

MONO_GABRIELA VASQUEZ_2024A.docx

 Escuela de Educación Superior Pedagógico Público "Tarapoto"

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::12815:415409336

Fecha de entrega

12 dic 2024, 9:00 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

12 dic 2024, 9:01 a.m. GMT-5

Nombre de archivo

MONO_GABRIELA VASQUEZ_2024A.docx

Tamaño de archivo

543.8 KB

39 Páginas

10,250 Palabras

57,402 Caracteres

27% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía

Fuentes principales

- 21% Fuentes de Internet
- 1% Publicaciones
- 21% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Fuentes principales

- 21% Fuentes de Internet
- 1% Publicaciones
- 21% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Internet		
uvadoc.uva.es			5%
2	Internet		
hdl.handle.net			3%
3	Internet		
www.researchgate.net			1%
4	Internet		
repositorio.escuelatarapoto.edu.pe			1%
5	Internet		
www.slideshare.net			1%
6	Trabajos entregados		
Consorcio CIXUG on 2024-06-24			1%
7	Internet		
doi.org			1%
8	Trabajos entregados		
Universidad de Burgos UBUCEV on 2024-05-24			1%
9	Trabajos entregados		
Universidad Cesar Vallejo on 2024-12-05			0%
10	Trabajos entregados		
Universidad de Málaga - Tii on 2023-01-13			0%
11	Trabajos entregados		
Universidad de la Rioja on 2024-06-16			0%

12	Trabajos entregados	Fundacion San Pablo Andalucia CEU on 2024-05-23	0%
13	Trabajos entregados	Universidad de Alcalá on 2024-06-11	0%
14	Internet	repositorio.ucv.edu.pe	0%
15	Trabajos entregados	Universidad Internacional de la Rioja on 2024-02-29	0%
16	Internet	www.artelimit.com	0%
17	Trabajos entregados	tarapoto on 2023-09-11	0%
18	Trabajos entregados	Centro Europeo de Postgrado - CEUPE on 2023-08-14	0%
19	Trabajos entregados	Universidad Catolica de Avila on 2021-05-23	0%
20	Internet	docplayer.es	0%
21	Internet	repositorio.unae.edu.ec	0%
22	Internet	fdocuments.ec	0%
23	Internet	www.coursehero.com	0%
24	Trabajos entregados	Universidad Rey Juan Carlos on 2024-06-06	0%
25	Internet	www.pinterest.com	0%

26	Trabajos entregados	Universidad Francisco de Paula Santander on 2024-06-28	0%
27	Trabajos entregados	tarapoto on 2023-09-11	0%
28	Trabajos entregados	uncedu on 2024-08-20	0%
29	Internet	blog.saretapiruleta.com	0%
30	Trabajos entregados	tarapoto on 2024-01-03	0%
31	Trabajos entregados	Mondragon Unibertsitatea on 2023-05-16	0%
32	Trabajos entregados	Universidad Internacional Isabel I de Castilla on 2018-01-23	0%
33	Trabajos entregados	Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-14	0%
34	Internet	repository.usta.edu.co	0%
35	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Iberoamericana on 2024-05-23	0%
36	Trabajos entregados	Universidad Internacional de la Rioja on 2021-07-01	0%
37	Trabajos entregados	Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC on 2023-09-03	0%
38	Internet	eresmama.com	0%
39	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Iberoamericana on 2024-07-14	0%

40	Trabajos entregados	Universidad Rey Juan Carlos on 2023-06-10	0%
41	Internet	ciencialatina.org	0%
42	Trabajos entregados	Universidad de Cádiz on 2021-02-10	0%
43	Internet	es.scribd.com	0%
44	Trabajos entregados	Universidad Americana on 2022-09-29	0%
45	Trabajos entregados	Consortio CIXUG on 2023-12-19	0%
46	Trabajos entregados	Universidad de Costa Rica on 2019-12-10	0%
47	Trabajos entregados	tarapoto on 2023-12-17	0%
48	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Iberoamericana on 2024-06-08	0%
49	Trabajos entregados	Universidad Nacional de Educación on 2024-02-07	0%
50	Trabajos entregados	Universidad Pública de Navarra on 2024-08-01	0%
51	Internet	core.ac.uk	0%
52	Internet	repository.uniminuto.edu	0%
53	Trabajos entregados	tarapoto on 2023-11-03	0%

54	Trabajos entregados	Universidad Rey Juan Carlos on 2022-11-15	0%
55	Internet	forosdz.info	0%
56	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Iberoamericana on 2024-05-04	0%
57	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO on 2024-08-28	0%
58	Trabajos entregados	UNIBA on 2024-06-17	0%
59	Internet	buscador.recolecta.fecyt.es	0%
60	Internet	ntu.edu.iq	0%
61	Internet	periodico.morelos.gob.mx	0%
62	Trabajos entregados	ucn on 2023-12-22	0%
63	Publicación	"La educación peruana más allá del Bicentenario: nuevos rumbos", Universidad d...	0%
64	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO on 2024-03-26	0%
65	Trabajos entregados	Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña on 2024-04-14	0%
66	Trabajos entregados	Universidad del Atlántico Medio on 2023-06-08	0%
67	Internet	dokumen.pub	0%

68	Internet	dreamscometrueaz.org	0%
69	Internet	es.unionpedia.org	0%
70	Internet	go.gale.com	0%
71	Internet	issuu.com	0%
72	Internet	materialeseducativosx.blogspot.com	0%
73	Internet	www.ossayecasadearte.com	0%
74	Trabajos entregados	Universidad Autónoma de Madrid on 2019-06-29	0%
75	Trabajos entregados	Universidad Catolica De Cuenca on 2021-02-21	0%
76	Trabajos entregados	Universidad Inca Garcilaso de la Vega on 2018-06-19	0%
77	Trabajos entregados	Universidad Internacional de la Rioja on 2014-09-22	0%
78	Trabajos entregados	Universidad de Nebrija on 2023-06-07	0%
79	Trabajos entregados	centro-editor-pda on 2023-04-27	0%
80	Internet	doc.edu.vn	0%
81	Internet	hipertextual.com	0%

82	Internet	repositorio.pedagogica.edu.co	0%
83	Internet	repositorio.ug.edu.ec	0%
84	Trabajos entregados	tarapoto on 2023-09-11	0%
85	Trabajos entregados	tarapoto on 2023-09-11	0%
86	Trabajos entregados	tarapoto on 2023-12-15	0%
87	Trabajos entregados	uncedu on 2024-04-01	0%
88	Trabajos entregados	Fundacion San Pablo Andalucia CEU on 2024-03-06	0%
89	Trabajos entregados	Universidad Internacional de la Rioja on 2022-04-24	0%
90	Internet	www.babysparks.com	0%
91	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Iberoamericana on 2024-05-28	0%
92	Trabajos entregados	Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO on 2024-06-01	0%

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA “TARAPOTO”

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

“Las habilidades Artísticas en la Primera Infancia”

BACHILLER EN EDUCACIÓN

Autora:

Gabriela Beatriz Vasquez Angulo (0009-0001-9518-621