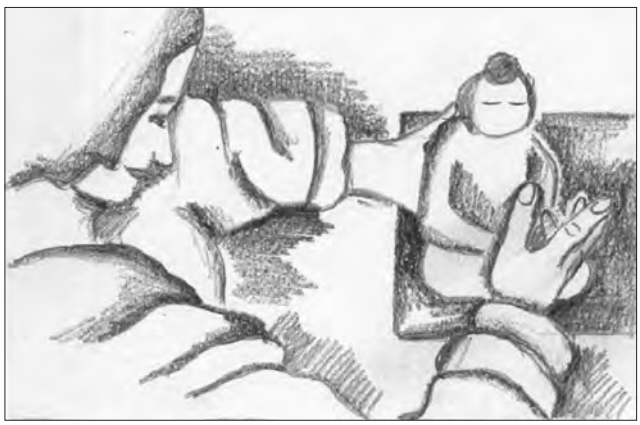

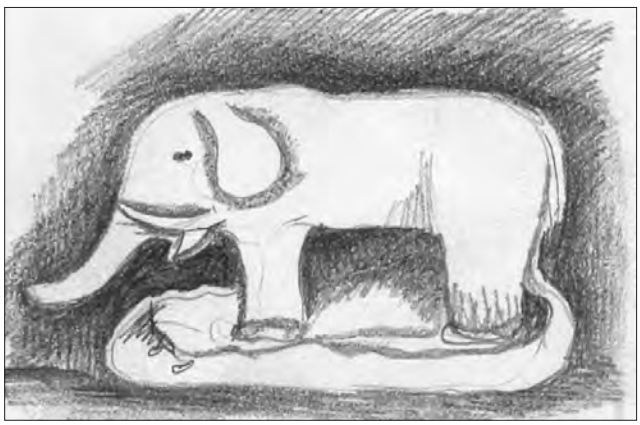
Modelado en barro

El modelado en barro adquiere un lugar fundamental en quinto grado, y qué mejor forma de iniciar que modelando al Buda. Un ambiente pensativo y reverente acompañó la actividad, y pequeñas figuras de Buda de aproximadamente seis pulgadas de alto comenzaron a surgir, la mayoría de ellas en una postura sentada con piernas cruzadas. Algunos de los alumnos pudieron incluir detalles, tales como las manos en oración o el cabello de la cabeza. El elefante, un animal clásico de la India, y muy querido por los alumnos, fue el siguiente proyecto. El modelado en barro de animales sobre sus patas provee de dificultades que pueden superarse de la siguiente forma: Comenzamos con una forma rectangular de aproximadamente 5" x 7" x 3", cuya base era un poco más ancha que la parte superior. Primero hicimos surgir la cabeza y el tronco, redondeando un poco más la parte superior del tronco. A ello siguió el proceso de 'hacer surgir' las cuatro patas , dejando la parte inferior del cuerpo de una sola pieza. Las patas daban más la impresión de alto relieve que de forma tridimensional. Con este método los alumnos pudieron tener éxito en la creación de la forma. No hubo preocupación de que las patas colapsaran por el peso del gran tronco. Los alumnos se adentraron profundamente en este proyecto, pues el trabajo con los animales es siempre un gozo garantizado.

Mesopotamia

La antigua historia de Gilgamesh se prestó muy bien para la creación de dos figuras batallando entre sí. La lucha es una actividad que los alumnos también estaban aprendiendo en las clases de movimiento. Comenzamos con una porción sólida de barro, alrededor de 6"

cuadradas. Recordando dejar una base sobre la cual pudiesen sostenerse ambas figuras, los alumnos pudieron elegir modelarlas por separado y luego unirlas en postura de lucha o modelarlas ambas a partir de una sola pieza de barro. La mayoría prefirió modelarlas por separado, en especial para aquellos que percibían mayor dificultad ante este proyecto. Existe una tendencia entre algunos niños, de crear figuras demasiado pequeñas, y es demasiado complejo agregarles detalles.

GEOGRAFÍA

La historia de América del Norte ofreció la maravillosa oportunidad de modelar el mapa con los océanos a ambos lados, como un proyecto grupal. Modelamos nuestro mapa con barro, y trabajamos por turnos en grupos de cuatro alumnos, haciendo surgir las cadenas montañosas y demarcando los ríos y lagos. El mapa y sus océanos medían aproximadamente 3 x 3 pies. Los océanos fueron modelados para representar las olas y el movimiento de la corriente. Una vez que el barro se secó lo suficiente, fue divertido pintar el mapa con pintura de acuarela concentrada y agregar algunos efectos tridimensionales. Cada alumno se encargó de modelar un animal, planta o pez con cera de abeja de color, adecuándose a cada estado. En los océanos aparecieron ballenas, delfines y focas, además de un alto barco.

Cada estado

Una vez que terminamos este proyecto, los alumnos crearon sus propios mapas individuales de los estados que estaban estudiando. El tablero sobre el cual trabajaron medía 12" x 18", y esta vez todos utilizaron masa para modelar hecha en casa (tipo Play doh). Esta masa se presta muy bien, para la creación de mapas. Funciona muy bien para hacer surgir las cadenas montañosas y se puede pintar muy bien. También permanece adherida sobre el tablero, mientras que el barro tiende a despegarse al endurecerse.

El museo de los estados

Los alumnos modelaron el ave, flor y árbol de cada estado con cera de abejas y decoraron un tablero de presentación para acompañar los objetos modelados, además de escribir un pequeño ensayo de cada estado. Estas presentaciones eran de un tamaño uniforme, y los nombres de cada estado fueron escritos en letras de 2 pulgadas de alto. El resto de la decoración de los tableros la dejé al gusto de cada alumno. Al desplegar todos los tableros en una sola exhibición de geografía, una vez más la colección parecía un mini 'museo'.

EL TEATRILLO

'Los tiempos antiguos, hace mucho tiempo'

Es importante en esta etapa del desarrollo del niño, el proveer una oportunidad para que ellos creen sus propias escenografías. En nuestra representación "Los tiempos antiguos, hace mucho tiempo" las cuatro culturas –India, Persia, Mesopotamia y Egipto- se representaron en diferentes cuadros escénicos. El grupo se dividió en cuatro equipos, cada uno a cargo de la escenografía de su parte de la historia antigua. Cada equipo recibió un panel de 3 x 8 pies para decorar. Lo único que tenían en común era un motivo circular, cortado en un tablero de color dorado, como fundamento para el diseño de adoración al sol. Con algunas indicaciones de la maestra en la elección de los símbolos apropiados para cada cultura, los miembros de cada equipo acordaron entre sí cómo sería su propia escenografía. Además, cada alumno creó su propio tocado. La mayoría fueron cortados con cartoncillo y engrapados en la parte posterior. Algunos alumnos recibieron máscaras que luego cubrieron y pintaron de acuerdo con sus personajes.

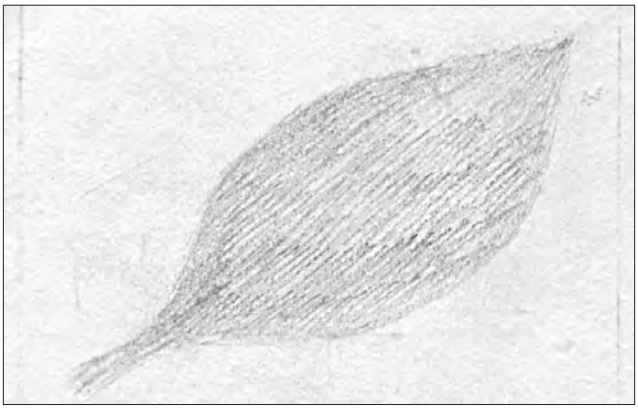
DIBUJO

Durante el quinto grado los alumnos finalmente recibieron sus propios lápices. La técnica de líneas diagonales se convirtió en lo que se conoce normalmente como 'sombreado'. El sombrear es un término alternativo para 'colorear'. El mover el lápiz de un lado a otros sobre la superficie del papel crea una textura suave parecida a la que se crea con los bloques. Con el sombreado, las líneas pueden ir en cualquier dirección, no sólo en diagonal.

Dibujando la hoja

Durante la segunda época de Botánica en la segunda mitad del ciclo, estudiamos las hojas. Los alumnos practicaron su sombreado de forma que hiciese surgir la gran belleza de esta forma de trabajo para crear una superficie de tonos suaves y que brindaran la sensación de respiración.

Primero dibujamos la hoja de forma 'orgánica'. Desde el tallo hacia arriba y hacia los lados, y después formando la curva externa de la hoja hasta llegar a la punta. Luego manteniendo la vena central siempre en mente, comenzamos a agregar tonos más oscuros a las áreas entre las venas, haciendo que éstas 'resaltaran'. Este enfoque creó las venas dejando lo que llamamos 'espacio negativo', y es el opuesto a dibujar la hoja como un contorno con venas dibujadas 'en positivo'. Una vez que la hoja estuvo completa, se agregó el fondo, comenzando con tonos oscuros en las orillas de la hoja y desvaneciéndose hacia fuera hacia los tonos claro. El fondo completó el estudio del dibujo.

¿Hacer o no hacer marcos?

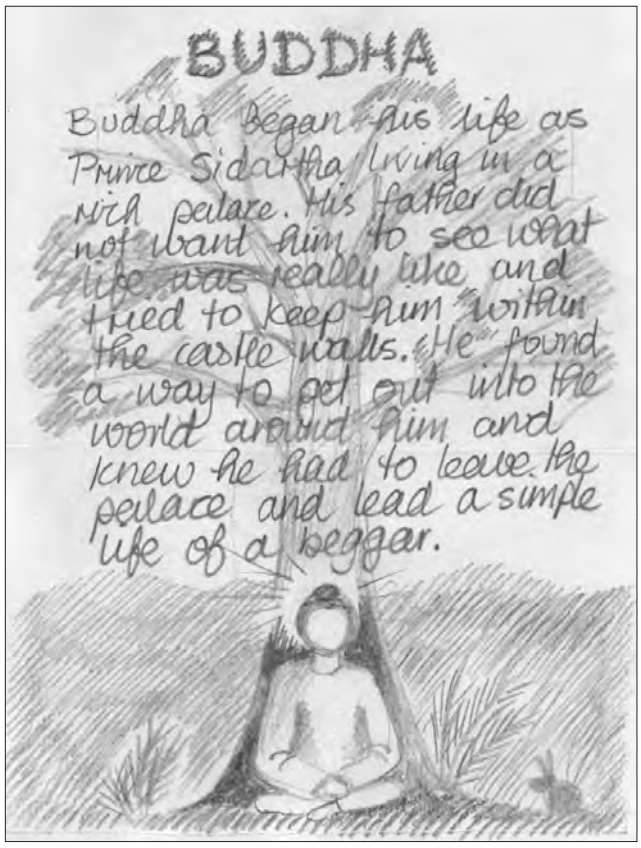
Con el formato más pequeño del cuaderno de clase principal, un formato de ilustración más pequeña con los lápices de color es posible, en especial en cuanto al tiempo requerido. La cuestión respecto a los marcos que los alumnos deben hacer en cada hoja puede resolverse de diferentes formas. Los marcos se ven muy bien y pueden realzar el trabajo escrito dentro de los cuadernos. Sin embargo, me di cuenta que los marcos toman demasiado del precioso tiempo de la clase principal, que es de sólo dos horas. Decidí crear cada página de escritura con una ilustración detrás, como fondo. Esto significó que algunas veces las imágenes bajo el texto creaban un hermoso efecto. En estos casos, era necesario que el color se utilizar cuidadosa y suavemente, y que fuese claro para no oscurecer la escritura. (Siempre apliqué la siguiente regla: escribir primero, dibujar después.)

La ética del dibujo

A estas alturas del viaje, todos los alumnos estaban felices de dibujar, la mayoría estaban contentos con sus habilidades y capacidades para ello. Dependiendo de su temperamento, algunos aún tenían prisa por terminar y pasar a lo siguiente. El temperamento a veces puede ser un obstáculo en el progreso de los alumnos. El recordarles constantemente que trabajen despacio y cuidadosamente no siempre tiene el efecto deseado. Los alumnos continuaban siendo respetuosos del trabajo de los demás, incluso admirando el trabajo de sus compañeros en ocasiones. Esta ética permitió que todos los alumnos se sintieran bien respecto a lo que lograban. Ocasionalmente hubo algún comentario fuera de lugar, normalmente en relación a la pintura.

PINTURA

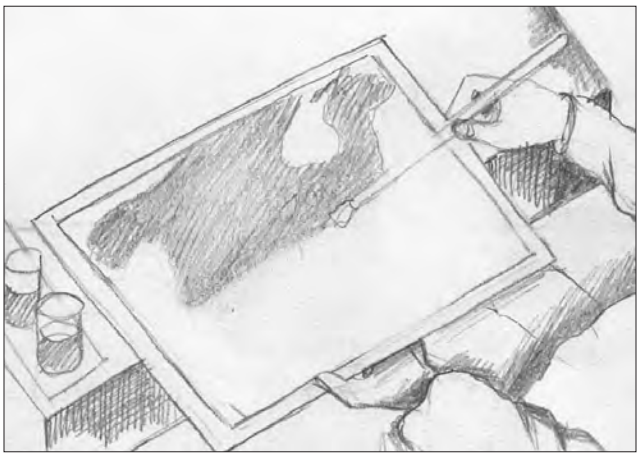
El elefante es un maravilloso tema para la pintura, en especial con un atardecer africano en el fondo. También está la clásica escena de las pirámides de Egipto, con el cielo azul y la cálida arena amarilla, el Nilo al frente y las palmas a lo largo del río. El templo griego es también un excelente tema; un cielo

dramático sobre un templo dorado con pilares, con rocas y cipreses al frente.

También pintamos el mapa de los Estados Unidos, sobre papel seco fijado con cinta a la tabla de pintar. Primero pintamos las áreas de tierra firme, seguidas de los océanos. Primero aplicamos una capa relativamente delgada de pintura sobre toda el área del océano, dejando un hueco angosto de 1/8 de pulgada entre la masa de tierra y el océano. Después de que se secó esta capa de pintura, aplicamos otra capa, comenzando alrededor de una pulgada hacia fuera de la masa de tierra. Agregamos más capas

de pintura, haciendo poco a poco más oscuro (y profundo) al océano, hacia la periferia del papel, hasta alcanzar la orilla exterior.

Pintura de veladura

Introduje a mis alumnos a la técnica de veladura hacia finales del ciclo escolar. (Normalmente ésta se introduce en el sexto grado). La pintura de veladura es una técnica de pintura en la que se aplican capas de pintura sobre el papel seco, y para aplicar la siguiente capa es necesario dejar secar el papel. Existen diversas formas de abordar esta técnica. Pueden utilizarse pinceles de diferentes grosores, dependiendo del enfoque y el tamaño del papel.

Conociendo el papel

Primero debe fijarse el papel con cinta a la tabla de base. El papel puede fijarse mientras está aún mojado, con cinta especial ancha que se adhiera bien a la tabla. El masking tape funciona bastante bien. Una vez que el papel se seca, éste se encoje y se extiende bien. Cuando se aplica la pintura, se suaviza, se estira y se hacen burbujas. También se puede fijar con cinta mientras está seco, se hacen algunas burbujas, pero funciona bien.

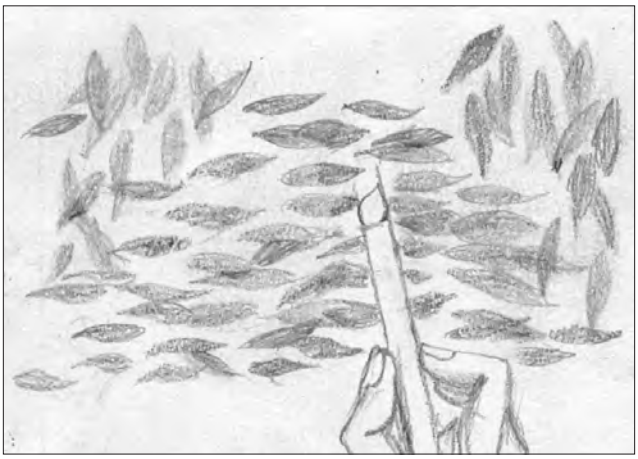
Controlando el pincel

Se pueden aplicar capas de pintura con un pincel de una pulgada de ancho, cubriendo el área rápidamente. Es mejor sostener la tabla de base en ángulo contra la cadera, o sobre un escritorio en desnivel, permitiendo que la pintura cree una orilla de escurrimiento hacia la parte inferior de las pinceladas. Cada nueva pincelada comienza donde la anterior ha terminado, cubriendo la orilla de escurrimiento anterior a medida que el pincel se desplaza, hasta que la capa se ha completado. El pincel no debería pasar por sobre los lugares donde la pintura ha sido aplicada y aún está húmeda. Cualquier pincelada repetida sobre un área húmeda levantara la capa inferior y creará un efecto sucio. Una vez que ha secado la primera capa, puede aplicarse una segunda, sobre la anterior, como se desee. La suma de varias capas de color, con los colores traslapándose e incrementando la densidad y el brillo, crea un increíble efecto.

Pinceladas cortas

En mi grupo, decidí comenzar la experiencia de la pintura con veladuras con un pincel más angosto y pinceladas pequeñas, permitiendo una introducción más amable y una forma más controlada de introducir la técnica.

Con un pincel de media pulgada de ancho, se aplican pinceladas cortas que podrían describirse como 'pequeños peces' en movimiento, de alrededor de una pulgada de largo. El pincel puede sostenerse de manera angular, creando una pincelada más delgada. Cuando se cubre un área con estas pequeñas pinceladas, las diferentes áreas de color se pueden determinar gradualmente. Lentamente, con las pinceladas comenzando a traslaparse, se crea un maravilloso efecto, permitiendo que los colores se traslapen entre sí, según se desee. A lo lejos este tipo de pintura da un efecto impresionista.

Perspectiva aérea

Nuestra primera pintura fue un paisaje montañoso en diferentes tonos de azul con un sol de atardecer o amanecer. Con esta pintura de un paisaje, llegó la primera lección oficial de perspectiva aérea. Los alumnos estaban listos para ello, y pudieron ver realmente de qué se trata la perspectiva aérea, en las montañas a nuestro alrededor, donde las más lejanas son de un tono nublado y claro de azul, haciéndose más oscuras y densas cuanto más cerca están.

Pinceladas verticales

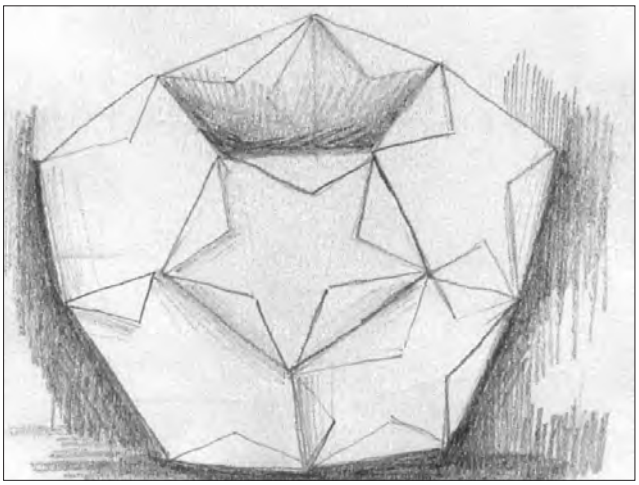
Después de la pintura del paisaje, algunos alumnos tuvieron tiempo de hacer una pintura más. Esta vez fue la pintura de un fuego, con las pinceladas viajando hacia arriba verticalmente, emulando el movimiento de las llamas y el humo. Trabajar en esta dirección crea un maravilloso efecto y permite gran movimiento y fluidez.

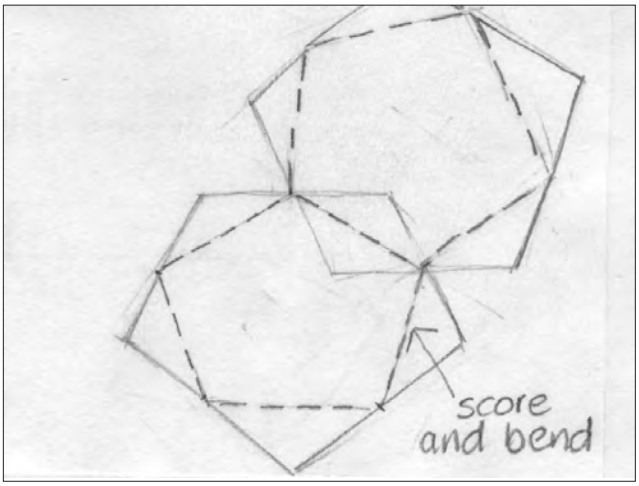
GEOMETRÍA

Las semanas del mes de diciembre ofrecen un momento maravilloso para hacer geometría. Es también un excelente momento para que los alumnos creen regalos para sus familias en Navidad. Aprendimos cómo construir un pentagrama e hicimos faroles en forma de dodecaedro.

Pintando el papel

Primero, pintamos dos hojas de papel con colores amarillo limón, dorado y naranja. Después hicimos las plantillas del pentagrama para que cada alumno pudiera trazarlo 11 veces. Cada pentagrama tenía líneas trazadas de la mitad de cada lado a la mitad del lado contiguo, marcando pestañas triangulares para pegar. Esto resultó en la formación de estrellas de cinco puntas dentro de cada pentagrama. Con gran cuidado para empatar las orillas de cada pestaña en su lugar, pegamos cada pentagrama junto al siguiente hasta que el dodecaedro adquirió su forma, y dejamos la parte superior abierta. Había 11 caras en total. Tomaba algún tiempo que el pegamento secara y sujetara cada lado, y los alumnos debieron esperar pacientemente sosteniendo cada par de piezas mientras esto sucedía. También fue importante que los alumnos doblaran cada pestaña con precisión. Cualquier error en la exactitud de las líneas resultaba en esquinas que no embonaban bien.

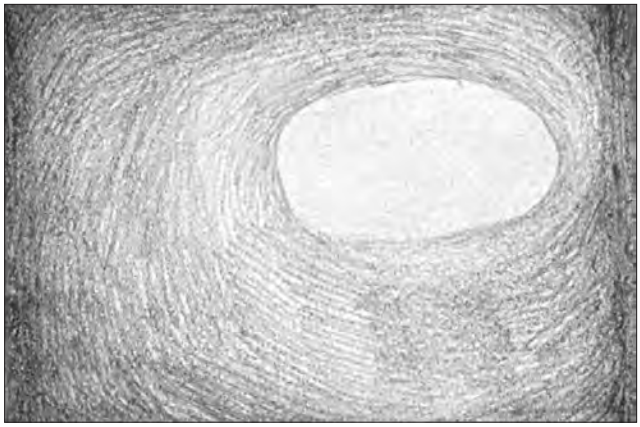
Sexto Grado

Comenzamos el año con el estudio de América Central y Sudamérica, lo que proveyó de una maravillosa oportunidad de modelar esculturas incas y mayas en barro. Cada alumno modeló una escultura de su elección y trabajó con una cantidad considerable de barro –cilindros de aproximadamente 6 pulgadas de diámetro por 12 pulgadas de altura. Algunos alumnos eligieron esculpir un templo maya con escaleras que llevaban a una plataforma plana en lo alto, con templos más pequeños ahí. La mayoría de los alumnos trabajó individualmente, sólo un par de ellos compartieron un proyecto. Nuestra exhibición también incluyó los reportes del estudio que realizaron sobre el país de su elección.

PINTURA DE VELADURAS DE UNA CUEVA

Durante nuestro bloque de Mineralogía comenzamos una pintura de veladuras de una cueva, en la que trabajamos con pinceles delgados de media pulgada de ancho. Esta técnica puede ser difícil, pues la pintura debe secarse del todo entre una capa y otra, especialmente cuando se intenta cubrir el área total de la hoja capa tras capa. Elegí trabajar con marionetas a la vez. Esto puede sonar algo ambicioso, pero funcionó bien. Mientras los alumnos esperaban que su pintura se secase, trabajaban en fieltrar con agujas las cabezas de las marionetas. Cuando la pintura se había secado lo suficiente, tomaban sus pinceles y pintaban una capa

más. De este modo alternaron el trabajo entre las marionetas y la pintura.

Muchas capas de pintura

La cueva comenzó con una primera capa de pintura irradiando hacia el centro desde una apertura imaginaria en la cueva, afuera de la profunda oscuridad en los huecos. La apertura se dejó en blanco, con una forma un poco ovalada. Cada capa subsecuente comenzaba media pulgada más lejos del centro, cada vez extendiéndose hasta la periferia de la hoja. Cada alumno pudo trabajar a su propio ritmo y observar cuándo había secado la pintura para agregar la siguiente capa. Cuando las capas externas estaban a la mitad de la distancia entre la apertura central y la orilla de la página, trabajamos juntos para dar forma a las estalactitas, estalagmitas y rocas sobre el suelo de la cueva.

Observando las pinturas de los otros

Sentí que los alumnos estaban listos para comenzar a ofrecer comentarios amigables sobre el trabajo de los demás. Hasta este momento, había pedido ocasionalmente a algún alumno levantar y mostrar su pintura como ejemplo sobre cómo resolver alguna dificultad o para compartir un trabajo especialmente bueno. Habiendo promovido una atmósfera de respeto a lo largo de cinco años, valía la pena tomar el riesgo y ver cómo funcionaba esta nueva dinámica. ¿Podrían ser objetivos en esta etapa de su desarrollo? ¿Podrían ofrecer comentarios puramente constructivos y no juiciosos?

Sentando el ejemplo

Comencé recordando cómo, en años anteriores había mostrado algunos trabajos artísticos para ofrecer comentarios que fuesen de ayuda. Acerca de cómo podemos todos aprender de los demás y cómo a veces un punto de vista diferente puede dar mucha ayuda al artista. También hablamos de la perspectiva aérea, de lo que habíamos observado desde lo alto de una montaña y cómo habíamos visto que las montañas se ven más oscuras cuando están más cerca y cómo se ven más suaves, azules y claras cuanto más lejos se encuentran. Por supuesto, como es habitual, sólo sería permitido ofrecer algún comentario después de pedir la palabra levantando la mano.

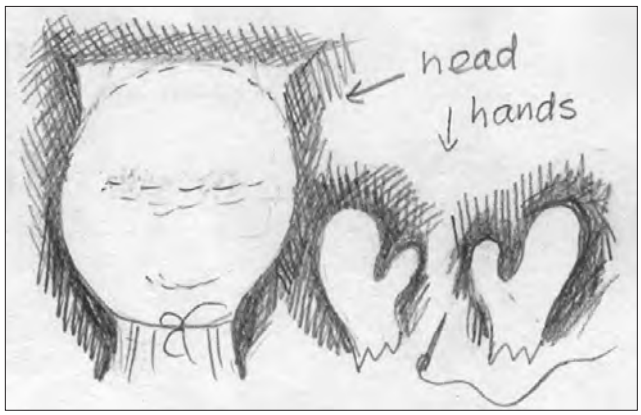
Comencé el ejercicio ofreciendo un ejemplo del tipo de comentarios que eran apropiados. ¿Podría haber más estalactitas y estalagmitas? ¿Había equilibrio en la composición? ¿Estaba suficientemente oscura la periferia? Una a una, las pinturas fueron mostradas frente al grupo, y muchos alumnos ofrecieron comentarios constructivos, en general fue una sesión muy exitosa. Lo que fue impresionante fue cómo todas las cuevas mostraban mayor perspectiva desde la distancia que de cerca.

Completando la pintura

En esta pintura únicamente se utilizaron el azul cobalto y el azul prusiano. El prusiano se utilizó solamente al final del proceso, para oscurecer las formas más internas y el fondo de la cueva, y para acentuar las sombras de las rocas y estalagmitas en el suelo de la caverna. Finalmente, en la última parte del proceso, guié a los alumnos para pintar el horizonte extendiéndose a la distancia fuera de la cueva, mostrando una playa con el océano y las nubes en el cielo. Para pintar el horizonte, utilizaron un cobalto muy aguado y delgado, lo más claro posible, para acentuar la perspectiva de la distancia.

Marionetas de seda

Comenzamos a crear nuestras marionetas alrededor de este tempo –en preparación para una historia de Navidad que representaríamos en diciembre. Quería relacionar las marionetas con nuestros estudios de México, Centro y Sudamérica. Elegimos la leyenda mexicana sobre cómo la flor de Nochebuena se convirtió en la flor de esta importante celebración. Esta historia tenía una duración adecuada y un maravilloso contenido, además de suficientes personajes para todos los alumnos; para que todos pudieran no sólo hacer una marioneta, sino también para que cada marioneta participara en la presentación.

Fieltrando las cabezas con agujas

Ya que todos los alumnos estaban muy familiarizado con esta forma de fieltrado, no tardaron mucho en terminar las cabezas. Teníamos un tiempo determinado para concluir este proyecto, por lo que yo misma cosí de forma anticipada las cubiertas de las cabezas y las manos. También cosí previamente el vestido básico para cada marioneta, hecho de seda blanca. Cada alumno deslizó la cabeza en su cubierta, estableció el lugar del cuello y cosió la cabeza al vestido a través del agujero del cuello. Las cabezas fueron cubiertas con cabello negro, que fue cosido a la parte superior de ellas. Por debajo del vestido, se agregaron hombros a la cabeza. Se cosieron manos a ambos extremos de los brazos del vestido, con los pulgares hacia arriba.

¿Cómo asignar los personajes?

Cada personaje fue elegido después de haber leído la historia. En el grupo, con los años, habíamos desarrollado un sistema justo para que los nombres, escritos en pequeños papeles y dentro de un sombrero, decidieran los personajes asignados a cada quien. Si, por ejemplo, tres alumnos querían el mismo personaje, sus tres nombres se ponían en el sombrero o cesta. Alguien, con los ojos cerrados, elegía un papel, lo desdoblaba y anunciaba al 'ganador'. Utilizamos esta maravillosa forma de resolución de conflictos en numerosas ocasiones.

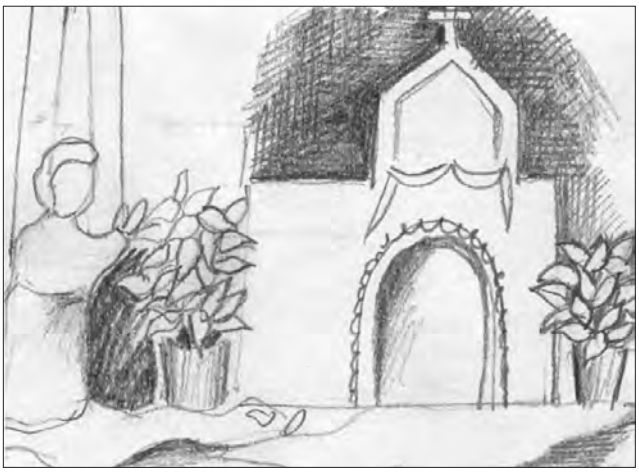
Escenografía

Debido a que los 19 alumnos jugarían un papel, el escenario que utilizamos en quinto grado para la historia de "Amahl y los visitadores de la noche" era demasiado pequeño para esta ocasión. Tiempo atrás yo había visto una presentación de marionetas en la que no había una escenografía, sino que se presentaba directamente sobre el suelo. Primero pensamos en utilizar el salón de clases, pues sería fácil realizar el montaje y después desmontar en nuestro propio espacio. Pero en cuanto lo probamos por primera vez, nos dimos cuenta que éramos muy grandes para el salón y que no funcionaría. Afortunadamente, pudimos utilizar un salón de movimiento en el que no había clases durante las primeras horas de la mañana.

Más con menos

Tenía muchas sedas que habían sobrado de los grados anteriores y de mesas de estación, y también tenía algo de material mexicano y colombiano que me habían regalado. Utilizamos este material para hacer la escenografía sobre el suelo, junto con un nacimiento de lana picada. Para mejorar la ambientación y crear un lugar focal, hicimos un fondo para cada uno de los cuatro escenarios: la casa, la iglesia, el mercado y la capilla. El grupo se dividió en equipos de trabajo para crear cada fondo. Las imágenes se bosquejaron y dibujaron con lápices de color sobre papel de pintura. Una vez que quedaron terminados, pegamos los papeles sobre un tablero.

Para que se pudiera sostener vertical y en equilibrio, se añadieron dos piezas de cartón como soporte. Los alumnos debían ser cuidadosos de no golpear estos soportes de aproximadamente 6 pulgadas, con sus pies. Esta escenografía funcionó, aunque fue difícil para los alumnos el recordar

siempre sus pies para no golpear las bases mientras se concentraban en lo que hacían sus manos.

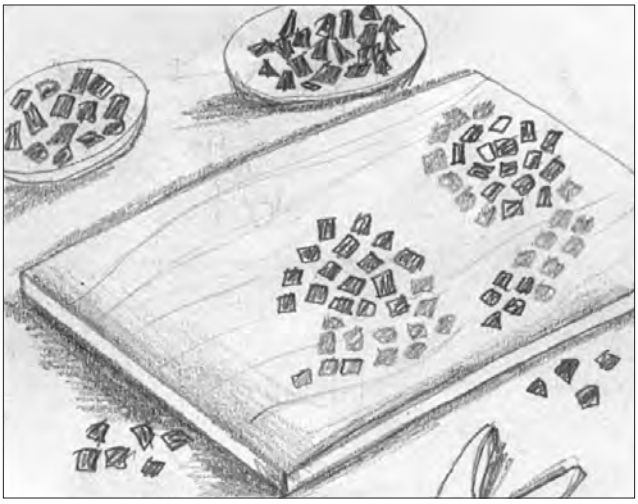
Los ensayos

Existe un arte para ensayar, tal como existe un arte para todo lo demás. Ya que los alumnos tenían diferentes papeles, pusimos sillas al fondo para todos, de forma que aquellos que no estaban en escena podían sentarse con sus marionetas sobre las piernas, esperando su turno para entrar en el escenario. Tal como en una representación teatral, es importante que cada quien tenga un rol definido para sentirse incluidos y no aburrirse por tener que esperar mucho tiempo para que llegue su momento.

La presentación final

Presentamos el teatrillo de marionetas para todos los grados, incluyendo el jardín de infancia, además de presentarlo para los padres de familia de nuestro grupo. Fue toda una experiencia el ver a todas las marionetas 'en escena' a la vez durante la procesión a la iglesia, con todas las veladoras prendidas (utilizamos una guía de luces bajo una tela, encendiéndolas en el momento preciso de la escena). Debido a que la representación se llevaba a cabo directamente sobre el suelo, era difícil para los niños del público poder ver si tenían otros niños enfrente. De modo que idealmente teníamos a los niños de primer grado sentados en el suelo, a los niños de quinto grado en sillas detrás de ello, y a los de séptimo grado de pie detrás de las sillas. La presentación sólo duraba de 10 a 15 minutos.

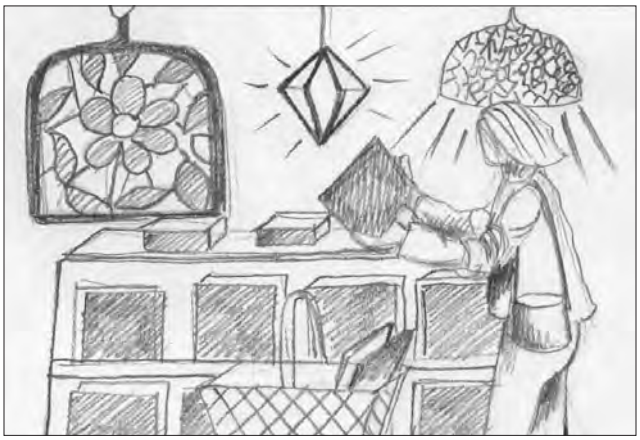

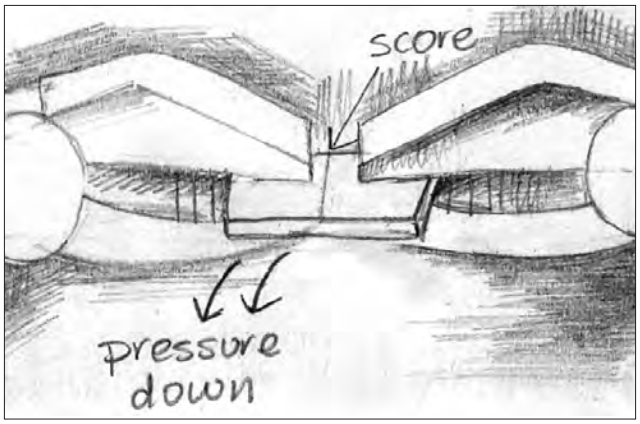
MOSAICOS

Los mosaicos son un medio artístico maravilloso para trabajar durante el bloque de Historia Romana. Hay diversas formas de integrar esta forma artística que consiste en agrupar pequeñas partes para formar patrones o crear imágenes. Había visto trabajos realizados con pequeños pedazos de cascarones de huevo o pequeños cuadritos de cartoncillo pegados sobre un fondo blanco o negro. Habiendo trabajado por muchos años en el taller de vitral con los alumnos de secundaria, elegí utilizar pequeños pedazos de vidrio pegados sobre una pieza de triplay para nuestro proyecto.

Comprando los materiales

Conociendo cuánto esfuerzo requiere el proceso de cortar vidrio, compré las hojas de vidrio con mucha anticipación. Afortunadamente el presupuesto destinado a nuestro grupo nos permitió

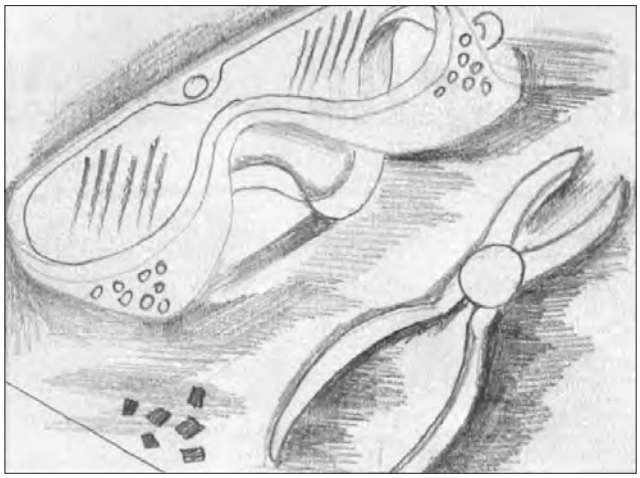

comprar este material relativamente caro. También corté las tablas de triplay con anticipación, para poder calcular el área total que debía ser cubierta con las pequeñas piezas de vidrio. Elegí cortar piezas de triplay de media pulgada de grosor, y de 12 x 16 pulgadas de área. Siempre es divertido ir a un taller de vitral a mirar los diferentes colores y tipos de vidrio disponibles. Cuánto vidrio comprar es a veces un albur, al igual que la decisión de qué colores elegir. A veces los talleres de vitral tienen residuos en venta a un precio reducido, más no siempre están disponibles en los colores que se requieren.

Un presupuesto aproximado para cada proyecto de mosaico es $15 dólares. Esto incluye el triplay, pegamento y herramientas para cortar el vidrio. También se requerirá un cortador de cristal, pinzas y pegamento.

Preparación

Durante las semanas del bloque de Astronomía, comenzamos a marcar y cortar el vidrio. Compré un buen cortador de vidrio nuevo que funcionaba muy bien. Tenía un par de pinzas de los tiempos en que había dado el taller de vitral en el estudio de artes manuales. Con dos pares de lentes de seguridad, estuvimos listos para cortar el vidrio, dos alumnos a la vez. Yo realicé la mayoría de los cortes principales.

Cómo trabajar con el vidrio

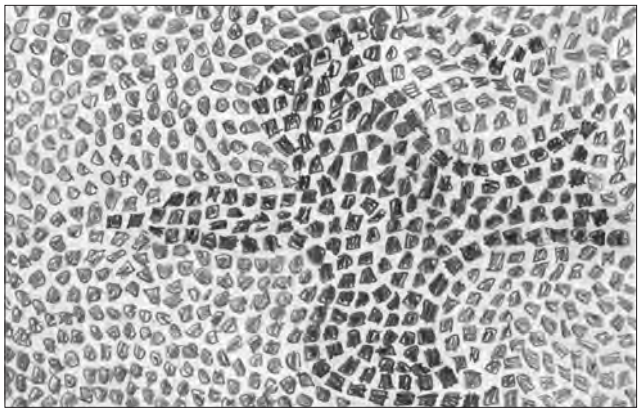
El vidrio está afilado, y es divertido trabajar con él. Algunos lineamientos sencillos ayudarán a evitar las cortadas. Los lentes de seguridad –tipo gogles- son esenciales para proteger los ojos de las piezas que puedan saltar. (Los lentes de seguridad convencionales también funcionan, pero son preferibles los gogles de seguridad.) El corte requiere de práctica y no es sencillo. Se requiere una mano firme para marcar y cortar líneas rectas de una media pulgada de separación, dependiendo del tipo y grosor del vidrio. Una vez que el cristal se ha marcado con el cortador, es relativamente fácil que se rompa a lo largo de las líneas marcadas. Algunos tipos de vidrio se cortan al más mínimo toque, y otros requieren de mayor esfuerzo para cortarse.

Rompiendo el vidrio

Hay diversas formas de romper el vidrio, una de ellas es la más segura en lo que respecta el evitar cortadas. El vidrio puede voltearse de manera que la marca hecha con el cortador esté en la parte inferior, y luego se golpea fuertemente sobre una superficie dura, de forma angular. Se romperá en una o varias pieza a lo largo de los cortes realizados. Otra forma es sostener el vidrio fuertemente con las pinzas a la altura del corte con una mano, y con la otra separar la otra parte del vidrio usando otra pinza. Finalmente, existe una forma más, que requiere de mayor experiencia, sino es fácil cortarse. Sostén la pieza de vidrio en la mano izquierda, toma la otra parte con una pinza y dobla con la pinza hacia abajo poniendo presión en el otro lado y doblando hacia abajo también (a ambos lados del corte). Una vez que te has habituado a este método, es la forma más rápida de realizar los cortes.

Clasificando el vidrio

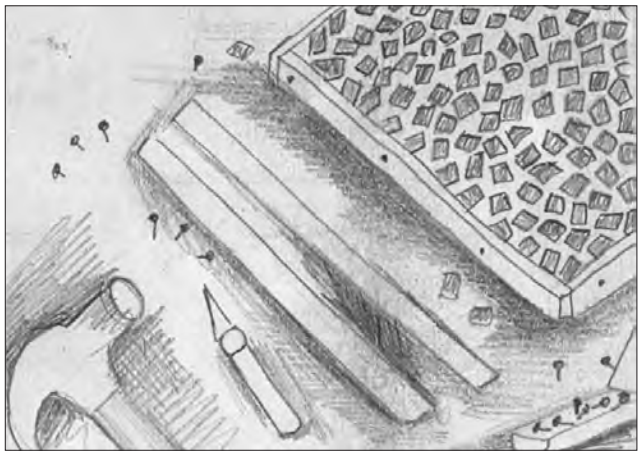
A medida que se cortan las piezas, deben clasificarse inmediatamente por colores en diversos contenedores. Poco a poco, los alumnos

observan cómo se corta y prepara el vidrio para ser usado. Muchos alumnos prefirieron cortar durante el tiempo del recreo, otros entre unas y otras actividades dentro del salón en los periodos de trabajo artístico. Entretanto, yo corté mucho también, entre clases, mientras los alumnos trabajaban en sus cuadernos, etc. Debimos poner una mesa destinada a los cortes en un rincón del salón, donde todo permanecía bien organizado. El vidrio se multiplicó en sus contenedores, y en poco tiempo teníamos ya todo el vidrio necesario cortado.

Probando diseños

Antes de pasar al trabajo tridimensional, comenzamos a trabajar con ideas para este proyecto utilizando colores pastel sobre papel negro. Durante este ejercicio hablamos de los mosaicos, de su uso en los pasillos y pisos de iglesias y otros edificios, de los diferentes materiales como vidrio, cerámica y piedra que se usaron antiguamente, y de cómo el crear formas con pequeños cuadros ofrece un estilo único a este arte. Quería que la temática de los diseños estuviese relacionada con los tiempos romanos. Algunos alumnos eligieron hacer un soldado romano o una espada, otros eligieron diseños más generales, como una cascada o peces en un estanque.

Colores pastel sobre papel negro

El uso de pequeños cuadros de colores brillantes es muy efectivo cuando se realiza sobre un fondo negro o gris. El fondo oscuro hace que los colores resalten. Esto ofrece a los alumnos la posibilidad de probar la técnica y percibir lo que la hace diferente de las ilustraciones cuidadosas y detalladas. Debido a que toma tiempo realizar este laborioso trabajo de forma limpia, utilizamos papel del mismo tamaño que los tablones de triplay. Aún así, muchos alumnos requirieron de más de un periodo de trabajo artístico para completar sus mosaicos de papel. Mientras trabajaban en sus diseños, comencé a enmarcar los tableros, uno a uno. Utilicé madera de bálsamo, que compré en tiras de 3 pies de largo por 3 pulgadas de ancho, y corté de ella el marco con la altura adecuada para cada tablón de base.

El proyecto final

Requerimos de varias mesas para que cada uno de los 19 alumnos tuviera un 'espacio personal' de trabajo. Estuve disponible para cortar lo que aún no había sido cortado, pues aún había algunas piezas sin cortar. También debí supervisar de cerca al principio, para que las pequeñas piezas de media pulgada cuadrada no fuesen pegadas a más de 1/8 de pulgada unas de otras. Una vez que las piezas quedaron pegadas y el pegamento se hubo secado, fue tiempo de proseguir hacia el paso final; emboquillar.

El emboquillado

Un costal de 20 libras de boquilla arenosa es una forma económica de rellenar las ranuras entre las pequeñas piezas de vidrio. Esta parte, para muchos de los alumnos, fue la más divertida del proyecto. La mayoría de los niños disfrutan de meter las manos al lodo, y les gustó esparcir la boquilla con sus dedos y apretarla entre las grietas. Una vez que habían limpiado la boquilla excedente, ¡pudieron ver el resultado brillar ante sus ojos! Este es un trabajo

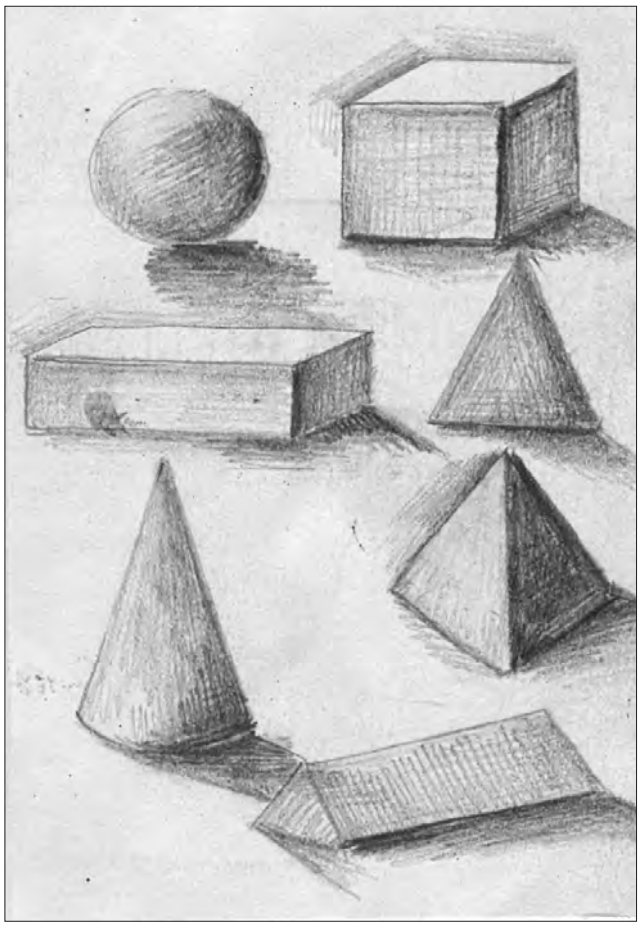
'sucio' y requirió de mucho trabajo de limpieza al terminarlo. Trabajamos sobre la parte de linóleo de nuestro salón de clases, para que lo sucio no fuera un problema grave.

El uso de los mosaicos

Los mosaicos pueden colgarse para decorar alguna habitación, o utilizarse como protectores para ollas calientes en la cocina. Para poderlos colgar, hay que sujetar a los tablones un par de ganchos y sujetar a dichos ganchos un poco de alambre resistente, pues las piezas terminadas son bastante pesadas.

GEOMETRÍA

El aprendizaje de las diversas formas sólidas ofrece una maravillosa oportunidad de retomar el trabajo con barro. Además de dibujarlos en sus cuadernos, el modelado de los sólidos en tres dimensiones ayuda a los alumnos a comprender el concepto de volumen. Después de aprender cómo calcular el volumen de un sólido rectangular, dibujamos siete sólidos en nuestros cuadernos y después los modelamos. En retrospectiva, modelaría los sólidos primero, y luego los dibujaría. El cubo fue el único sólido platónico, con seis caras iguales. Esta fue una excelente introducción al tema de los sólidos platónicos, que los alumnos estudiarían y construirían en el octavo grado. Los alumnos disfrutan de mirar hacia el futuro, a lo que aprenderán en los grados superiores.

Todas las formas surgen de una esfera

Comenzamos modelando una esfera, de tamaño cómodo, no demasiado grande para las manos, ¡ni demasiado grande para el presupuesto! (El barro es caro, y con 19 alumnos, no toma mucho tiempo terminar una caja de este material). Después de hacer la primera esfera, hicimos una segunda esfera y la transformamos en un cubo presionando los lados y haciendo que las aristas y las esquinas estuviesen bien definidas. Fue muy claro ver cómo los alumnos de sexto grado ya estaban listos para esta actividad. Después del cubo modelamos un sólido rectangular, un sólido triangular, una pirámide triangular, una pirámide con base cuadrada, y un cono. Los alumnos estaban absortos y disfrutaron de la actividad. Una vez que terminaron, cada uno tenía un pequeño "pueblo" de sólidos y todos lograron modelar todos los sólidos por sí mismos.

'VITRALES' DE PAPEL DE CHINA

Nuestro salón de clases tenía unas maravillosas ventanas hacia el sur, justo de las formas y proporciones necesarias para emular ventanales de vitral medievales. Elegí invitar sólo a las niñas a trabajar conmigo durante el receso de Navidad. Me causaba temor considerar realizar este proyecto con el grupo entero, y afortunadamente pudo asistir el número justo de niñas para realizar el proyecto a lo largo de dos días. El salón se convirtió en un verdadero taller de trabajo, pues utilizamos dos mesas grandes para el proyecto.

La plantilla

La experiencia sobre cómo realizar una buena plantilla hizo que el proyecto fuese viable, e incluso así, fue complejo. La mejor forma para hacer la plantilla para el trabajo en una ventana es utilizar

hojas grandes de papel unidas con cinta adhesiva, para alcanzar el tamaño adecuado. Sosteniendo el papel contra la ventana, se marcan las orillas para que embonen exactamente con el cristal. Podría haber utilizado un excedente de media pulgada, pues el producto final parecía encogerse, sin importar cuán cuidadosas intentamos ser. Habiendo hecho una plantilla, no necesité otra para la otra ventana, que era exactamente igual, pues hicimos una ventana a la vez. (Ya que el trabajar en ambas ventanas a la vez, requeriría de dos plantillas.) Con la plantilla ya hecha, comenzamos a trabajar en la 'estructura' para el vitral. Elegí crear un marco exterior de 2 pulgadas de ancho y líneas estructurales internas de ½ pulgada, hechas de cartoncillo negro. Estas medidas ofrecían las proporciones correctas.

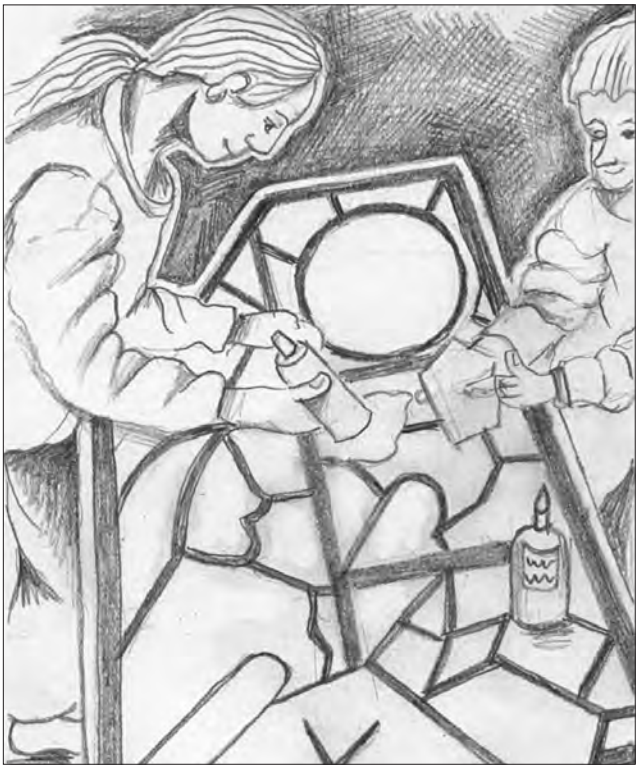
Comenzando con la estructura externa, las tiras de papel de 2" fueron desplegadas, dejando 2 pulgadas extras para poder pegar las piezas entre sí. (Utilizamos diccionarios pesados para sostenerlas mientras secaban; pero aún así se arrugaron un poco). Este marco exterior de la estructura debía embonar perfectamente con la plantilla. Una vez que ambas estructuras externas estuvieron terminadas, las tiras de ½" se añadieron para brindar soporte interno vertical y horizontalmente. Había un espacio de alrededor de 13 pulgadas entre cada tira de soporte horizontal. Una vez que la estructura quedó completa, pudimos comenzar con el diseño.

¿Qué diseño elegir?

Los vitrales en tiempos medievales representaban principalmente imágenes de la Biblia, pues la mayoría de las personas eran analfabetas y requerían de imágenes para aprender las historias y leyendas. Elegimos las imágenes de San Francisco y Santa Clara, una en cada panel, de frente una a la otra. Las niñas trabajaron juntas para crear el diseño, y junto con ellas construimos el marco para el papel de china. Este fue un proceso largo y emocionante. Primero dibujamos el diseño sobre la plantilla, lo adecuamos al marco de soporte, y lo colgamos en la pared. Después trabajamos a partir del diseño para crear la estructura con el papel de color. Utilizamos primordialmente líneas rectas y algunas curvas.

El momento para el papel de china

Una vez que la estructura quedó completa, podíamos comenzar a utilizar el papel de china. Este tipo de papel puede obtenerse en muchos colores y es un material maravillosamente delicado para trabajar. La forma más práctica para ajustar las piezas a la estructura fue colocar el papel de china

sobre las líneas estructurales, trazamos cada pieza, y agregar a cada pieza un margen de alrededor de ¼ de pulgada. Entonces pudimos cortar a lo largo de las líneas que trazamos. El exceso del pegamento se quedaba sobre la mesa. Necesitábamos revisar frecuentemente que nada se quedara pegado a la mesa.

El vitral completo era muy inestable, de modo que no podíamos levantarlo para observar el resultado parcial. Con algo de práctica y movimientos muy cuidadosos, logramos levantarlo un poco para asomarnos. Las áreas grandes de un solo color, como las túnicas de los santos, podían crearse con piezas grandes de papel de china, que se extendían a lo largo de varias líneas estructurales negras. Esto ahorró tiempo, y al final del día cuando todas las participantes estaban cansadas, el poder ahorrar tiempo era de suma importancia. Finalmente, cerca de las 4 p.m. pudimos colocar el primer vitral sobre la ventana -justo antes de que oscureciera- y pudimos admirar nuestro trabajo.

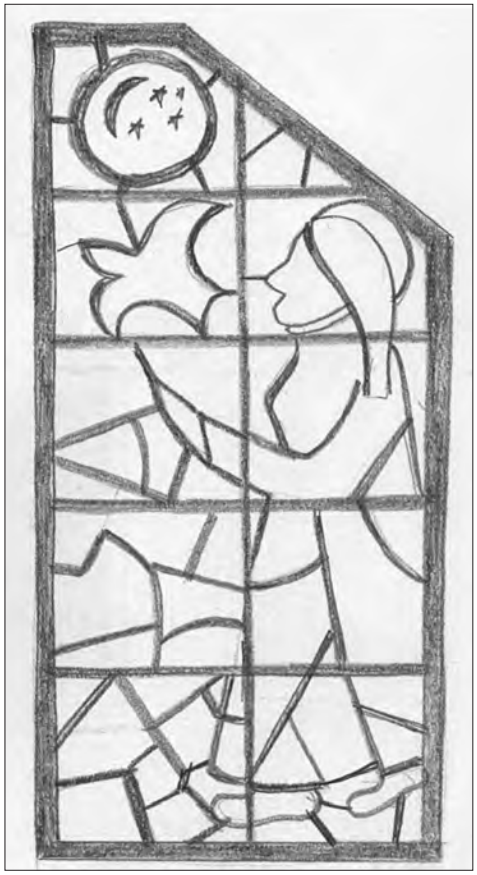
Haciendo la otra ventana

Con la primera ventana terminada, naturalmente fue más fácil hacer la segunda. No requerimos de otra plantilla, pues las ventanas eran idénticas, sólo debimos voltearla del otro lado. Colocamos el diseño directamente sobre la plantilla, de modo que no tuvimos que dibujarlo tampoco. Utilizamos el mismo color para las túnicas, y el resto del diseño fue realizado con un conjunto de colores similares. Pudimos trabajar más rápido, y así terminar el proyecto completo. Ambas ventanas brindaban, sin duda, una sensación de iglesia, con el sol asomando a través de los colores. ¡Estuvimos muy felices con los resultados!

¿Cómo saber si algo funcionará?

Cuando se trata de ser creativo, a veces hay que tomar riesgos. En años anteriores había hecho calendarios de adviento, pero eran en pequeña escala comparados con estas ventanas de 3 x 6 pies. Cuanto más grande la ventana, más pesada

será, –puedes contar con eso. Pero con un manejo cuidadoso y buena coordinación, fue factible. Para colocar el panel sobre la ventana, es mejor tener la ayuda de otros adultos. Utilicé cinta de ductos para fijarla –sólo de esta forma se sostendría. (Cuando lo intenté con masking tape al inicio, se cayeron y enrollaron un para de días más tarde.)

Los costos

El riesgo aquí sólo implica el tiempo que dedicas al proyecto y el costo del material. El cartoncillo es poco costoso, y se requieren tal vez diez hojas de 20 x 24 pulgadas, además de papel de china de varios colores y algo de pegamento. Es un gran proyecto con poco gasto y una gran forma de transformar el salón para la segunda mitad del ciclo, dando a la atmósfera mucho color y la sensación de una iglesia.

LA CEREMONIA DE CABALLEROS

Esta es una ceremonia muy maravillosa para terminar el año escolar, y hay mucho qué hacer para prepararla. La ceremonia de nombramiento de caballeros se ha llevado a cabo tradicionalmente en nuestra escuela por muchos años, y cada año hemos sido anfitriones de la escuela Waldorf Lake Champlain de Vermont, para los juegos medievales después de la ceremonia.

Los preparativos

Existen muchos aspectos relacionados con la preparación, por lo que la planeación debe comenzar con mucha anticipación, en especial si la ceremonia habrá de compartirse con otro grupo de sexto grado. Me reuní con la maestra de sexto grado de Lake Champlain, dos meses antes del evento, que se llevaría a cabo a fines de mayo.

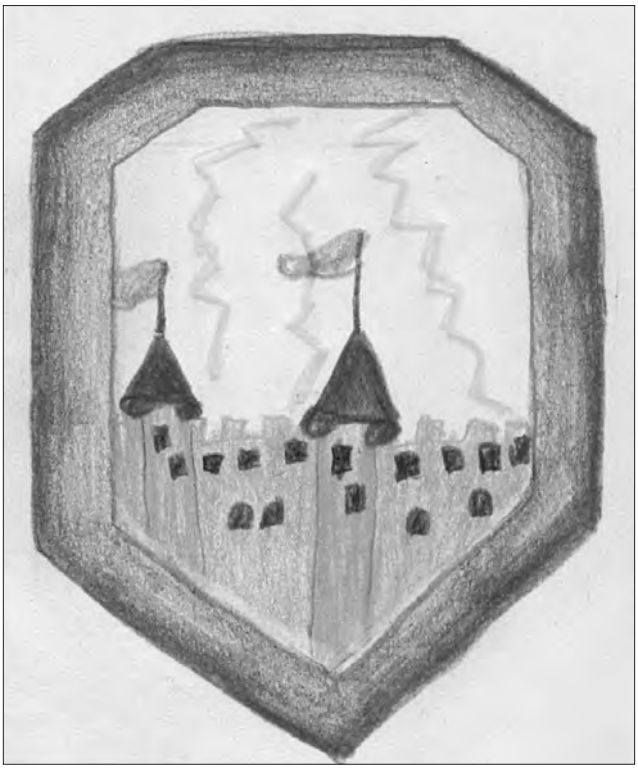
Planeamos la preparación, además de la agenda de los eventos y la logística de la noche que los alumnos de Vermont pasarían con nosotros. Ya que ésta sería una ceremonia compartida, debían coordinarse muchos aspectos para asegurar la consistencia de cada parte, por ejemplo, las túnicas debían ser todas iguales.

Escudos

Cada alumno eligió tres cualidades a las cuales aspirar en su preparación como caballeros del s.XXI y con ellas crearon sus escudos. Cada cualidad iba acompañada de un símbolo heráldico, por ejemplo, un águila para el liderazgo, un caballo para la presteza al servicio, etc., también se incluirían ciertos colores. Cada alumno preparó un pequeño bosquejo de su escudo que después se convertiría en una imagen más grande para su escudo. (El grupo que nos visitó creó banderines de tela.).

Los escudos

Cada escudo se recortó en cartoncillo a partir de una plantilla y se pegó en otra pieza de cartoncillo cortada de la misma forma para que fuese más estable. Los alumnos pintaron un fondo para ambos lados del escudo, utilizando papel de acuarela y pinturas Stockmar, con un solo color para el fondo. Estas pinturas se pegaron los escudos, y se fijaron adicionalmente con cinta de ductos de colores, creando un marco de ¾ de pulgada. Ahora los escudos estaban listos para acoger las imágenes. Muchos alumnos hicieron una nueva plantilla, esta vez 2 pulgadas más pequeñas que las orillas del

escudo original, y sobre ella dibujaron y colorearon sus escudos con lápices de colores. Sobre estos, las formas que habían elegido, previamente dibujadas y coloreadas, fueron pegadas, como un collage. Había águilas, unicornios, serpientes, espadas, hachas, lunas y estrellas.

Sosteniendo los escudos

Una vez completos, los escudos fueron atornillados a palos de 1 pulgada de ancho por 6 pulgadas de largo. Los alumnos decoraron los palos con tiras de cinta del color de su elección. Las tiras de cinta dieron mucha vista al proyecto.

Diferentes pegamentos

El mejor pegamento que encontramos fue "Yes!", una pasta blanca inodora que funciona muy bien y además no arruga el papel. Puede aplicarse con la orilla de una regla o espátula para áreas grandes, aunque es importante que se haga en capas delgadas. Ayuda mucho colocar libros pesados, como diccionarios, para que el proyecto seque y el pegamento funcione mejor, nunca decepciona. Es algo caro pero vale la pena.

Túnicas

Necesitábamos un nuevo juego de túnicas y elegimos el color blanco, con un largo a la altura de las rodillas para las niñas y a la altura de los muslos para los niños. Las túnicas se cortaron y cosieron a máquina, la encargada fue la maestra. (Los padres habían ofrecido su ayuda cosiendo los vestuarios para el teatrillo recientemente.). Al frente de cada túnica los alumnos cosieron una cruz de color rojo, hecha de fieltro y orillada con una hermosa puntada alrededor, con hilo de color rojo. Se hicieron cintas negras para ajustar la túnica a la cintura. Los alumnos portaron pantalones o leggings de color negro bajo las túnicas.

Coronas

Las niñas prepararon coronas para todos con entusiasmo. La base fue hecha de limpiapipas trenzados. Después se trenzaron listones alrededor de los limpiapipas, creando un efecto hermoso. Cada alumno tenía una combinación de colores propia. Los listones colgaban detrás, sobre la espalda.

Reyes y reinas

Cada grupo invitó a un rey y una reina que eligieron entre aquellos con quienes el grupo tenía una relación, como maestros o amigos. En nuestra ceremonia hubo dos reyes y dos reinas (un par para el grupo anfitrión y un par para los huéspedes), que se sentaron bajo el dosel. ¡Se veían espléndidos con sus magníficas ropas reales! Ambos reyes tenían espadas; nuestro rey hizo una 'Excalibur' de madera especial para la ocasión, y luego la donó a la escuela para las subsecuentes ceremonias de nombramiento de caballeros. La reina tenía una cesta con pergaminos, que habían sido preparados por la maestra y los alumnos.

Los pergaminos

Los pergaminos se prepararon con anticipación, una vez que cada alumno determinó las cualidades a lograr. Cada alumno dibujó una versión pequeña de su escudo en el espacio designado para ello. Después se enrollaron y sujetaron con listón rojo.

Invitaciones y asignación de mesas

Se enviaron invitaciones escritas en caligrafía a todos los alumnos de la escuela invitada. Esta fue una excelente oportunidad para que los alumnos practicaran su caligrafía. También se prepararon tarjetas con la asignación de los lugares en las mesas para el festín medieval que se celebró después de la ceremonia. Se decoraron con alegres ilustraciones medievales.

La ceremonia de los caballeros

Esta ceremonia puede llevarse a cabo en una iglesia, de preferencia de piedra y con un ambiente medieval que tenga vitrales. Nuestra celebración se llevó a cabo en una pequeña iglesia unitaria donde el lugar era suficiente pero no demasiado, para mantener la sensación de intimidad.

El horario

- Salir rumbo a la iglesia a las 4 p.m., ya vestidos con las túnicas, y con sus escudos.
- Ensayo general en la iglesia para que los alumnos se familiarizaran con el orden de los sucesos y cómo acomodarse para la ofrenda musical y la recitación del juramento.

- Formarse en el vestíbulo y prepararse para el inicio de la ceremonia, a las 5 p.m.
- Entrada de reyes y reinas acompañados de música de flauta.
- Maestros y alumnos siguen a los reyes y reinas y proceden por el pasillo sosteniendo sus escudos/ estandartes con banderines.
- Los escudos y estandartes se colocan uno a uno a lo largo de las paredes a ambos lados de las bancas.
- Los alumnos se sientan y la ceremonia comienza.

Programa de la ceremonia

- Bienvenida e introducción – maestra anfitriona.
- Narración de una historia – maestra invitada.
- Música – alumnos.
- Juramento – alumnos.
- Nombramiento de caballeros.
- Cierre – música.

El nombramiento

El nombramiento fue otorgado de forma individual a cada alumno. La reina llamó a cada alumno con su nombre completo.

Rey: "Te hemos llamado para ser nombrado caballero del siglo XXI. ¿Estás listo?"

Alumno: "Sí."

Rey: "Entonces, por favor di a todos las cualidades que has elegido desarrollar."

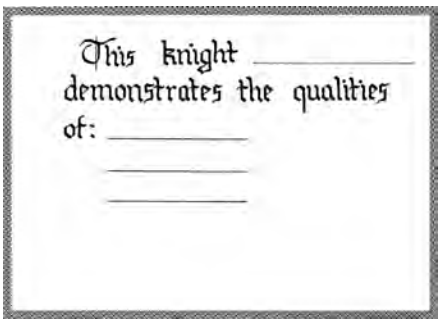
Alumno: mirando al público dice en voz alta sus cualidades elegidas.

Rey: "Ahora, arrodíllate ante mí. Te nombro caballero, y es mi deseo que continúes desarrollándote y te conviertas en un digno caballero del s.XXI, al servicio de los demás." Mientras habla, el rey posa su espada lentamente sobre cada uno de los hombros del alumno, que está arrodillado ante él.

Rey: "Ahora, puedes dirigirte a la reina."

La reina felicita a la dama o al caballero, el alumno recibe su pergamino, regresa a su asiento, y se llama al siguiente alumno.

Después del nombramiento, los alumnos fueron llamados uno a uno para recibir su escudo. Cuando todos los escudos habían sido entregados, los alumnos se pusieron de pie frente a los reyes y reinas, mirando al público. Después la música

indicó la salida, y avanzamos lentamente hacia el vestíbulo.

Cuando la ceremonia es para un grupo más pequeño de alumnos, puede incluirse una lista más larga de cualidades o atributos especiales para cada uno.

Festín medieval

Después de la ceremonia, los alumnos presentaron una danza que habían preparado con el maestro de movimiento, y después nos dirigimos al salón que se había preparado como comedor para el festín. Las paredes estaban decoradas con los escudos y estandartes, y todo estaba alumbrado a la luz de las velas. La comida fue de estilo medieval, sencilla y deliciosa, y se comió sin cubiertos, a la usanza de aquellos tiempos.

Con esto celebramos el cierre nuestra ceremonia y de nuestro bloque de historia de la Edad Media.

JURAMENTO
(a memorizar)

Como caballero, haré todo lo posible para:
Defender y ayudar a los indefensos, los débiles y los necesitados,
Ser considerado ante los sentimientos de otros,
Pensar antes de hablar,
Mantener la mente abierta,
Ser agradecido,
Tener valentía para la verdad,
Ser responsable de mis actos y mis deberes,
Ser respetuoso y comprensivo con otros y conmigo mismo,
Luchar por aquello que sea noble y puro,
Vivir con honor siempre y en todo lugar, y ser digno de confianza.
Siendo fiel a este juramento, podré convertirme en un caballero del siglo veintiuno.

¡Les dije a los alumnos que sus buenas acciones para la escuela y la casa continuarían en el séptimo grado!

Séptimo Grado

Con el estudio de África, se sentó el ambiente para el nuevo año escolar. En el pizarrón hice un gran dibujo mostrando a este enorme continente como el 'corazón' del mundo. El dibujo del mapa del mundo, con África al centro, también sentó las bases para el estudio de las corrientes oceánicas alrededor del mundo y el estudio de los exploradores más adelante en el ciclo.

EL PRIMER PROYECTO

El primer proyecto que acompañó nuestros estudios fue el pintar el mapa de África con la técnica de acuarela mojado-sobre-mojado. La tierra tenía una primera capa de amarillo, seguida de bermellón y azul para las montañas y verde para la cuenca del Congo, dejando las áreas desérticas de color amarillo. El continente fue rodeado de océanos, con color azul claro cerca de la tierra y azul más oscuro hacia la periferia. El resultado fue un brillante continente el centro del azul oceánico.

Investigaciones y reportes individuales

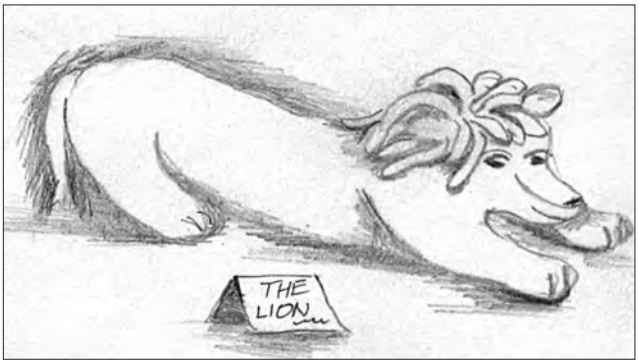
Cada alumno inició la investigación de un país y escribió un reporte en casa. Este proyecto estuvo acompañado de un modelo en barro de alguna pieza de arte del país elegido, apoyándose de alguna fotografía obtenida en su investigación personal. Cada alumno trabajó con unas 8 libras de barro; una vasta cantidad para poder trabajar mucho con ella. El resultado, sobre la mesa de exposiciones, fue una variedad de piezas de arte africano que incluyó varias máscaras, vasijas redondas, figuras animales y humanas, una tablilla de jeroglíficos y una cabeza humana. Además de los reportes escritos de cada alumno.

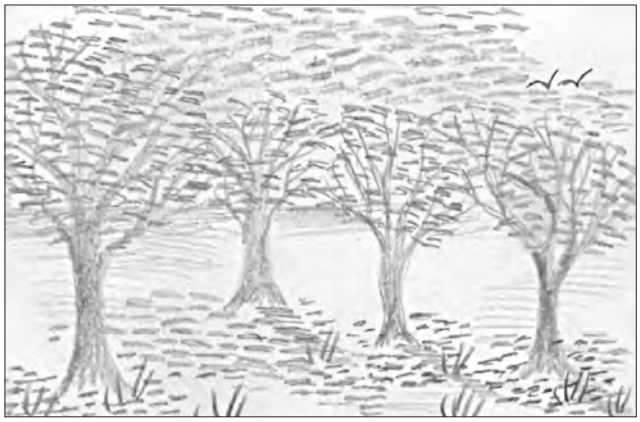

Trabajo independiente

En esta etapa del desarrollo, la mayoría de los alumnos podían trabajar con bastante independencia en el modelado con barro. Algunos alumnos aún tenían la tendencia de golpear el barro para darle forma, en lugar de manipularlo con los dedos. Los alenté a utilizar sus dedos y la presión de la palma de su mano en lugar del gesto de golpear. Esto permitió un enfoque más amable, en lugar de uno más 'combativo' para 'convencer' al barro de moverse.

Es recomendable insistir en que sólo se dé forma al barro utilizando las manos y agregar el uso de herramientas sólo para los detalles finales. Cuando se utilizan las herramientas desde el inicio, gran parte del barro es 'quitada' (en pedacitos) para lograr la forma, usualmente creando un gran desorden y desperdiciando el material. Cuando sólo se utilizan las manos y el barro se manipula de esta forma, hay menos barro que se 'quita', menor desorden, y los alumnos realmente aprenden a manipular el material. Las herramientas son útiles sólo para los

pliegues y detalles que son difíciles de lograr con los dedos.

PINTURA

Nuestro siguiente proyecto fue pintar un paisaje otoñal de un huerto, mostrando árboles de diferentes tamaños en perspectiva, con los colores del otoño, hojas en el suelo, sombras en los troncos y sobre la tierra, salpicado de colores para mostrar el efecto de la luz pasando a través de los árboles.

Las estaciones

El pintar árboles en otoño ofrece una gran oportunidad de hablar de la naturaleza y las estaciones, en su relación con los estados de ánimo y sentimientos en los seres humanos. Una vez que terminamos las pinturas, pedí a cada alumno escribir un poema de otoño, describiendo el estado de ánimo de su pintura. Los poemas fueron escritos en hojas decoradas y exhibidos junto a las pinturas como un conjunto artístico.

Veladuras

Al igual que con la pintura de la cueva en sexto grado, los alumnos trabajaron con acuarela sobre papel seco fijado a un tablón con cinta. Aunque al inicio les guié para establecer el horizonte y crear una capa de amarillo limón del horizonte a la base del papel, cada alumno tuvo la libertad de elegir la composición de sus árboles, en cuanto a la ubicación, tamaño y variedad. El único requisito era que los árboles estuviesen a cierta distancia unos de otros, y que permanecieran en el fondo, realzando la sensación de perspectiva.

Técnicas

Las técnicas utilizadas fueron por un lado el crear capas con grandes pinceladas y por otro las pinceladas cortas de estilo impresionista. Además de la capa inicial de la tierra en color amarillo limón, y la forma de los troncos y ramas, las pinceladas cortas eran más adecuadas para las hojas caídas sobre el suelo del huerto y para las brillantes hojas que estaban en las ramas de los árboles. Al mirar las pinturas terminadas, se hizo evidente que las composiciones eran muy diferentes, pero que compartían el mismo medio y la misma técnica.

La observación del trabajo

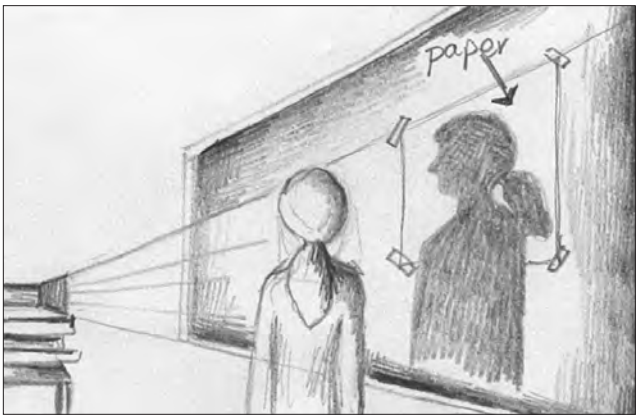
La observación del trabajo con los alumnos implica un arte en cuanto a alentarles a sentirse bien con su trabajo. Se hace cada vez más importante el cuidado que debe tenerse para asegurarse de que exista un respeto general por el trabajo de los otros, sin importar el nivel artístico de cada uno. Cuando las pinturas estaban en la fase final, practicamos una ronda de crítica constructiva del trabajo de todos, tomando turnos para recibir los comentarios de los demás. El observar las pinturas desde la distancia, y no desde cerca, también permitió que los alumnos pudiesen identificar los elementos de la perspectiva con mayor claridad y facilidad. El agregar sombras a los troncos y bajo el dosel que formaban los árboles, así como a las rocas que se habían agregado, fue un reto importante para los alumnos.

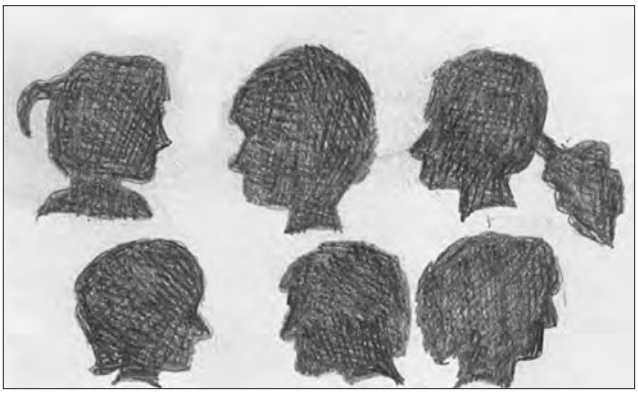
SOMBRAS DE PERFILES

Este fue un proyecto muy popular y marcó el comienzo de nuestro trabajo con el dibujo de rostros humanos. El dibujo de un rostro humano con las proporciones adecuadas es un gran reto para los alumnos de séptimo grado, mientras aprenden a observar con agudeza y a dibujar lo que ven.

Trabajando juntos

Para comenzar, cada alumno 'modeló' para que se dibujara su perfil. Con una hoja de papel blanco (un poco más grande que una cabeza de tamaño real) sobre el pizarrón, cada alumno se sentó de perfil en una silla frente al papel. Colocamos una linterna potente sobre una pila de libros para

alumbrar el perfil del alumno directamente. La sombra fue trazada alrededor de la cabeza con un lápiz, sobre el papel blanco. Las niñas con cabello largo, lo recogieron para poder identificar las facciones con mayor facilidad.

Recortando los perfiles

Cada perfil se recortó a lo largo de la orilla, y después fue trazado sobre papel negro, que fue recortado también por la orilla. La última etapa fue pegar todos los perfiles sobre un fondo blanco en un solo grupo. Colocamos los rostros sobre la pared, con la mitad de los alumnos mirando a la derecha y la mitad mirando a la izquierda. Los alumnos disfrutaron de observar los perfiles de sus compañeros, y los padres de familia trataron de adivinar cuál perfil pertenecía a cada quien. Algunos alumnos eran más fáciles de reconocer que otros. La discusión sobre qué hace que un perfil sea más o menos fácil de reconocer, fue un excelente inicio para comenzar a hablar sobre cómo dibujar un rostro y sus características.

DIBUJANDO EL ROSTRO, PIES Y MANOS HUMANOS

El rostro

Típicamente, un alumno de séptimo grado tiende a dibujar los ojos demasiado altos y sobre la frente, así que es importante para los alumnos comenzar este proyecto observando la estructura y proporciones de un rostro humano. Comenzando con el estudio de los ojos, puede mostrarse cómo existe un espacio del tamaño de un ojo entre ambos ojos, y que los ojos están situados a la mitad de la cara, con la parte superior de las orejas a la altura de la parte superior de los ojos. Los alumnos de séptimo grado están listos para aprender, a través de un trabajo cuidadoso, cómo hacer que los ojos miren de frente hacia los ojos del observador. Están listos para identificar el espacio entre la base de la nariz, los labios y la barba. Aunque para muchos es un reto mayor, coon cada ejercicio mejoran sus habilidades para dibujar.

Manos y pies

El dibujo de pies y manos es un tema excelente, pero implica un reto importante. Los alumnos pueden colocar su mano no-dibujante frente a su hoja de dibujo y bosquejar su propia mano, o pueden aprender de artistas como Albrecht Dürer y su obra Manos Orando, la cual es un excelente ejemplo para copiar.

Cuando toca dibujar los pies, es divertido pedir a los alumnos quitarse los zapatos y calcetines y subir los pies a los escritorios, una oportunidad ideal para hacer algo 'diferente'.

ESCULPIR FIGURAS EN BARRO

Durante el estudio del Renacimiento y el aprendizaje de las obras de arte monumentales de Miguel Ángel, la escultura en barro ofrece una gran oportunidad para que los alumnos prueben la experiencia de crear una figura tridimensional. Una pieza de barro de 7 pulgadas de alto por 5 pulgadas de diámetro puede extenderse para crear una figura de 12 pulgadas de alto, es decir, una figura de buen tamaño para trabajar. Algunas de las figuras tenían bases, y otras no. Algunas estaban sentadas y otras de pie. Esta vez los alumnos tuvieron herramientas disponibles para trabajar sobre los detalles finales, después de modelar la figura principal.

Trabajando a partir de obras de arte conocidas

Alenté a los alumnos, más no los limité, a trabajar a partir de la observación de fotografías de esculturas renacentistas famosas como fuente de inspiración. Algunos ejemplos de las obras de arte elegidas eran figuras sentadas sobre alguna base o figuras de pie sobre una base suficientemente sólida. Algunas de las recomendaciones fueron crear figuras que no tenían brazos o piernas extendidos muy lejos del cuerpo, debido a la fragilidad del barro al secarse. Pedí a los alumnos observar cuidadosamente las proporciones, como el tamaño de la cabeza y la longitud de los brazos (y aprender de lo que podían

mirar en las fotografías). Les alenté a girar su figura constantemente para poder observarla de todos los ángulos. Habiendo estudiado la tela y sus pliegues en el sexto grado, los alumnos de séptimo grado podían ahora adentrarse en el detalle de modelar los pliegues en el barro.

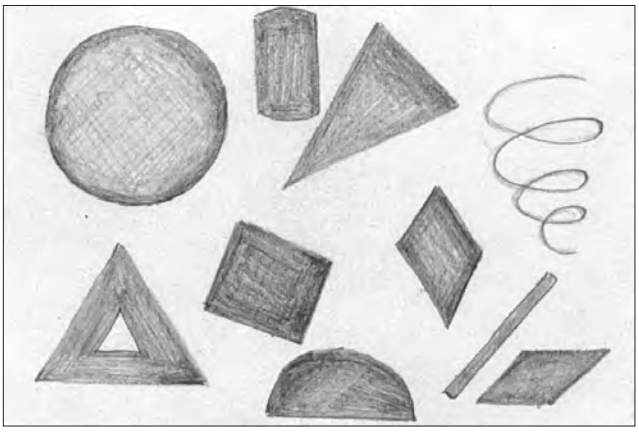
Cómo modelar la tela sobre la figura

El esculpir los pliegues en la tela provee de un reto único para un escultor. Cuando se dibujan los pliegues, en realidad el tema es un estudio de la luz y cómo ésta no puede alcanzar los espacios interiores, mostrando las partes internas y externas de los dobleces en una superficie bidimensional, jugando con los tonos claros y oscuros. En la escultura, el espacio interno y externo de un pliegue se convierte en una experiencia única para los dedos y los ojos: Es posible tocar y ver los espacios internos. Algunos alumnos utilizaron herramientas, mientras que otros prefirieron utilizar sus dedos únicamente. Además, los pliegues pueden modelarse de tal forma que se muestre la dinámica del movimiento, y no sólo de forma recta y colgante. Puede señalarse a los alumnos que los pliegues suelen ser suaves y redondeados, y no angulares.

Mostrar el gesto

Durante los grados escolares intermedios (6º a 8º), la habilidad para expresar el gesto comienza a madurar, aunque para muchos alumnos las formas y figuras que dibujan o esculpen aún tienden a parecer rígidas y sin movimiento. Para muchos la cabeza seguía tendiendo a estar muy erguida, mientras que los brazos y piernas mostraban un gesto humano

mínimo. Algunos alumnos voltearon la cabeza de lado, o mirando hacia abajo mostrando un gesto de reverencia.

Esculpiendo manos y pies

Durante un bloque de fisiología, modelamos las manos y pies (teniendo en mente que la escultura de la cabeza y los huesos puede realizarse en octavo grado durante el estudio de anatomía). Estos dos ejercicios duraron varias semanas después de los ejercicios iniciales de dibujo. El trabajo requería que cada pie fuese modelado del tamaño del propio pie. Una vez más los alumnos se quitaron los zapatos y subieron los pies a los escritorios. Midieron sus propios pies con una regla, y se pusieron a trabajar. Después de el trabajo inicial de modelado, muchos alumnos prefirieron poner sus propios pies sobre el suelo y modelar a un lado de ellos, de rodillas. Fue difícil para ellos observar que los dedos están en curva a partir del dedo gordo y hasta el dedo más pequeño, y que el talón es en realidad bastante redondo; también fue difícil identificar la redondez en todas las curvas del pie.

GEOMETRÍA

La geometría en séptimo grado introduce el cálculo de circunferencias y áreas de los círculos, los sólidos rectangulares y otras formas. Los alumnos se encuentran en el proceso de comprender las diferencias entre una, dos y tres dimensiones y de cómo expresar las respuestas a sus cálculos en unidades cuadradas o cúbicas. Preparando la construcción de los cinco sólidos platónicos que tendría lugar en octavo grado, creamos móviles de formas geométricas bidimensionales, utilizando una gran variedad de colores y combinaciones.

Preparando los materiales

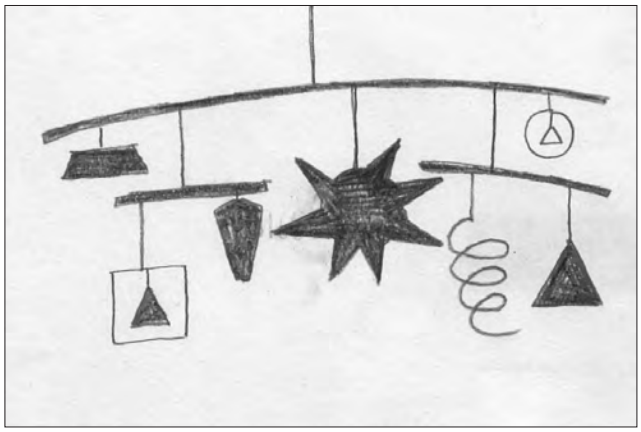
Primero pintamos grandes hojas de papel con capas de acuarela de diferentes colores y las pegamos entre si para crear una superficie con color en ambos lados, y con un mayor grosor. Los colores iban desde una mezcla de rojo y amarillo, hasta el azul y morado, y el amarillo y el verde. También teníamos disponibles hojas de cartoncillo de varios colores, unidas unas a otras para hacerlas más gruesas. Utilizamos pinzas para colgarlas, además de cordón de algodón y cinta de ductos.

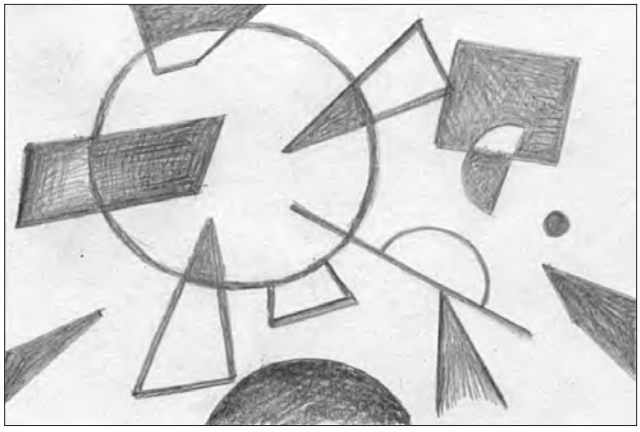
Trabajando en grupos

Los alumnos fueron divididos en cuatro grupos para trabajar. Cada grupo tuvo dos pinzas para trabajar y un cuarto del papel que habíamos preparado. Cada grupo debía idear un tema o un plan para su móvil, con el que todos los miembros estuvieran de acuerdo. No había líderes designados (o elegidos) y alenté a los grupos a trabajar en la construcción de decisiones en consenso.

Lineamientos para la construcción

Sólo era posible construir formas geométricas, con una regla y/o un compás, con variaciones de las combinaciones de las formas unidas unas a otras o unas dentro de otras. Debían dibujar y cortar las figuras cuidadosamente en el exterior, y la maestra estaba disponible para ayudar a cortar las formas internas con una navaja tipo 'exacto' si era necesario.

Colgando el móvil

Con las figuras y formas tan ligeras y en algunos casos frágiles, colgar el móvil fue muy difícil. Encontrar el equilibrio entre las formas requirió del uso de cinta para sostener el cordón a las pinzas. El resultado final fue enteramente satisfactorio, con los cuatro móviles colgando sobre los escritorios de los alumnos, que se movían elegantemente con el soplo de aire más pequeño. Cada grupo podía mirar los resultados de su cuidadoso trabajo conjunto.

Composiciones en colores pastel

Los alumnos llevaron sus habilidades geométrica al papel de nuevo, esta vez trabajando en la superficie plana y utilizando colores pastel. Crearon un diseño en una hoja de papel de 8.5 x 11 pulgadas, utilizando únicamente reglas y compases, esta vez con formas superpuestas entre si, aprendiendo a crear una composición equilibrada.

El equilibrio de los colores

Estudiamos el uso del color negro y cómo puede ser muy efectivo cuando se utiliza de forma conservadora, y también cómo puede ser muy dominante si se utiliza en exceso. También hablamos sobre cómo las áreas de color blanco pueden dar un cierto brillo a un trabajo. Cada alumno eligió una mezcla de colores para utilizar, con un mínimo de seis o siete colores, pudiendo utilizarlos repetidamente a lo largo del trabajo. Trabajaron sobre papel de acuarela.

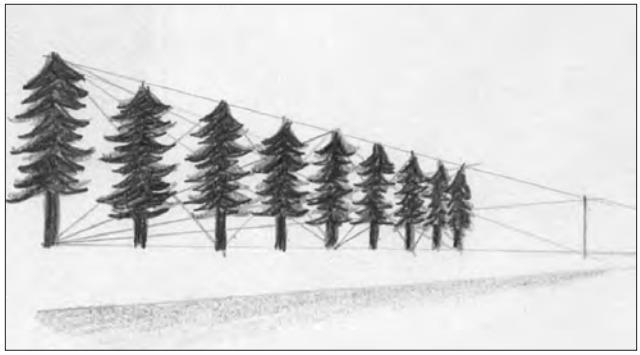
La versatilidad y limitaciones de los colores pastel

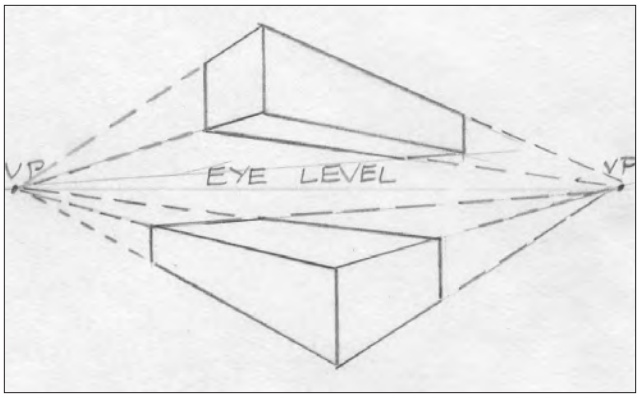
Los colores pastel son un medio maravilloso con colores brillantes y hermosos. Pueden aplicarse de forma rica y oscura, suavizarse y moverse con los dedos. Los tonos pueden variar de lo oscuro a lo claro y ofrecer una cualidad que ningún otro medio puede ofrecer. Sin embargo, tratar de lograr dibujar bordes claramente definidos no es fácil utilizando un gis pastel. El medio es algo sucio, y debe tenerse mucho cuidado para no ensuciar los colores cuando se requieren de líneas claras y separaciones en los tonos.

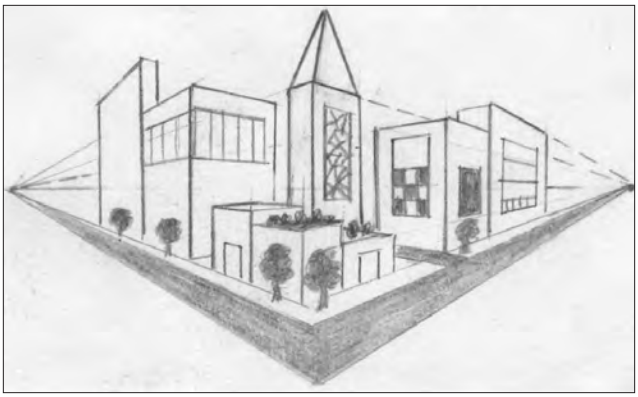
Una vez que la pieza se ha completado, se recomienda dar un baño con fijador en spray al trabajo. Esto se logra mejor en un día sin viento y cuando las piezas pueden secarse rápidamente al sol.

PERSPECTIVA

El estudio de la perspectiva va hermosamente de la mano con la historia del Renacimiento. Se pueden mostrar a los alumnos muchos ejemplos de artistas renacentistas y sus trabajos, y de cómo la perspectiva

comenzó a utilizarse no sólo en los planos de edificios sino también en los paisajes. Estos ejemplos pueden compararse con pinturas más antiguas como las de Giotto, donde el fondo suele pintarse en color dorado sin ninguna profundidad o perspectiva.

Comenzando con lo básico

El dibujo en perspectiva puede ser difícil para los jóvenes de trece años. Como introducción, puede guiarse a los alumnos a través de una división básica en cuatro partes, bisectando el espacio entre dos verticales con líneas diagonales, como en el dibujo de una cerca con cinco postes. Este ejercicio relativamente básico ofrece a los alumnos el tiempo de habituarse a dibujar líneas perpendiculares a partir de sus horizontes con sus escuadras y a dibujar también las líneas de base hacia los puntos de fuga. Las líneas deben ser limpias y exactas, con las puntas de los lápices bien afiladas y un ojo muy atento a la precisión. Una vez que se ha construido la cerca, los alumnos pueden agregar animales al frente y detrás de ella, y continuar la cerca desde la izquierda y la derecha hacia los puntos de fuga, agregando color a los campos, y otros detalles.

Línea de árboles hacia la distancia

La división en cuatro partes con diagonales bisectoras puede aplicarse entonces a una línea de árboles a lo largo de un camino, creando una división de ocho o dieciséis partes. Los campos y montañas pueden agregarse después al paisaje, y los alumnos pueden utilizar su imaginación utilizando, por ejemplo, autos sobre el camino, e incluso líneas y postes de luz o teléfono en la orilla opuesta.

Otros ejercicios

Existe una amplia variedad de ejercicios con perspectiva a uno y dos puntos de fuga. Uno de los más disfrutables para los alumnos es crear un paisaje de ciudad y utilizar su imaginación para diseñar diferentes formas de edificios una vez que han practicado la perspectiva de dos puntos de fuga con bloques. Para que los alumnos puedan construir edificios de tres dimensiones y que parezcan verdaderas construcciones, es una buena idea traer al salón bloques de madera de diferentes tamaños y colocarlos sobre un escritorio para representar, por ejemplo, tres 'cuadras' con avenidas entre ellas. Esto les ayudará a construir un buen plano de base antes de dibujar las perpendiculares y construir los techos.

Mostrando las líneas de construcción (o de base)

Es de ayuda que los alumnos conserven las líneas que utilizaron para la construcción de sus imágenes ligeramente visibles, para mostrar cómo los edificios van ganando espacio, antes de que la ciudad se vista de color y se agreguen los detalles. Una vez que se ha revisado la precisión de los dibujos, las líneas de construcción pueden borrarse.

RETRATOS DE CASAS

Este es un proyecto divertido que permitió a mis alumnos ejercitar la observación cuidadosa, además de sus nuevas habilidades y conocimientos sobre perspectiva en sus propias casas. Cada alumno debió realizar un bosquejo de su propia casa en casa, y traerlo a la escuela. El bosquejo incluía notas respecto al color de los marcos, puertas, muros

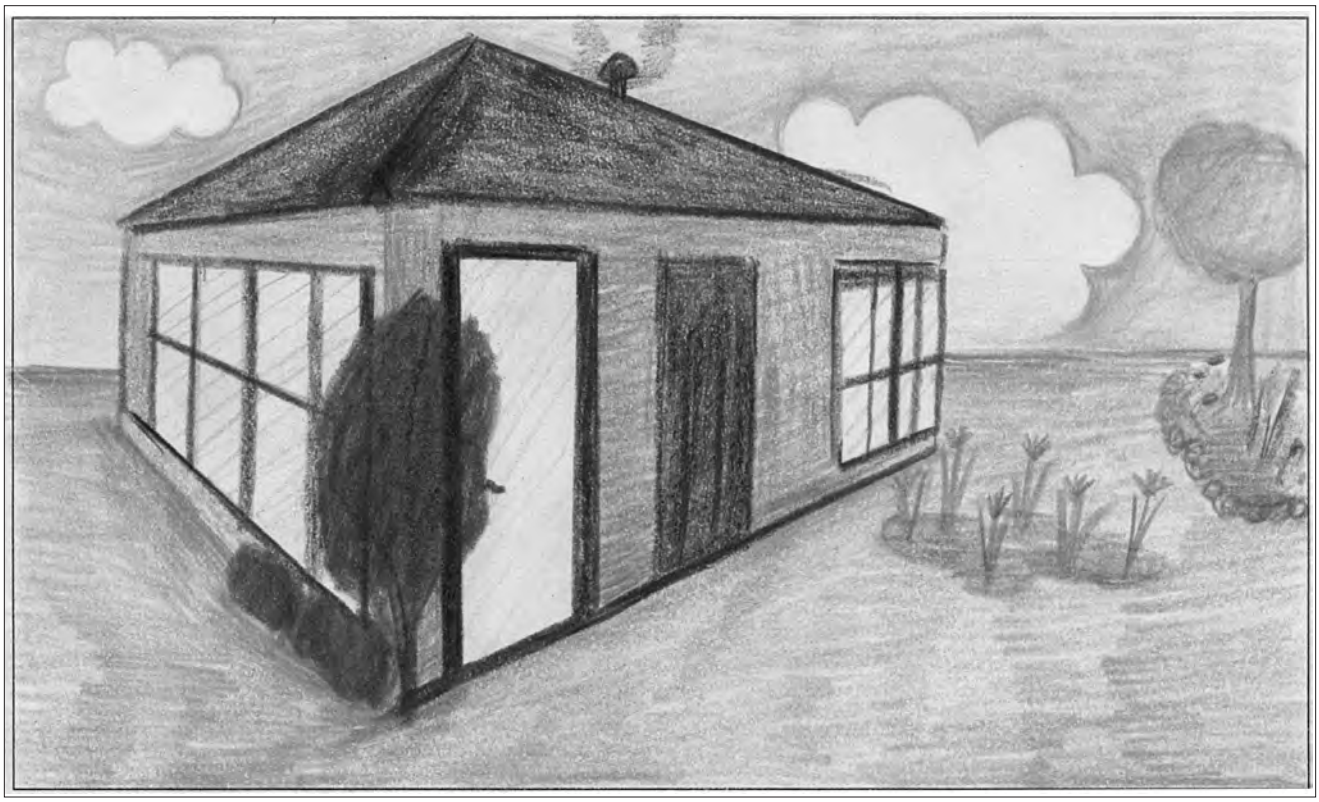
y techos, además de detalles de paisajismo como arbustos y árboles; también se incluyeron detalles del fondo y de lo que había en el primer plano. Recomendé a los alumnos utilizar un ángulo de perspectiva sencillo, y muchos prefirieron una vista de frente de la fachada de la casa. Para muchos, esto representaba ya suficiente reto. El uso de fotografías de las casas fue de ayuda para algunos, en cuanto a los detalles y la perspectiva general.

El resultado final

Los alumnos reprodujeron sus bosquejos originales en papel de buena calidad, en hojas de 9 x 12 pulgadas, trabajando con líneas suaves a lápiz hechas con una regla, tratando de que las líneas fuesen muy precisas. Después aplicaron capas claras de acuarela con los colores adecuados para la casa y sus detalles, y posteriormente pintaron el fondo y el primer plano.

Marcos

Enmarcar un proyecto especial es una consideración importante y ofrece un regalo especial para padres o amigos de los alumnos. (En esta ocasión este proyecto coincidió con el día de las madres.) Esto representa mucho trabajo extra para el maestro, pero bien vale la pena. Un marco sencillo de madera completó este proyecto y los alumnos hicieron su mejor esfuerzo en el trabajo. Como con todo tipo de proyectos, algunos alumnos requirieron de mucha ayuda, y otros de muy poca. Antes de ser llevados a casa, exhibimos los cuadros, lo que representó una maravillosa colección de retratos de casas, y los alumnos parecieron muy satisfechos con lo que habían logrado.

Octavo Grado

El octavo grado es un año de cierre, lleno de riqueza tanto en lo académico como en lo artístico. Los alumnos han experimentado muchos años de acompañamiento artístico y han podido trabajar con muchos medios y enfoques diferentes durante los siete años de aprendizaje sobre el mundo y la vida. A la edad de catorce años, han adquirido gran destreza con sus ágiles dedos, y han comenzado a adquirir la habilidad de pensar sobre lo que están haciendo. Todos se han hecho únicamente individuales y están listos para explorar proyectos más complejos y retadores.

GEOGRAFÍA DE ASIA

Habiendo explorado el continente africano en séptimo grado, este es un bueno momento para emprender un 'viaje' más lejano a través de Rusia, hasta Asia, al sur por Malasia, a lo largo de las islas de Indonesia y terminando en Australia y Nueva Zelanda. Pueden considerarse un par de actividades artísticas para complementar el bloque de geografía.

Retratos de personas asiáticas

Los alumnos pueden aplicar todo lo aprendido respecto a las proporciones del rostro humano en un dibujo final de una persona asiática. Este proyecto puede combinarse con un trabajo de investigación sobre un país de Asia en particular y su cultura, con énfasis en las personas, en especial los nativos, como los Maorí de Nueva Zelanda.

Los lápices de color se prestan bien para este proyecto con el lineamiento de que el retrato debe ser de tamaño real. Una vez que se han completado los proyectos y los dibujos están listos, se pueden exhibir como una maravillosa colección y proveer de una interesante oportunidad de estudiar las características particulares y accesorios, tales como los sombreros.

PINTURA SUMI DEL JAPÓN

El arte de la pintura Sumi del Japón es muy complejo, pero altamente recomendable. Como

preparación para apoyar a los alumnos, es bueno tener mucho papel periódico o de reciclaje para practicar. Ésta definitivamente no es una actividad de una sola vez, debe practicarse por un tiempo considerable con cuidado y mucha atención. El moler la tinta sobre la piedra y la preparación de los varios tonos de negro toman tiempo, al igual que la práctica requerida para sostener el pincel de forma vertical.

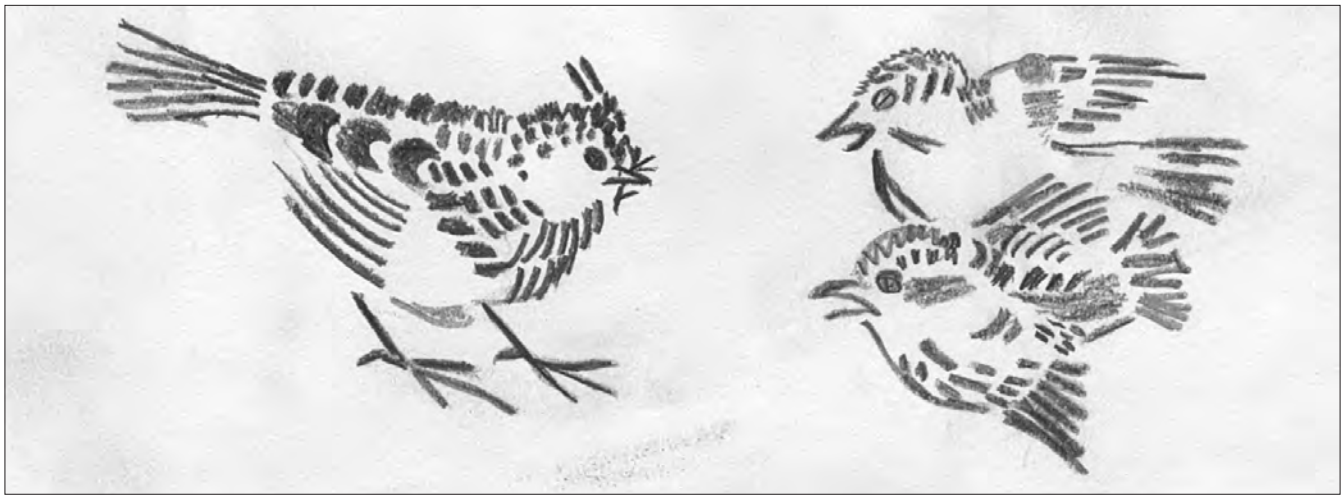
Recurso

Un excelente recurso para esta actividad es Japanese Ink Painting Lessons in Suiboku Technique de Ryukuy Saito (Charles E. Tuttle Company, Rutland, VT, and Tokyo). Esta joya de libro explica con detalle lo que implica el arte de la pintura Sumi, y lleva al lector/artista de la mano en el proceso desde la creación de la tinta hasta la forma de dar las pinceladas correctas para lograr una variedad de ilustraciones.

Un inicio sencillo

Comenzamos practicando las formas alargadas de los tallos de bambú y sus típicas hojas. Los alumnos estudiaron y observaron cuidadosamente las pinceladas necesarias y trataron de utilizar pinceladas cuidadosas y deliberadas para imitar estas obras maestras. Hicimos muchos intentos y prácticas antes de considerar hacer una pintura final. Practicamos a lo largo de muchas mañanas por veinte minutos diarios.

Los resultados finales se veían muy bien montados sobre un fondo negro o gris oscuro, complementando el color de la tinta. Una vez que lograron pintar el bambú, muchos alumnos también disfrutaron de pintar un pato mandarín o algunos pequeños gorriones. El tiempo nos limitó y no pudimos practicar otras pinturas más complejas, como las flores de manzano o una casa típica japonesa con un paisaje de fondo.

Materiales

La pintura Sumi requiere de pintura, papel arroz y pinceles especiales que pueden comprarse en línea. El pincel es muy delicado y debe funcionar bien, terminando en una fina punta al estar mojado, de otra forma las pinceladas no saldrán como se desea. El papel arroz es un papel muy delgado que puede conseguirse en diferentes colores. Es muy absorbente y si el pincel tiene demasiada tinta, la tinta se esparce demasiado, más allá de la intención de la pincelada. Muchos de los alumnos prefirieron utilizar el papel periódico en el que habían practicado, o un papel gris rugoso similar al cartoncillo que no era tan absorbente y evitaba que la tinta se esparciera demasiado.

ANATOMÍA

El esqueleto se presta muy bien para la escultura con barro. Tener un esqueleto de tamaño real en el salón es esencial, pues sería muy difícil tratar de lograr el estudio de la anatomía únicamente a partir de ilustraciones. Además, los alumnos se divierten mucho teniendo a un esqueleto a la mano a esta edad. Nombramos a nuestro esqueleto 'Charlie', y fue muy popular.

Creando el espacio

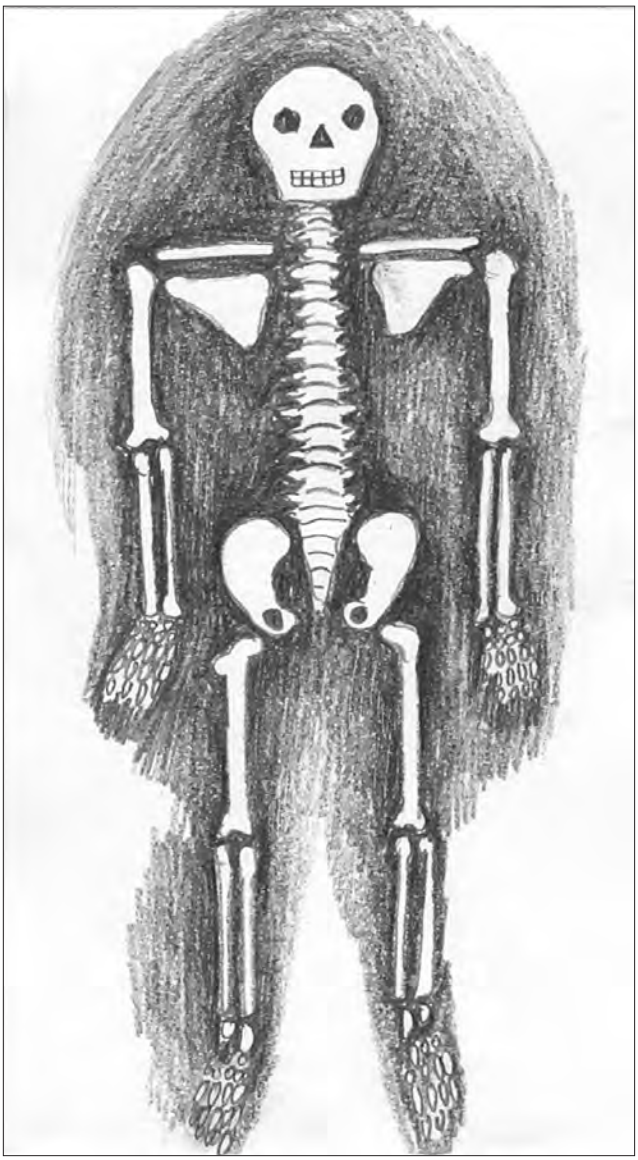
Pusimos una mesa larga al centro del salón, brindando un fácil acceso a todos los alumnos, y la cubrimos con una tela blanca y una capa delgada de plástico transparente. Sentados alrededor en grupos, los alumnos trabajaron con barro sobre bases de madera. Se asignaron diferentes partes del esqueleto a los diferentes grupos de alumnos. Dos alumnos trabajaron en el cráneo, cinco en las vértebras, dos en la pelvis, dos en las clavículas y un par de alumnos para cada par de extremidades.

Soporte estructural

Los largos huesos de barro de las piernas y los brazos requirieron de soporte estructural para que estuviesen menos propensos a romperse durante el proceso de secado, además de tener mayor solidez durante el trabajo de modelado. Pueden usarse bastones de madera de ¼ de pulgada de grueso, de la longitud apropiada, para proveer este apoyo central. Los alumnos envolvieron el barro alrededor de los bastones y construyeron la forma gradualmente. A medida que el barro secaba, comenzó a encogerse en todas direcciones, y debieron agregar algunos parches.

Desplegando el esqueleto

A medida que los huesos fueron terminados, los posicionamos sobre la tabla en los lugares anatómicos correctos. Habíamos decidido previamente que las costillas eran demasiado delgadas y frágiles para ser creadas con barro, por lo que no fueron incluidas en el proyecto. La pelvis fue esculpida de forma plana, sacrificando algunas de sus curvas y aspectos esculturales para poder

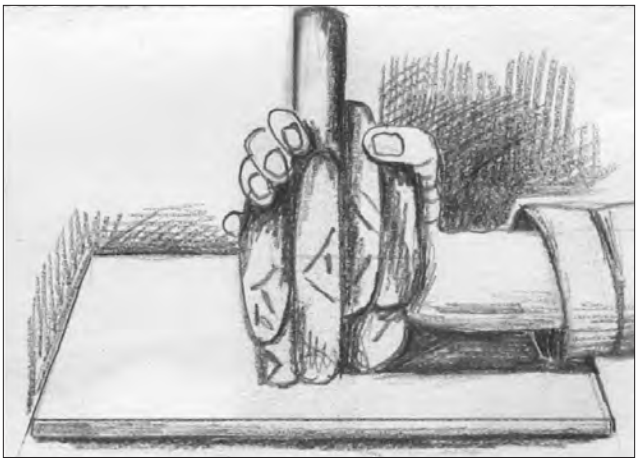
acomodarla horizontalmente sobre la mesa, con el resto del esqueleto. El cráneo se dejó hueco para mostrar las formas interiores.

CREANDO SEMEJANZA A PARTIR DEL BARRO

Otro gran proyecto para los alumnos fue esculpir cabezas/bustos de sus compañeros (y no de sí mismos esta vez). Este es un proyecto complejo que requiere de mucho espacio y tiempo para desarrollarse de forma satisfactoria y manejable. El mejor momento para este proyecto puede ser un poco antes o un poco después de esculpir el cráneo dentro del bloque de anatomía. Sin embargo, también podría realizarse durante cualquier otro bloque o materia.

Parejas

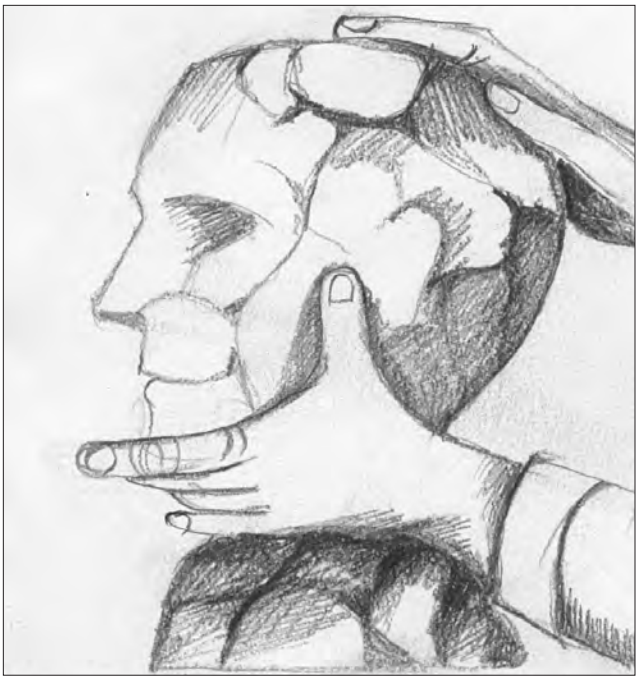
Asignar las parejas para trabajar en este proyecto puede ser complicado pero se puede lograr con

algo de planeación y consideración previa. Cada alumno deberá sentirse bien con este trabajo, pues su compañero lo llevará a casa. Ya que este proyecto puede ser difícil para muchos, el maestro necesita estar disponible para ayudar siempre que sea necesario, para que el proyecto sea un éxito para todos.

Fuente bibliográfica

Una excelente fuente bibliográfica para este proyecto es *The Portrait in Clay* de Peter Bruno (Watson-Guptill Publications, New York). Es una guía completa, paso a paso, bien escrita sobre cómo esculpir un rostro en barro. Fue de especial ayuda en el trabajo de los detalles, como los ojos. Los alumnos tuvieron acceso al libro como referencia siempre que fue necesario (prepárate para que se llene de huellas de barro).

Materiales

Triplay, bastones de madera, tornillos planos, fieltro, barro, herramientas de modelado y escultura. Comenzando con las primeras indicaciones en el libro, se prepararon tablones de triplay de 12x12 pulgadas de superficie y ¼ de pulgada de grosor, uno para cada alumno. Se perforó un agujero al centro de cada tablón. El bastón de madera se cortó en pedazos de 10 pulgadas y cada pieza se unió a un tablón con un tornillo. (Perfora un agujero en el bastón antes de unirlo al tablón para que se puedan ajustar más fácilmente.) Se pegó el fieltro a la base de cada tablón para que al usar las bases de madera sobre ellos, los escritorios no se rasparan.

Usando el barro

Este proyecto requirió de una considerable cantidad de barro; calcula al menos 12 libras por cabeza para comenzar, aún teniendo en cuenta que al dejar las cabezas huecas, se recuperarán al menos 3 libras de cada pieza. Cada alumno comenzó como se indica en las instrucciones poniendo piezas rectangulares de barro alrededor de la estructura (el bastón de madera), construyendo así la forma de la cabeza. Asegúrate de supervisar lo más posible la colocación inicial del barro, para que la estructura tenga una capa gruesa cubriéndola en todos los lados de la cabeza. Esto es importante porque cuando se trabaje para hacer hueca la cabeza, podría ser complicado tratar de mover la estructura si está situada muy cerca del rostro. Es igualmente importante que los alumnos aprieten y compacten bien el barro para que la base esté suficientemente firme.

Los hombros como apoyo

Antes de comenzar las facciones, debe revisarse cuidadosamente el tamaño y proporción de la forma de la cúpula de la cabeza, el cuello y los hombros. Los alumnos se divirtieron midiendo las cabezas de otros con reglas. Los hombros deben extenderse hacia las orillas del tablón, y ser de al menos 4 pulgadas de ancho para poder soportar la cabeza.

En algunos casos, el cuello estaba inestable (a pesar de la estructura) y debió ser observado y modelado cuidadosamente a lo largo de los días para asegurar que la cabeza no se reclinara demasiado hacia el frente o hacia atrás, con el riesgo de caer. En estos casos debimos ensanchar la base de los hombros.

Facciones

Encontrar a qué altura corresponde ubicar los ojos y hacer los huecos para ellos es el siguiente paso. Es frecuentemente difícil colocar los ojos más hacia el centro del rostro que más arriba, y de todas las facciones, los ojos requieren del mayor tiempo y esfuerzo. Los alumnos pueden entonces practicar y aplicar lo que han aprendido respecto a las proporciones del rostro. Es recomendable sugerir que hagan surgir las formas de la nariz y orejas a partir del barro en lugar de agregarlas (como se muestra en el libro) para reducir el riesgo de que las piezas separadas no se fijen adecuadamente.

El perfil

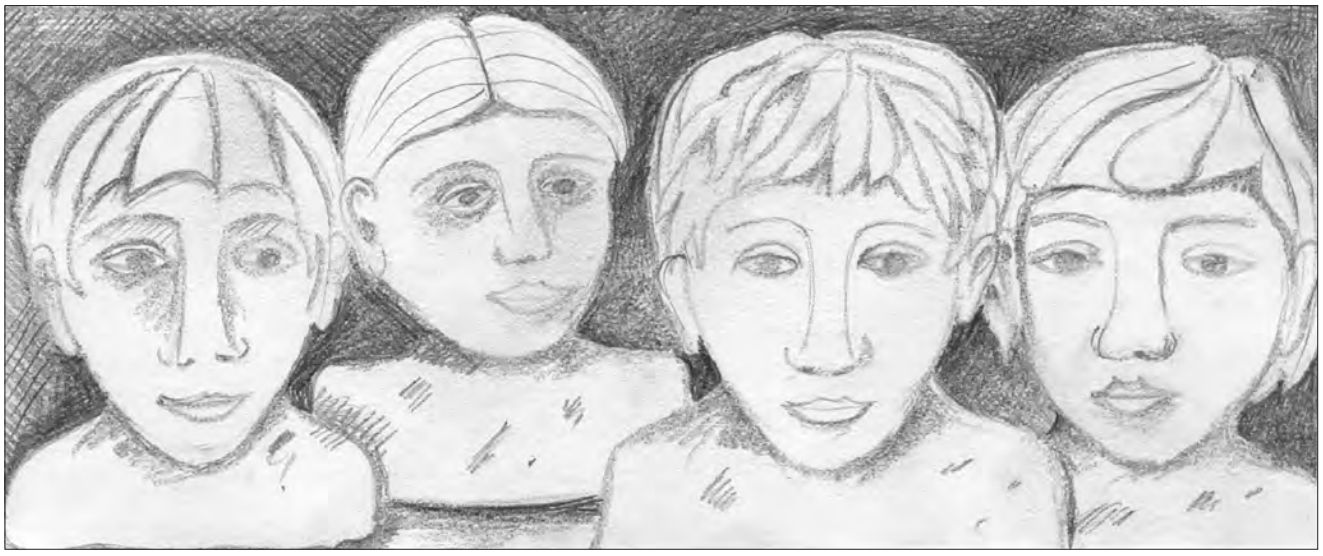
Un estudio cuidadoso del perfil y el hecho de asegurar que la nariz se parezca a la del modelo son cruciales para asegurar el parecido final. Frecuentemente el doblez entre la nariz y la frente fue omitido, lo que resultó en que muchos de los alumnos tuviesen narices 'romanas'.

El cabello

Las ilustraciones en el libro muestran todo el proceso de agregar la masa de cabello, además de cómo indicar la línea del cuello. La masa del cabello es una parte crucial para lograr el parecido. La masa debería de ser de entre media y una pulgada de espesa, dependiendo del modelo. Se agregaron texturas y pliegues para los rizos.

Ayuda para completar el proyecto

'Hacer rondas' de un escritorio a otro funciona bastante bien, ofreciendo palabras de aliento a cada alumno. Las recomendaciones suelen ser de gran ayuda. Algunos alumnos tuvieron dificultad

para lograr la forma básica de la cabeza; el medir la distancia de la parte superior de la cabeza hasta la barba, probó ser de ayuda. Fue necesario sentar a las parejas cerca para que pudiesen observar las facciones y realizar medidas con facilidad, siempre que fuera necesario.

Ayuda entre alumnos

Tuve dos alumnos que se entusiasmaron especialmente con este proyecto, y que terminaron sus bustos antes que la mayoría de sus compañeros. Pudieron ayudar a otros a lograr el mayor parecido posible con sus modelos, apoyándoles especialmente en los detalles más finos de las facciones.

Ahuecar las cabezas

Las cabezas pesaban mucho en la parte superior, y el ahuecarlas ayudó a que fueran más ligeras, además de ahorrar barro. El ahuecado es un proceso que requiere de suficiente supervisión, para asegurar que no se quite demasiado barro. Si se quita demasiado barro, pueden arriesgarse la precisión de las facciones o la forma de la cabeza mientras el barro está aún suave.

Retirar la cabeza de la tabla

Quita el tornillo de la base de la tabla y coloca la cabeza sobre la tabla. Tomando un cortador de alambre, rebana diagonalmente una sección del cráneo de la 'tapa' de la cabeza (para no cortar la estructura-bastón) y cuidadosamente colócala a un lado. Dejando al menos una pulgada de espesor alrededor, retira la madera del rededor del bastón de madera lo más abajo posible. El bastón será difícil de retirar. Ahora, coloca la cabeza cuidadosamente sobre un lado y ahueca la base, dejando más de una pulgada de espesor alrededor, hasta que el bastón quede libre. Para que la base sea lo más sólida posible, toma algo del barro que quedó al ahuecar la cabeza para rellenar el espacio y solidificar los hombros, pero deja una apertura.

Terminando el proyecto

Voltea la cabeza para que esté erguida y cuidadosamente coloca la parte del cráneo que había sido rebanada. Pellizca suavemente las orillas para unirla de nuevo, y esconde la evidencia de la 'cirugía' volviendo a modelar el cabello. Esto debe hacerse con mucho cuidado para no abollar la cabeza. Los tablones pueden reusarse en el trabajo con los sólidos platónicos.

SÓLIDOS PLATÓNICOS

Este es el último bloque de geometría después de 8 años de vida escolar. Los alumnos vivencian las cinco formas regulares tanto en barro como construyéndolas en papel. Los alumnos han experimentado el modelado de formas sólidas en el pasado, por ejemplo con el cubo en sexto grado, y pueden ahora probar con formas más complejas como el dodecaedro e icosaedro, buscando siempre la simetría perfecta. Algunos alumnos recordarán las formas de sus experiencias previas y se darán cuenta de que pueden crear vértices y aristas más precisos, disfrutando el mayor reto y dificultad.

Modelando los cinco sólidos regulares

Es recomendable esculpir los sólidos platónicos de barro antes de construirlos con papel. Esta experiencia introductoria les brinda mayor peso a los sólidos y permite que los dedos exploren la simetría mientras giran la forma de barro en la mano, constantemente cambiando el punto de vista, logrando así una manipulación completa con los dedos. Aunque es bueno tener un tablón de apoyo sobre el escritorio, es bueno alentar a los alumnos a trabajar con la forma utilizando sólo ambas manos, evitando golpear el barro contra el tablón o utilizar el tablón como herramienta.

Comenzando con una esfera para cada sólido

Cada alumno comenzó formando una esfera con las manos, a partir de una pieza de barro. Comienza con la forma más sencilla; el tetraedro, pidiendo al los alumnos imaginar una figura de cuatro lados de forma de triángulos equiláteros idénticos. Será un reto importante lograr la simetría perfecta para que los sólidos se vean iguales desde cualquier ángulo y sus caras no tengan concavidades. Que las aristas sean rectas que no sobresalgan, y vértices afilados con esquinas limpias y claras. Continúa con las formas más complejas: cubo, octaedro, dodecaedro y finalmente icosaedro.

Mostrar ejemplos

Es muy probable que se requiera tener ejemplos para que los alumnos puedan observarlos. En especial cuando llega el momento de esculpir el dodecaedro (12 caras pentagonales) y el icosaedro (veinte caras de triángulos equiláteros). Incluso con un ejemplo frente a ellos, estas formas de muchas caras pueden resultar abrumadoras para algunos alumnos.

Construyendo las redes para las formas de papel

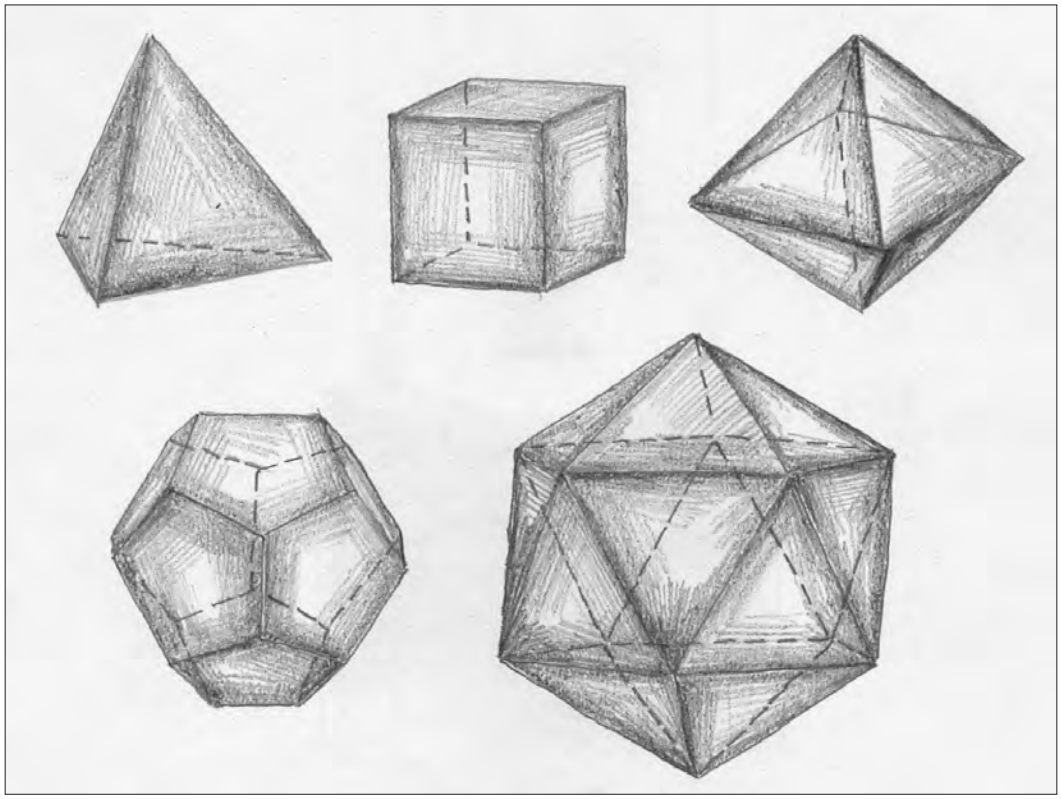
Es bueno utilizar papel de pintura bastante grueso para construir los patrones y redes. Una vez más, comiencen con el tetraedro, siguiendo el mismo orden que con el modelado en barro. Los alumnos deberán ser muy precisos, utilizar lápices bien afilados, mediciones cuidadosas y necesitarán agregar las pestañas para el pegamento en los lugares correctos; además de cortar con exactitud para poder crear formas tridimensionales correctas. El doblar las aristas y las pestañas utilizando una regla es esencial para que los dobleces sean precisos.

Usar cinta vs. usar pegamento

Es preferente y ahorra tiempo el usar cinta para pegar las formas por dentro, en lugar de pegamento. El trabajo es más limpio, no toma tiempo que se sequen y el resultado es igual de sólido. También se recomienda utilizar cinta en las aristas externas para reforzar las figuras y que sean más permanentes. Utilizando cinta, pegamos hilos para colgar las formas desde uno de los vértices.

Decoración

Completamos los proyectos con papel de acuarela pintado de colores brillantes, que habíamos preparado con anticipación. Cada alumno requiere dos hojas de papel pintado, utilizando diferentes combinaciones para lograr un efecto variado. Esto cubre toda evidencia de cinta, y una vez más requiere de cortes muy cuidadosos para que las aristas se encuentren limpiamente y no se muestre ninguna cinta. El papel puede cortarse dejando poco margen, pegarse cuidadosamente y después cortar o eliminar los excedentes.

PINTAR INSPIRÁNDOSE EN LOS GRANDES MAESTROS

Si el tiempo y la situación lo permite, el octavo grado es un momento maravilloso para que los alumnos pinten inspirados en algún gran maestro. Después de ocho años de aprendizaje y trabajo con muchos medios diferentes, es maravilloso ver cuán capaces los alumnos son. Ya están listos para enfrentar un buen reto e inspirarse en los artistas famosos. Es importante considerar qué obra y qué artista funciona mejor para cada alumno para que tengan una experiencia de éxito. Lo que se busca es que se sientan orgullosos y satisfechos con lo que son capaces de lograr, cada uno de forma única e individual.

Elegir los artistas

Un maestro que ha estado con los alumnos por muchos años conoce íntimamente sus capacidades y puede intuir qué obra de arte es mejor para cada uno de ellos. Conectar esta actividad a la historia moderna, se presta para considerar a los impresionistas y pintores modernos. Además, el método libre utilizado por maestros como Van Gogh y Monet se presta perfectamente a los talentos artísticos florecientes de los jóvenes de catorce años. El tema de la luz iluminando a los objetos y de cómo la luz se percibe en la naturaleza hace que este tipo de trabajo sea aun más adecuado.

Elegir el medio

El haber trabajado extensamente con acuarela por muchos años, y haber explorado diferentes medios, como el pastel y el carboncillo en los últimos años, permite a los alumnos estar listos para introducir pinturas al óleo, especialmente debido a que muchos de los artistas elegidos utilizaron este medio. Los impresionistas pintaban directamente del godete al lienzo, o pintaban colores puros en pequeñas pinceladas que se entretejían e integraban. Este tipo de pintura libre es muy adecuado para los alumnos, que trabajaron con una copia de la obra a su lado.

Los objetivos

Los objetivos de este proyecto eran principalmente el disfrutar del proceso y la sensación de éxito, al igual que algo de libertad para el trabajo artístico. La mejor forma de asegurar que los alumnos lo disfrutaran, fue permitir que eligiesen aquello que los inspiraba, a partir de las imágenes les atraían, dentro de los parámetros determinados por la maestra. Es de ayuda preparar algunos ejemplos de posibilidades, y no dejar las opciones demasiado abiertas. Traté de alejarlos de algo demasiado moderno y que tuviese un aspecto psicológico muy complejo o que pareciese poco apropiado. Los alumnos pudieron elegir de una amplia variedad de pinturas representativas de artistas de un espectro bastante amplio, desde Van Gogh hasta Kandinsky, las cuales ofrecían una buena oportunidad de éxito en el proyecto. Las pinturas debían ser una inspiración, y no se esperaba que ninguno de los alumnos las 'copiase' exactamente. El aspecto más importante era que podrían aprender del artista, y si les inspiraba hacerlo, agregar algo a partir de sí mismos. Un alumno cambió el color de un barquito marrón a rojo, pues los colores del espectro eran cafés y grises. Esto revitalizó su pintura y la hizo única, en su propio estilo.

Una sensación de logro

Terminar sus ocho años de trabajo artístico con esta experiencia resultó ser invaluable. Pintar directamente sobre el lienzo resultó disfrutable para todos los alumnos, sin excepción. Con sólo un poco de guía, que fue lo único necesario, los alumnos sintieron que habían logrado con éxito esta pintura propia. Se sintieron orgullosos de completar sus trabajos y verlos colgados en la pared.

LA OBRA DE TEATRO DE OCTAVO GRADO

La última presentación teatral al final del octavo grado, representa un momento importante en muchos aspectos. Esta, marca la última de las

representaciones teatrales de los 8 años y ofrece a los alumnos la oportunidad de reconocer cuánto han aprendido y cuán lejos han llegado en su desarrollo para ser capaces de expresarse frente a un público. Tomaría un capítulo entero el hacer justicia a esta experiencia y tarea, tanto para alumnos como para maestros. Lo que diré a continuación habrá de ser suficiente como un atisbo del trabajo íntegro.

La cultura de la escuela

Dependiendo de la cultura de cada escuela, las obras de Shakespeare podrían ser una tradición o bien una elección ocasional. En nuestra escuela se han realizado una gran variedad de representaciones a lo largo de los años: Peter Pan, El mago de Oz, El violinista en el tejado, La novicia rebelde, El jardín secreto, David Copperfield, El león, la bruja y el ropero y obras populares de Shakespeare como Mucho ruido y pocas nueces, Sueño de una noche de verano, y La tempestad. Lo que elijas como maestro y con tu grupo depende en gran medida de la constelación de talentos de los alumnos del grupo y de la ayuda que esté disponible para la elaboración de los vestuarios, escenario, y sobretodo, la dirección teatral.

El proceso de selección

El proceso para la selección de la obra que se adecúe mejor al grupo, puede comenzar antes de que termine el séptimo grado. En nuestro grupo, el proceso comenzó cuando la generación anterior a la nuestra acababa de presentar Mucho ruido y pocas nueces, al final de nuestro séptimo grado. Tuvimos una plática sobre Shakespeare, quien había sido introducido en uno de los bloques de Lengua Materna. Los alumnos recordaban haber visto la representación de La tempestad algunos años atrás y esta obra les causaba entusiasmo. La decisión de elegir esta obra se realizó a través de una mayoría de votos, con la aprobación de los pocos que tenían otras ideas.

El tomar la decisión de qué obra representar de forma tan temprana, permitió que el libreto pudiese editarse durante el verano, para que la longitud fuese apropiada y adecuada para los niños. Afortunadamente, tuve la ayuda del abuelo de uno de los alumnos del grupo, un maestro jubilado de literatura y teatro de preparatoria, que además estaba disponible para participar como director de la obra y trabajar con la dicción y expresión de los alumnos.

El bloque de Shakespeare

En muchas escuelas, se acostumbra estudiar la obra de Shakespeare en el octavo grado, sin importar si se elige una de sus obras para la representación. Pero si el grupo elige representar una de sus obras, es recomendable tener un bloque para estudiar su obra al comienzo del año escolar, tal vez como el primero o segundo de los bloques. Esto permite que el entusiasmo respecto a la obra comience de forma temprana, ofreciendo suficiente tiempo para realizar ediciones finales al libreto. Además de la vida de Shakespeare, el grupo puede aprender acerca de la historia del teatro y de cómo, eventualmente, El Globo fue construido una vez que la compañía teatral de Shakespeare requirió de un espacio propio en lugar de viajar de un lugar a otro para presentarse. Esto es importante para la comprensión del contexto de las obras teatrales en el s. XVI, y así entender mejor el proceso necesario para la puesta

en escena de una de las obras de Shakespeare en nuestros tiempos.

La lectura de Romeo y Julieta

Leímos esta obra, una de las primeras que escribió Shakespeare, como preparación para la lectura de La tempestad, una de sus últimas obras. El lenguaje de Shakespeare es difícil de comprender para los alumnos de hoy, y para poder familiarizarse con el, la práctica resultó invaluable. Los alumnos pueden comenzar a comprender cómo se compusieron los guiones y cómo fluyen con la puntuación y las uniones, además de desarrollar un 'buen oído' para las palabras típicas de la época que pueden parecer extrañas.

La selección de los papeles

A lo largo de los años, los alumnos habían tenido la oportunidad de ofrecer su opinión en la selección de papeles en las representaciones teatrales. Una vez más, pedí a cada alumno ofrecer tres opciones de papeles a representar, y les aseguré que representarían a uno de ellos. A lo largo del verano había estudiado profundamente la obra y ya me había hecho una imagen de qué alumnos eran adecuados para qué papeles. Era claro que algunos alumnos eran ideales para ciertos roles, y recopilé una lista 'sugerida' de asignaciones. Revelé este listado antes de que cada alumno escribiera sus opciones de personajes, justo antes de comenzar a leer el guión de La tempestad.

El poder de la sugestión

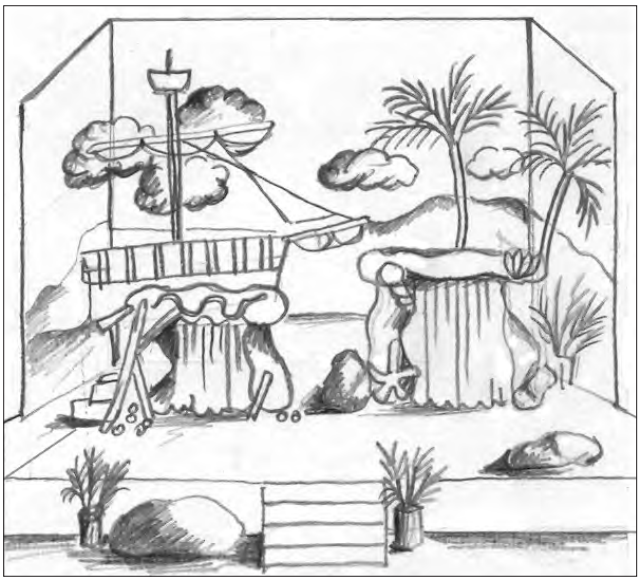
La mayoría de los alumnos se sintieron entusiasmados con los personajes que había sugerido para cada uno de ellos. Considerando cuán importante es que todos los alumnos se sientan contentos y satisfechos con sus personajes, decidí hacer un doble reparto, para que cada alumno pudiese representar una de sus opciones. Con una obra tan extensa como lo son las obras de Shakespeare, no me imaginaba ni siquiera intentar representarla sin contar con el entusiasmo de todos y cada uno de los alumnos. Al final resultó que sólo había 3 papeles que varios alumnos querían, así que ambos repartos eran similares, excepto por los tres papeles en cuestión.

El escenario

Al igual que con todos los demás aspectos de una representación de octavo grado, es muy importantes que los alumnos sientan que sus ideas y contribuciones son valiosas e importantes. El diseño del escenario es una parte integral del involucramiento de los alumnos. Preparar el camino para lograrlo es muy recomendable. Trabajé en el diseño del escenario durante las vacaciones de invierno, identificando todas las entradas y salidas de escena para poder utilizar todo el espacio disponible, y, como maestra, familiarizarme con todos los detalles posibles. (Había creado una maqueta del auditorio/escenario completo que incluía puertas de entrada y salida, además de los escalones hacia el público.) Les pregunté a los alumnos si estaban interesados en ver el escenario que había imaginado para la obra, aunque estaba dispuesta a quitarlo todo de la maqueta y permitir que ellos comenzaran su diseño desde cero. Todos quisieron ver mi propuesta. Los alumnos que se apuntaron para participar en las sesiones de diseño se dividieron en dos grupos y trabajaron separados del resto del grupo. Cada uno de los grupos ofreció ideas adicionales y mejoras que se incorporaron al diseño inicial.

Conservando la sencillez

El diseñar un escenario es una cosa, pero producirlo es otra. Mucho depende de la ayuda disponible por parte de los padres en las semanas

previas a la representación, además del fin de semana de "cuestiones técnicas" previo a las presentaciones. Se pueden preparar muchos detalles si se comienza a trabajar en ello con seis semanas de anticipación, dependiendo del espacio disponible para trabajar y almacenar la utilería. Además, durante el mes destinado a los ensayos, puede haber otros eventos en el auditorio que deben tomarse en cuenta. Las cosas pueden complicarse y es recomendable mantener el diseño lo más simple y manejable posible, considerando la ayuda disponible. Los alumnos pueden ayudar en todo lo que puedan, pues a esta edad son ya muy capaces.

Organización del vestuario

Los alumnos disfrutarán de hacer bosquejos de sus personajes con algunos lineamientos respecto a los vestuarios adecuados a la época en que la obra fue escrita. Algunos vestuarios deberán sin duda ser hechos para la ocasión, mientras que otros pueden pedirse prestados o rentarse, dependiendo de la disponibilidad y presupuesto para la obra. Después de que todos los bosquejos están listos, puede trabajarse en los colores de los mismos, para que la composición sea homogénea y armónica. El mantener el escenario sencillo, también permite que los vestuarios luzcan más.

Música e iluminación.

La música es una parte integral de una representación teatral. El piano o clavecín, percusiones o flautas. Todos los sonidos instrumentales dan vida a la atmósfera, apoyan las transiciones de una escena a otra y 'unen' la experiencia en un todo. La iluminación crea la atmósfera y es igualmente integral, creando énfasis y ambientes donde es necesario y adecuado. La iluminación hace que el escenario tenga vida, y ayuda a acentuar áreas fuera de éste cuando es posible o necesario.

Aprender los diálogos

Esta es una parte vital de la organización de la puesta en escena. Los alumnos necesitan suficiente tiempo para comprender sus roles, adentrarse en la obra y aprender sus diálogos de memoria. Antes de comenzar a practicar los diálogos, es

importante recapitular la obra completa, esta vez a profundidad, con todo el grupo, identificando las entradas y salidas, pausas y flujo de los diálogos. Una comprensión inicial sobre cómo deben hablar y actuar los personajes, es de gran ayuda para que los alumnos comiencen el proceso de buena forma. Destiné 4 semanas de clases y una de vacaciones a este proceso de memorización y práctica. Pedí a los alumnos que repasaran sus diálogos cada noche antes de ir a dormir, para ayudar al proceso de memorización.

Edición de la obra

Las obras de Shakespeare suelen tener una duración de más de dos horas. Algunos personajes tienen muchos diálogos, y otros sólo unos pocos. Para equilibrar esto un poco, y acortar la representación a una hora y media cuando mucho, es importante editar y recortar los textos cuando sea posible, sin eliminar ninguna de las partes esenciales de la historia. Puede suceder también que algunos de los textos sean eliminados cuando a algún alumno no le sea posible memorizarlos.

Comenzar los ensayos

Los ejercicios de calentamiento del habla son esenciales para comenzar los ensayos cada mañana. El tiempo es indispensable, y las semanas necesarias para la cuidadosa organización ayudan a aprovechar el tiempo y energía, además de conservar el entusiasmo. Trabajar en la expresión y en cómo proyectar hacia el público forman parte de la memorización de los diálogos, los apuntadores y las interacciones con los otros actores.

Cuadros

El diseño de las entradas y salidas y de cuándo suceden las acciones en el escenario y fuera de él, puede ser una labor titánica. Dependiendo del espacio disponible, el objetivo es que la obra tenga un flujo lo más suave posible, para ofrecer variedad en las entradas y salidas de los actores y utilizar todas las posibilidades que ofrezca el espacio, incluyendo actuar al centro, a un lado, atrás, o incluso alrededor del público. Este diseño básico de cuadros debe realizarse antes de comenzar los ensayos, para ofrecer un cimiento para la primera semana de este proceso. Gradualmente, las cosas se acomodarán y los cambios y ajustes pueden realizarse una vez que los ensayos estén avanzando. Una reflexión grupal al inicio y final de cada día, sobre cómo están las cosas y qué es lo que sigue, es esencial durante el proceso. Los alumnos requieren de aliento continuo, ya que para muchos este es un gran proyecto.

Apoyo para el maestro

Es de muchísima ayuda y muy recomendable el tener a otra persona como codirector o como mano derecha, especialmente alguien que esté familiarizado con la obra y con el trabajo con adolescentes. Este proyecto es suficientemente grande incluso para dos adultos. Si no es posible encontrar a un codirector, entonces una persona que pueda ayudar con la producción resulta invaluable. El dar seguimiento a los detalles, tales como la utilería, es muy complejo, por más que se trate de hacer un diseño sencillo. La ayuda tras bambalinas en los ensayos finales y en las presentaciones es vital. Todos estos elementos y más son los ingredientes que hacen posible el abordar este gran rito de paso en que los estudiantes se despiden de sus primeros 8 años de escuela.

Vosotros, duendes de los montes, ríos, lagos y bosquecillos, y vosotros que, sin hollar la arena, al refluyente Neptuno perseguís, y cuando torna, medrosos de él huyendo vais; vosotros, semi-enanos que al rayo de la luna rizáis los verdes, agrios zarcillos de que la cauta oveja nunca pace; vosotros que tenéis por pasatiempo criar nocturnos hongos, y que alegres oís la voz solemne de la esquila a vísperas tocar; con cuya ayuda (aunque valéis bien poco) de tinieblas logré cubrir el sol de mediodía, y amotinar los revoltosos vientos, sembrando entre la bóveda celeste y el verdinegro mar rugiente guerra: di al ronco trueno llama, y con el rayo el Joven mismo hendí su recia encina; hice temblar el firme promontorio: logré arrancar de cuajo el fuerte pino y el cedro majestuoso; a mi mandato las tumbas despertaron a sus muertos; se abrieron y soltáronles a influjo de mi arte prepotente.

Pero abjuro aquí esta magia tosca; y en habiendo pedido cierta música solemne, como lo hago ahora mismo, para que obre en sus sentidos este aéreo ensalmo, rompo mi vara y la sepulto algunas brazas bajo tierra, y donde la sonda jamás llegó, sumergiré mi libro.

Y así, con estas palabras de Shakespeare (La tempestad, quinto acto), concluye este capítulo.

Nuestro viaje está ahora completo. Ha sido rico y valioso de innumerables formas. El poder compartirlo con otros es un privilegio, como lo es el saber que tantos proyectos pasarán por las manos de los niños para acrecentar su aprendizaje académico. ¡Bendiciones en tu viaje!

Encuadernación de Cuadernos

Materiales:

- Cuadernos de dibujo o de clase principal con espiral, cubierta y contraportada de cartoncillo
- Agujas de tapicería grandes, con punta roma
- Hilo dental -¡si, hilo dental! Es resistente...
- Pasta Yes! (ordenar en línea; es algo cara)
- Palitos de madera: no demasiado angostos (1/4") y más largos que el alto de la costilla.
- Broches sujetapapeles grandes
- Papel para pintura
- Taladro – se usa si los cuadernos no tienen agujeros; Se necesita una broca delgada pero suficientemente ancha para que la aguja pueda pasar.
- Plantilla para taladrar, sólo si los cuadernos no tienen agujeros.
- Una guillotina para cortar el papel de pintura, o cualquier otro dispositivo que asegure que los cortes sean precisos.
- Cubierta: dos hojas de papel para pintura pegadas a dos piezas de cartoncillo.
- Páginas: los trabajos de cada alumno.
- Costilla: una pieza delgada de papel de pintura que mantenga a las cubiertas unidas.

Sigue las instrucciones cuidadosamente. Si tienes dudas, practica primero con un pequeño cuaderno delgado, para aprender, en lugar de probar con el valioso trabajo del alumno. Haz tus propias notas a medida que lo realizas para poder recordar el proceso.

INSTRUCCIONES

(Ver las ilustraciones en las siguientes páginas)

Papel de pinturas para las cubiertas

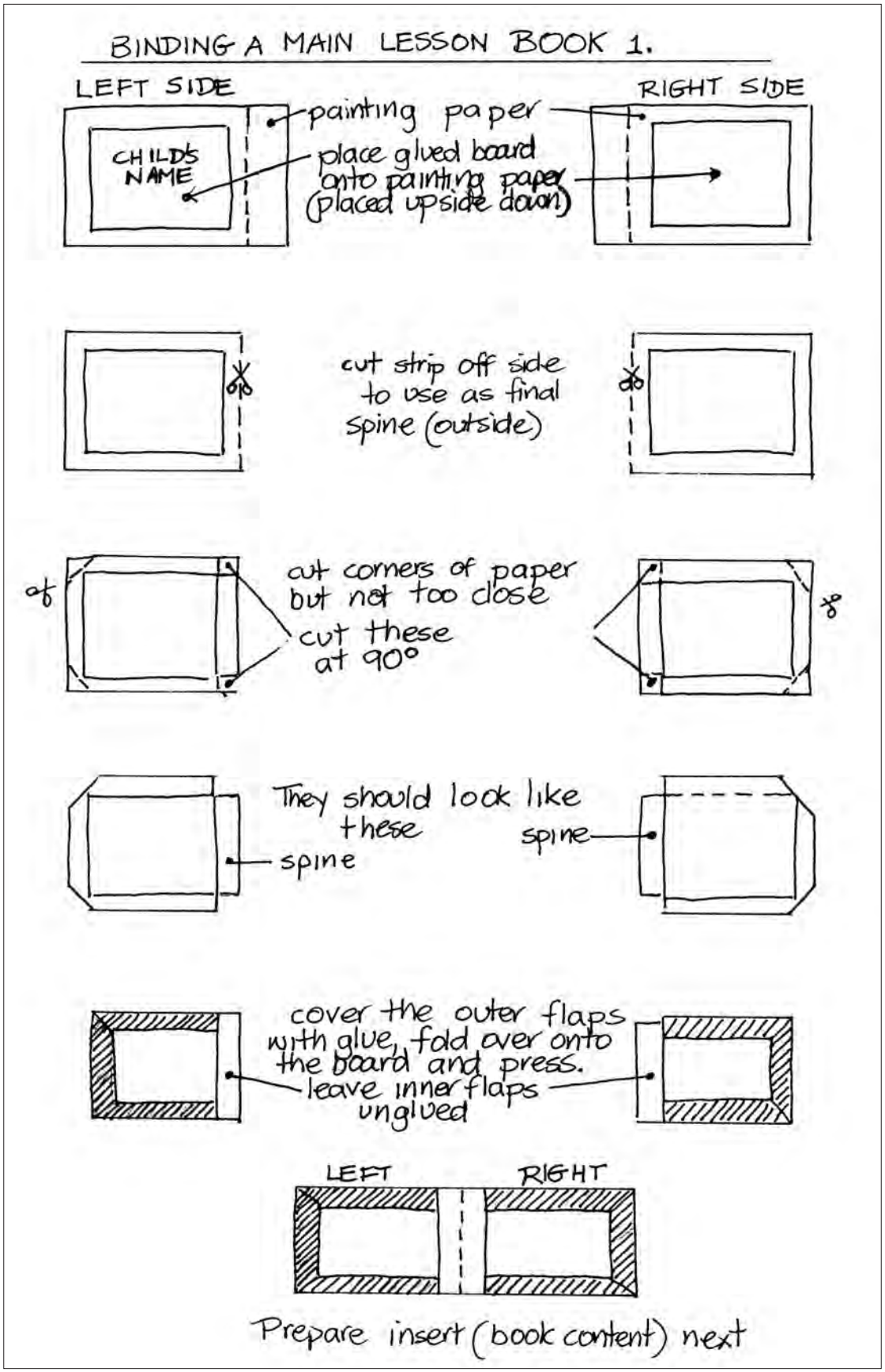
Cada alumno realiza dos pinturas con acuarela, una para la portada del cuaderno y otra para la contraportada. Las pinturas deben ser al menos una pulgada más grandes que el cuaderno en cada uno de los márgenes, con un poco más de papel pintado para la cubierta de la costilla, como se muestra en las ilustraciones. Si el papel que se usa para pintar es apenas suficientemente grande para cubrir el área del cuaderno más una pulgada, utiliza pinturas adicionales para la costilla. Piensa acerca de la orientación de la pintura, y considera que las pinturas de representaciones podrían no funcionar pues probablemente no puedan mostrarse completas en la portada. Prensa las pinturas en una superficie plana por al menos 24 horas.

La cubierta

La cubierta del cuaderno consiste de dos piezas de cartoncillo o cartulina pegadas a las pinturas. Utiliza la portada y la contraportada del cuaderno de clase original para pegar en la parte interna de la nueva portada y contraportada. Cuando retires el espiral original, elimina las hojas del cuaderno de clase que estén en blanco. Las hojas de cartoncillo que se venden en las papelerías vienen en pliegos muy grandes y son difíciles (pero no imposibles) de cortar. Utiliza una escuadra de geometría para que los ángulos de 90 grados sean precisos, una regla larga y una navaja o cutter bien afilada para realizar los cortes. Corta el cartoncillo del mismo tamaño que las hojas del cuaderno de clase.

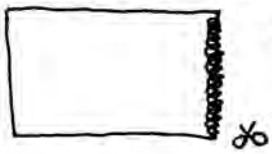
Si el cuaderno original no era de espiral sino de hojas engrapadas, retira las grapas y taladra los agujeros utilizando una plantilla hecha de triplay de ¼". (Al taladrar a través de la plantilla hacia las hojas del cuaderno, coloca una pieza gruesa de madera para no taladrar la mesa).

Puedes decorar la parte interior de las cubiertas una vez que la encuadernación esté completa, pegando una pieza adicional de papel sobre el cartoncillo para que se vea bien al abrir el cuaderno. El nombre de cada alumno podría ir en este lugar.

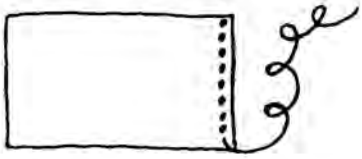

BINDING A MAIN LESSON BOOK 1.
LEFT SIDE
RIGHT SIDE
painting paper
CHILDS NAME
place glued board onto painting paper (placed upside down)
cut strip off side to use as final spine (outside)
cut corners of paper but not too close
cut these at 90°
They should look like these
spine
spine
cover the outer flaps with glue, fold over onto the board and press.
leave inner flaps unglued
LEFT
RIGHT
Prepare insert (book content) next

BINDING A MAIN LESSON BOOK 2.

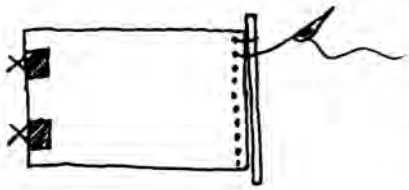
Preparing the insert

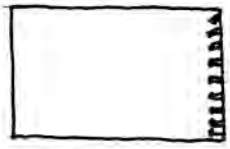
Clip ends of spiral coil and uncoil

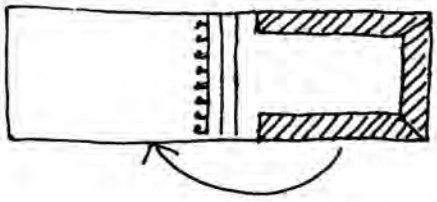
Take out unused paper. Leave front and back boards/paper to glue onto inside of covers. Make sure child's name is in book.

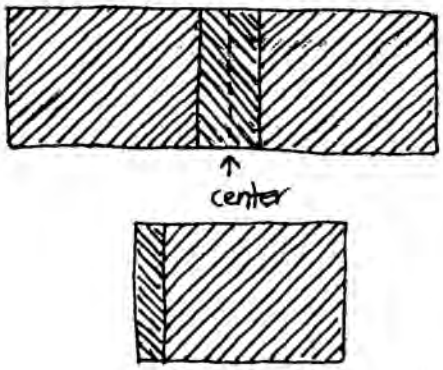
Hold pages together with binder clips
Place ¼" dowel along edges with holes.
Sew with dental floss, going around the dowel. Go around three times into each hole. Tie ends securely.

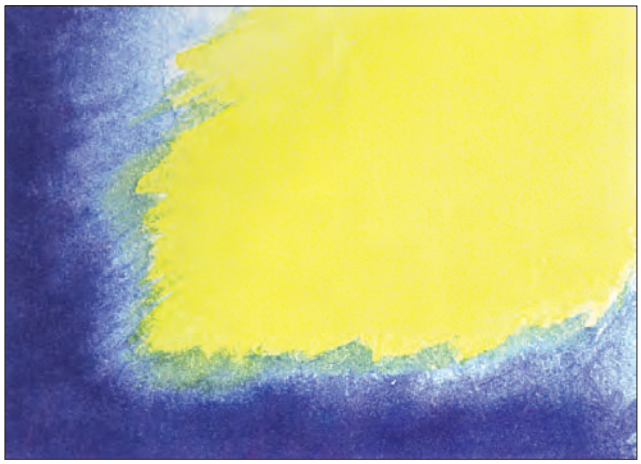
Take out dowel
Place insert into prepared covers

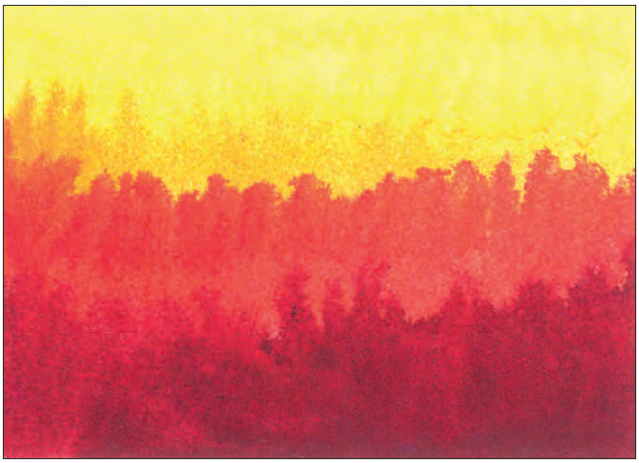
Fold right cover over the insert and adjust the two center spine flaps to overlap comfortably with a little wiggle room. Mark spines for overlap. Glue spines together, one over the other. Take a strip of painted paper and glue on the outside of the spine in centralised position. Take insert and put inside cover. Glue end boards of insert to inside of cover. Press and let dry.

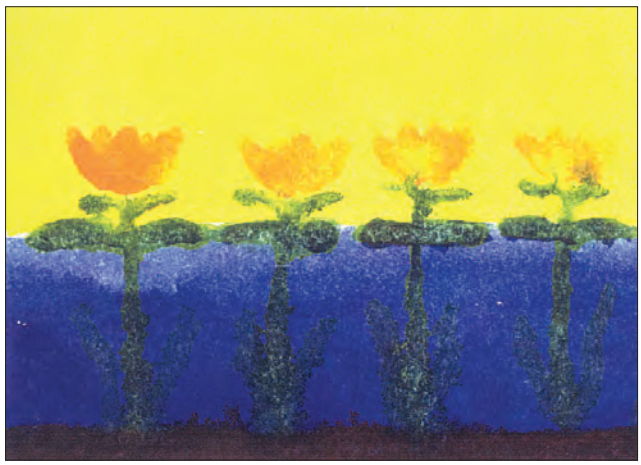
Pintando el Mito Hebreo de la Creación

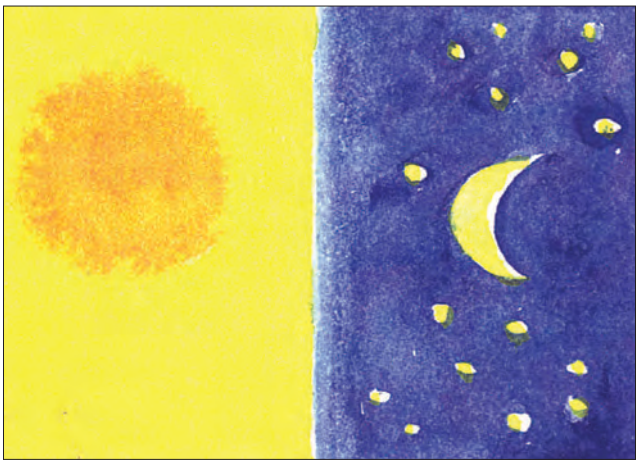
Día uno: ¡Y hubo luz!

Día dos: separación entre aire y agua

Día tres: la tierra y las primeras plantas

Día cuatro: el sol, la luna y las estrellas

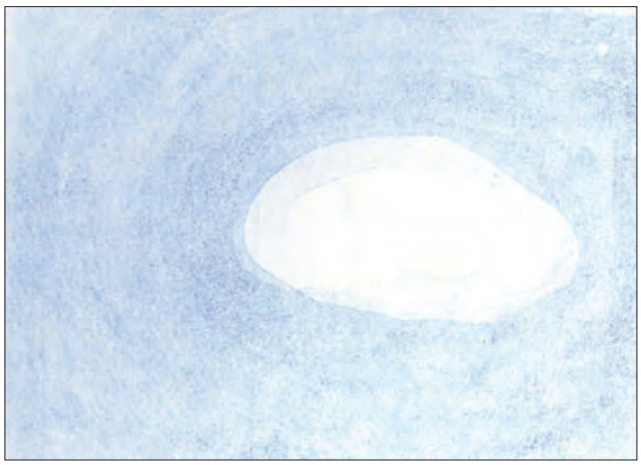

Día cinco: los peces y las aves

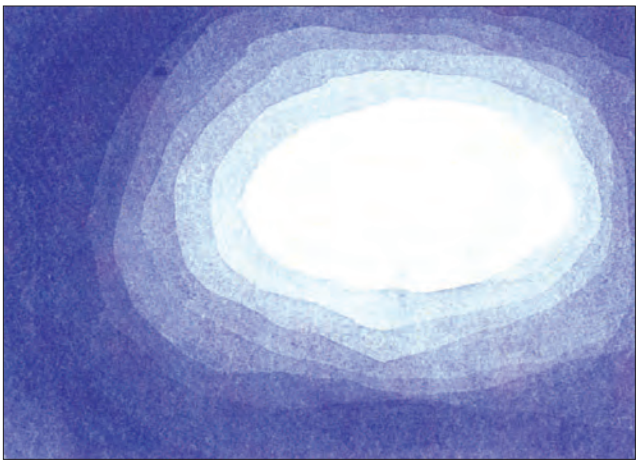

Día seis: humanos y animales

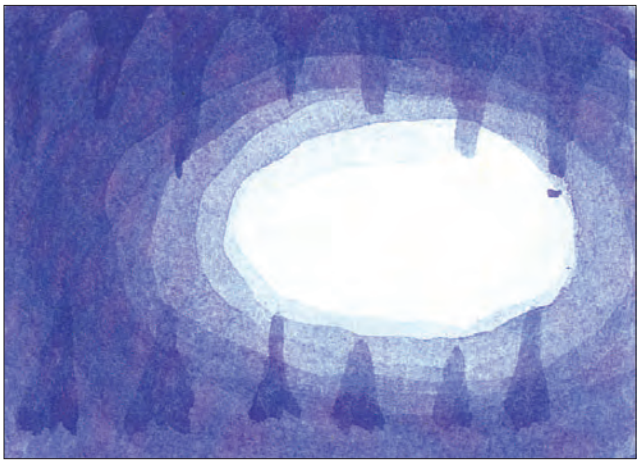
Caverna con Pintura en Velos

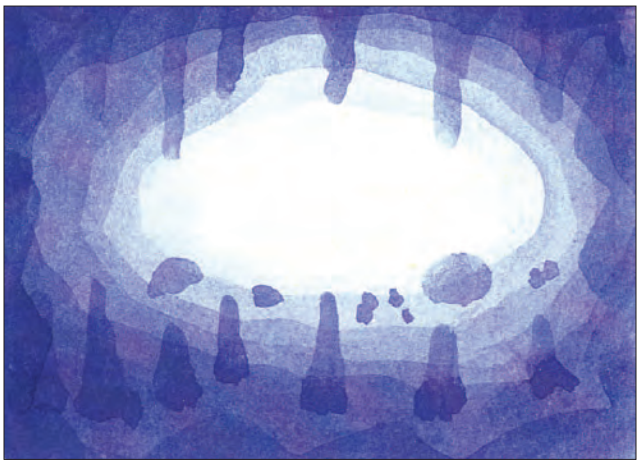
1 Comenzar la cueva: la apertura

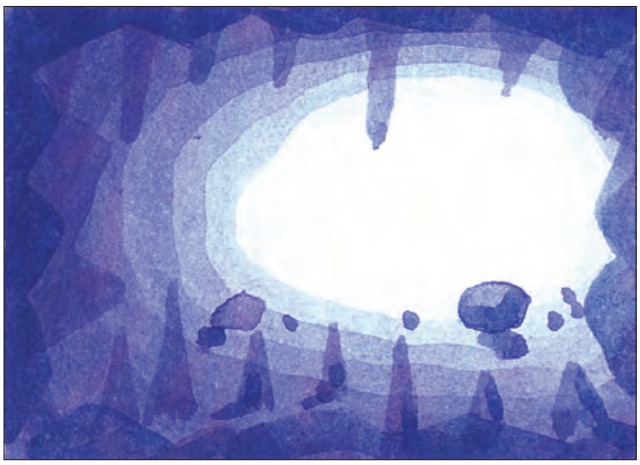
2 Completar las capas

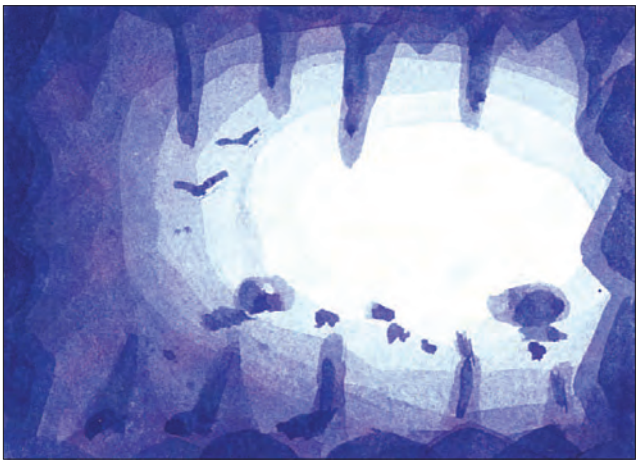
3 Construir estalactitas y estalagmitas

4 Las rocas y piedras de la periferia

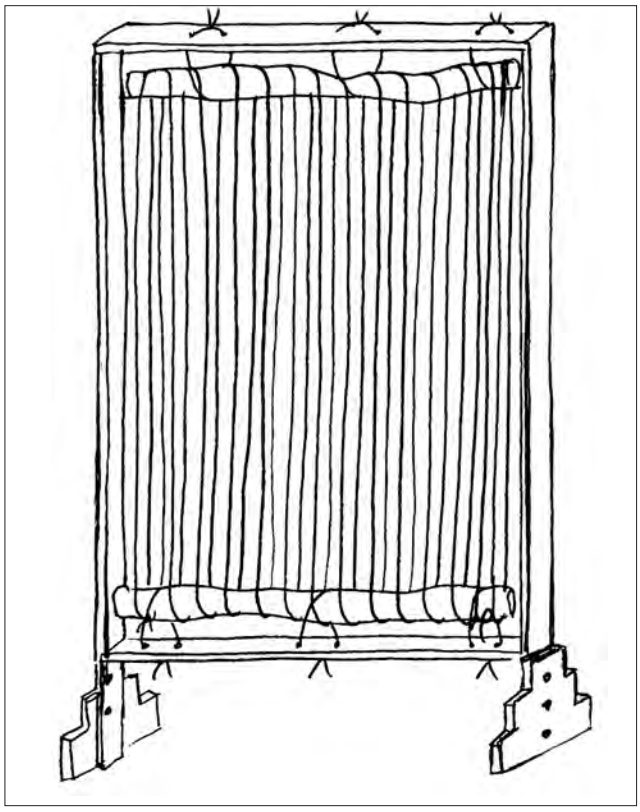

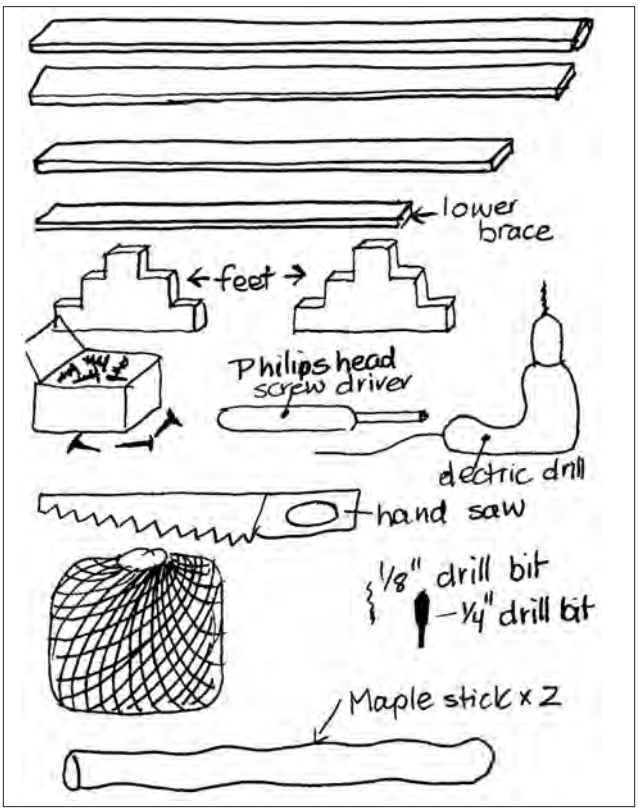
5 Sombras

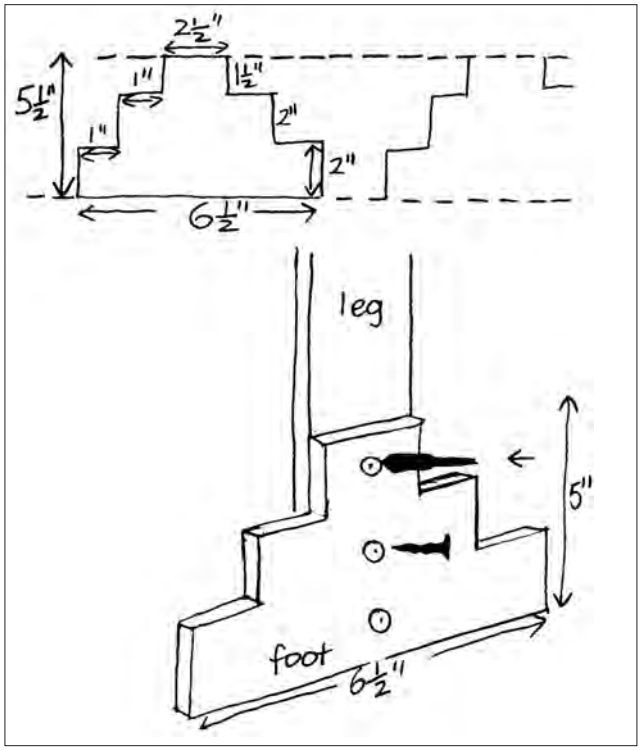

6 El horizonte a la distancia

Instrucciones para Telar Estilo Navajo

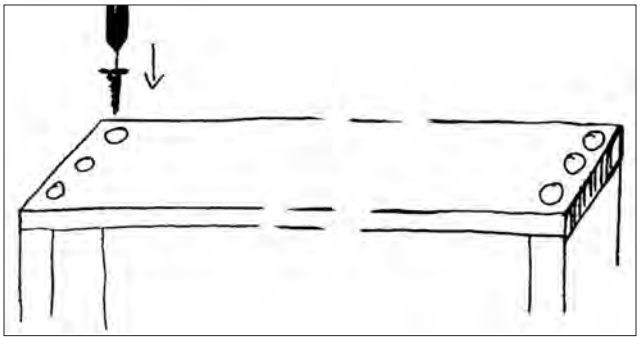

PASO UNO: Corta todas las piezas
2 piezas para las patas: 1" x 3" x 24"
1 pieza para la parte superior: 1" x 3" x 18"
1 pieza para el soporte: 1" x 3" x 16½"
2 piezas para las bases: 1" x 5" x 6½" de ancho, de pino

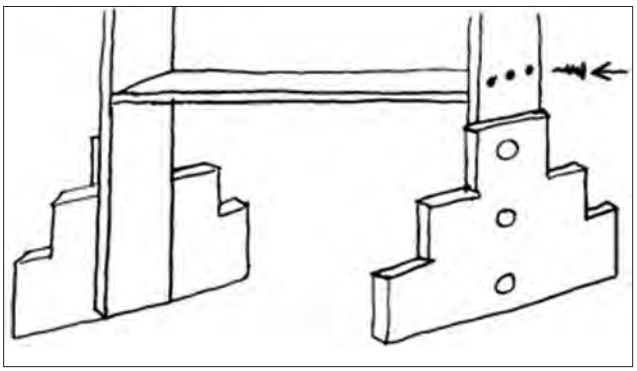
Puedes cortar bases de diferente forma, siempre y cuando ofrezcan suficiente soporte para que el telar pueda sostenerse verticalmente sin caer. Corta las bases con la sierra eléctrica, las demás piezas a mano.

PASO DOS: Sujeta las bases
Taladra agujeros previamente a las bases en tres lugares con una broca de ¼", como se muestra. Sujeta las patas a las bases con tornillos de 1". Asegúrate de que formen un ángulo recto para que las patas queden verticales.

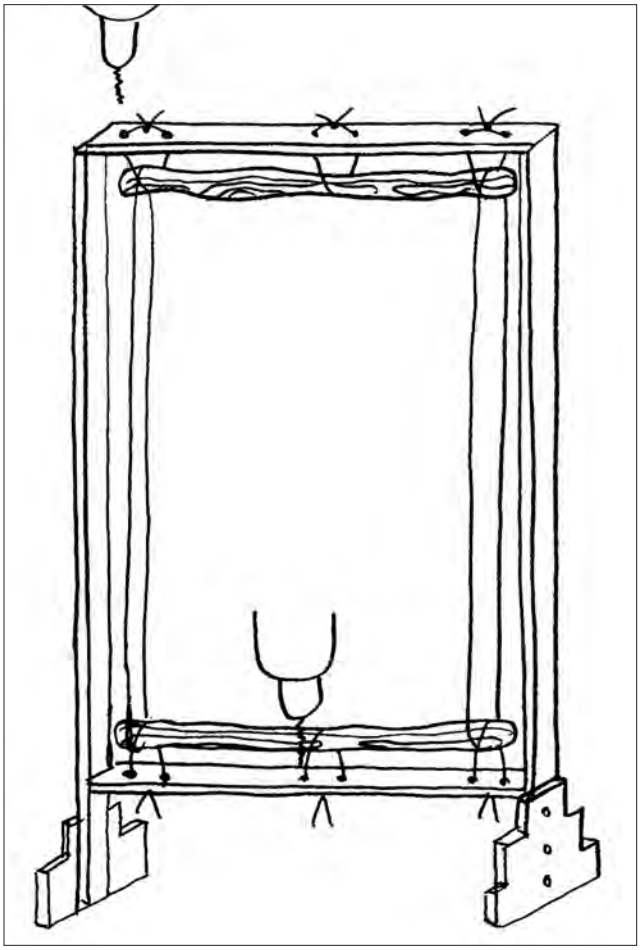
PASO TRES: Sujeta la parte superior

Taladra agujeros previamente a la parte superior, con una broca de ¼" en los tres lugares de cada lado, como se muestra. Sujeta la parte superior a ambas patas con tornillos de 1". Asegúrate de que ambas orillas estén niveladas.

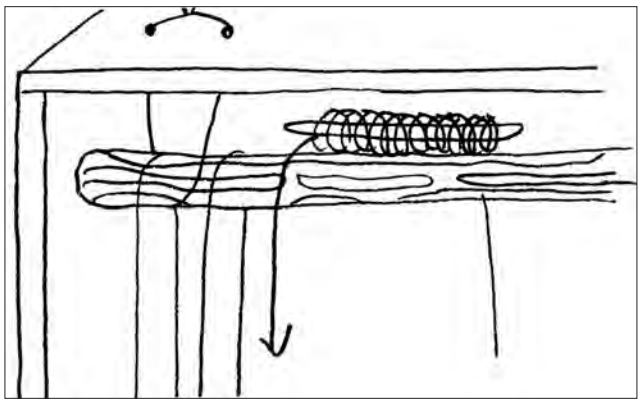
PASO CUATRO: Sujeta la abrazadera

Taladra previamente agujeros en las patas desde la parte exterior justo arriba de los soportes. Sujeta la abrazadera con tornillos, asegurándote de que esté en posición horizontal.

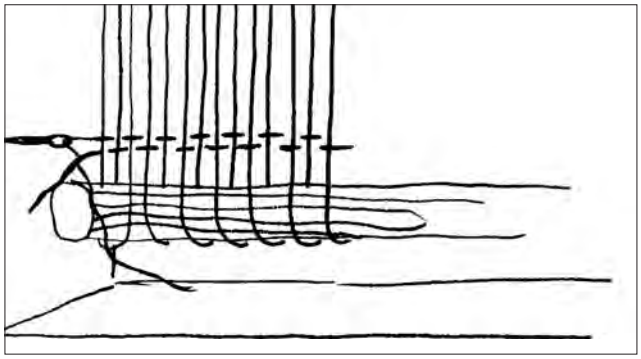
PASO CINCO:

Taladra previamente agujeros a la parte superior y sujétala como se muestra, con una broca de 1/8". Sujeta uno de los bastones de maple bajo la parte superior con el estambre. Debe colgar para que quede un espacio de alrededor de ¾" entre el bastón y la parte superior. Cuelga el otro bastón del bastón superior, dejando un espacio de ¾" entre el bastón y la abrazadera inferior. Sujeta el bastón inferior tomando el estambre y atando el bastón a la abrazadera de debajo.

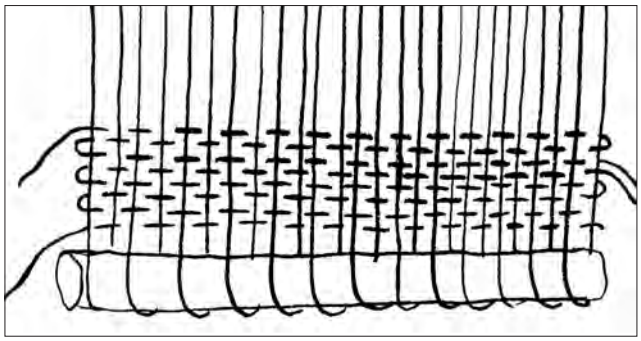
PASO SEIS: Comienza la urdimbre

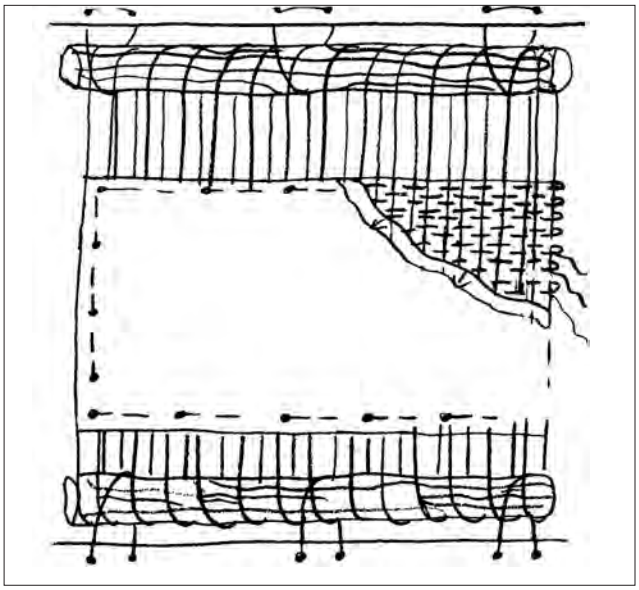
Envuelve un pequeño y delgado bastón de 5" con estambre. El bastón debe ser lo suficientemente delgado para pasar entre los espacios que quedan entre los bastones y el marco. Comienza sujetando el estambre al bastón de la base, de atrás hacia delante. Lleva el estambre hacia abajo sobre el bastón de base, de adelante hacia atrás. Continúa hasta el final, manteniéndolo lo más tenso posible. Cuando la urdimbre esté terminada, sujétala al final del bastón inferior.

PASO SIETE:

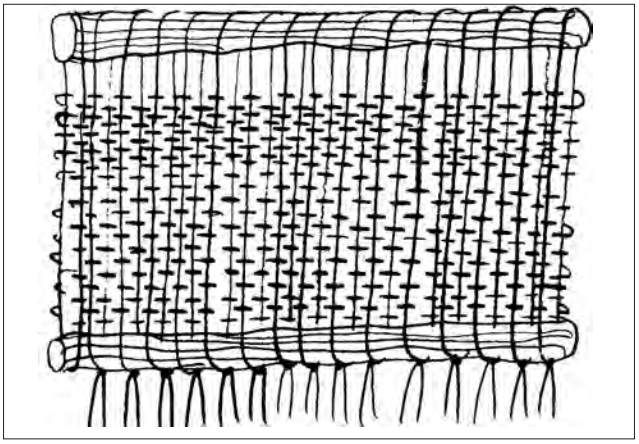
Comienza a tejer utilizando una aguja con un ojo suficientemente grande para que pase el estambre, y con un estambre tan largo como sea posible. Deja un excedente de 4" colgando de la orilla. Teje hacia adentro y afuera de forma consistente, empujando los hilos de la urdimbre hacia delante y hacia atrás para 'establecer el tejido.' Esto debe apretar la urdimbre. Al tejer de regreso, haz que la aguja e hilo pasen de forma alterna a la forma como lo hiciste en el tejido de ida. Deja 3" en la parte más alta. Permite que los excedentes de hilo cuelguen de los lados.

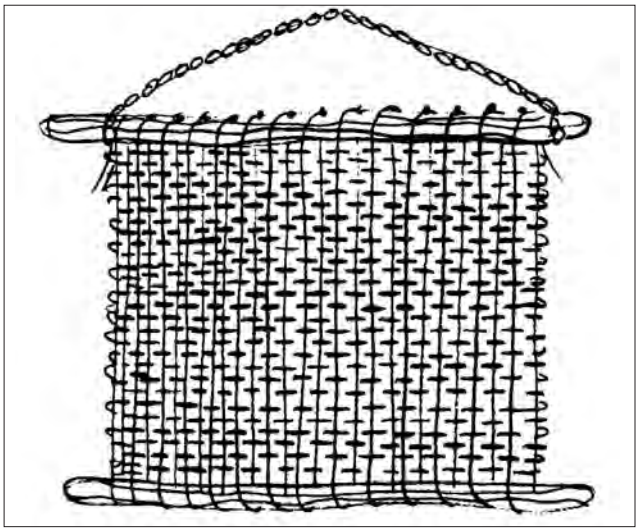

PASO OCHO: Terminación

Para que el tejido pueda utilizarse como decoración en una pared, sujeta una pieza de fieltro, con un dobladillo de ½", a la parte posterior del tejido, ocultando los excedentes de 4". Cose el fieltro al telar a lo largo de las orillas.

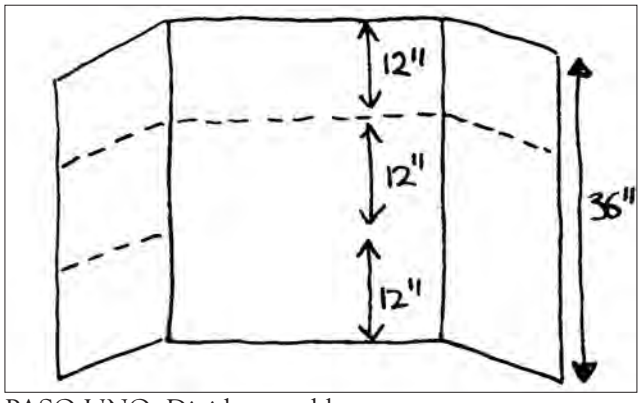
Voltea el tejido de cabeza. Corta para sacarlo del marco. Corta los hilos de la orilla y átalos de dos en dos, uno por delante y uno por detrás en pares, apretándolos hacia el bastón a lo largo de toda la orilla.

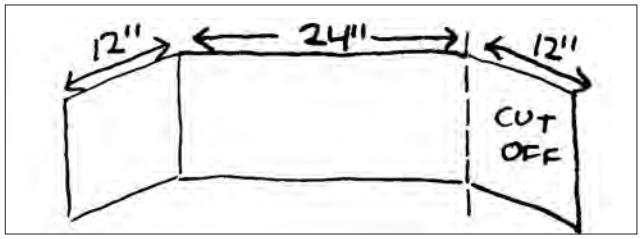
Voltea el tejido, dejando colgar los hilos por detrás. Sujeta un ojal para colgarlo hecho de crochet o tejido con los dedos a ambos lados del bastón superior, estará listo para colgar en la pared.

Dioramas por Cuarto Grado

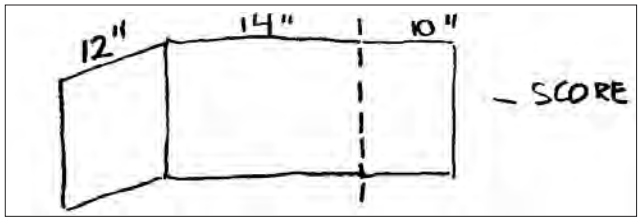
Materiales requeridos:
Tableros para exhibición de cartoncillo tamaño estándar (36" x 48"), tijeras, vara de medir de metal, navaja 'exacto', cinta de ductos.

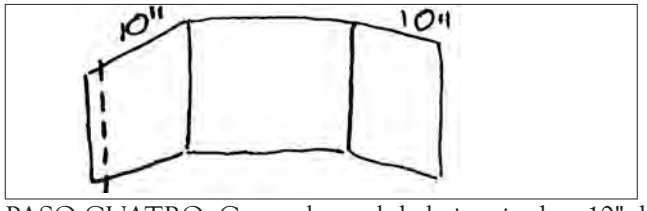
PASO UNO: Divide un tablero en tres partes y corta. Cada sección será un diorama con una base.

PASO DOS: Toma una de las partes y corta un panel de 12".

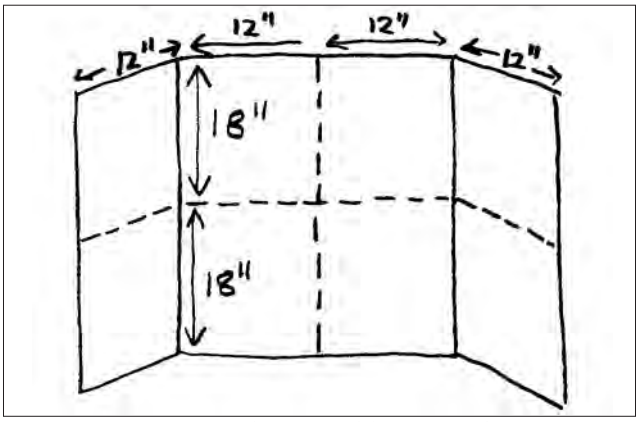

PASO TRES: Marca ligeramente con la navaja 'exacto' a lo largo del panel del centro para crear un tablero de fondo de 14" de ancho. Dobla hacia delante el nuevo panel.

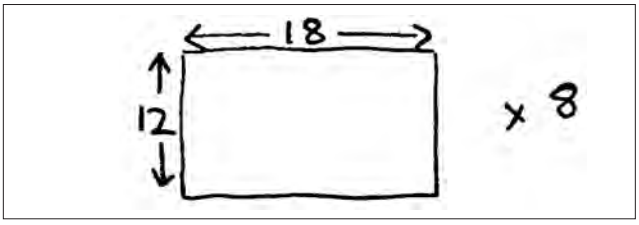

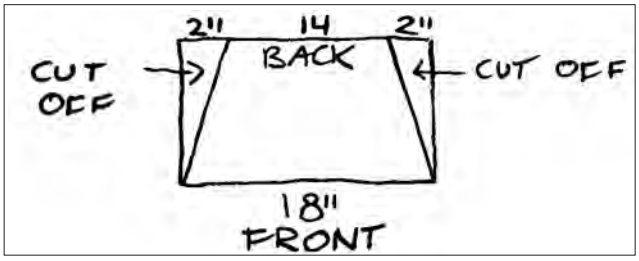
PASO CUATRO: Corta el panel de la izquierda a 10" de ancho para igualar el panel del otro lado.

NOTA: Cuando hagas la marca con la navaja 'exacto', corta únicamente hasta la mitad del cartoncillo, luego dobla a lo largo de la marca y termina con el corte

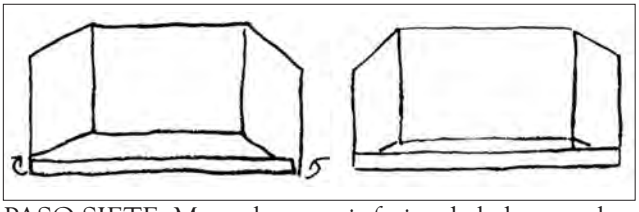

PASO CINCO: Divide otro tablero en ocho secciones para las bases y corta como se muestra.

PASO SEIS: Corta una orilla inclinada de cada base como se muestra. La parte de atrás debería medir 14", mientras que la parte del frente debería medir 18" aún.

PASO SIETE: Marca la parte inferior de la base en la orilla del frente para formar un 'tope'. Sujeta y cubre la orilla con cinta de ductos. Decora los paneles internos y externos con pinturas o dibujos.

Recursos

A.C. Harwood, *The Recovery of Man in Childhood*, The Myrin Institute, Great Barrington, MA, Second Edition, 2001. (general source on Waldorf education and child development)

Arthur M. Pittis, *Pedagogical Theatre*, AWSNA Publications, Fair Oaks, CA, 1996. (a source for how to put on plays and a variety of examples)

Arthur Auer, *Learning about the World through Modeling*, AWSNA Publications, Fair Oaks, CA, 2001.

Dick Bruin and Atti Lichthart, *Painting in Waldorf Education*, AWSNA Publications, Fair Oaks, CA, Second edition (revised), 2000.

Frank R. Wilson, *The Hand*, Pantheon Books, New York, 1998. (the critical importance of hands-on education for building the brain and real intelligence)

Herman von Baravalle, *Perspective Drawing*, Waldorf School Monographs, Englewood, NJ. (a gem of a little book on how to bring progressively more complex lessons)

Harry Kretz, *Solid Geometry for the Eighth Grade*, AWSNA Publications, Fair Oaks, CA. (for Platonic solids)

Ryukuy Saito, *Japanese Ink Painting Lessons in Suiboku Technique*, Charles E. Tuttle Company, Rutland, VT, and Tokyo, 1959.

Dennis Klocek, *Drawing from the Book of Nature*, Rudolf Steiner Press, CA. (for shaded drawing technique with a 'breathing tone')

Peter Rubino, *The Portrait in Clay*, Watson-Guptill Publications, New York, 1997.

Michael Martin and Martyn Rawson, *Educating through Arts and Crafts*, Steiner Schools Fellowship, Sussex, UK, 1999. (for modeling and woodworking ideas and lots more)

David Mitchell and Patricia Livingston, *Will-Developed Intelligence: Handwork & Practical Arts in the Waldorf School*, AWSNA Publications, Fair Oaks, CA, 1999. (for handwork and woodwork project ideas)

Elizabeth Auer, *Learning about the World through Drawing*, self-publication, 2007. (for drawing through the grades)

Edred Thorsson, *Futhark: A Handbook of Rune Magic*, Weiser Books, Boston, MA/York Beach, ME, 1984.

Bibliografía

Gilbert Childs. *Rudolf Steiner. Education in Theory and Practice*, UK: Floris Books, 1991.

Frans Carlgren. *Education through Freedom*, East Grinstead, UK: Lanthorn Press, 1972.

Herbert Read. *Education through Art*, New York: Pantheon Books, 1956.

CD Disponible

Una serie de más de 200 fotografías, ordenadas por grado, (de primero a octavo grado) abarcando muchos de los proyectos descritos en este libro, para referencia y/o inspiració. Disponible para su compra con la autora:

Elizabeth Auer
RD1 Box 265 Old Temple Road
Lyndeborough, NH 03802
e-mail: elizabethauer@tds.net

Arising out of 18 years of Waldorf teaching experience as manual arts teacher and then Waldorf class teacher from grades 1–8, Elizabeth Auer's latest book, *Creative Pathways,* is a culmination of her work with hands-on activities and projects with children ages 6-14. She wishes to share the contents with teachers everywhere in classrooms as well as in home-school settings. The joy and benefits of integrating arts into academic learning are reflected in its wealth of practical advice of all kinds.

Elizabeth Auer, MEd, lives with her husband, Arthur, in a little house in the big woods of the Monadnock region in southern New Hampshire. She is the author and illustrator of *Learning about the World through Drawing*, a manual for Waldorf teachers. With a background in design and illustration, she has also illustrated several books including Arthur's *Learning about the World through Modeling*, a children's book, *Dance of the Elves*, the Stella Natura Biodynamic Agricultural Calendar and the *Waldorf Community Cookbook*.

After graduating her Waldorf class in 2011, Elizabeth currently works as an adjunct faculty member at Antioch University New England and as a freelance artist. She teaches workshops in the arts and is a consultant to Waldorf and other teachers.

Waldorf PUBLICATIONS

38 Main Street
Chatham, NY 12037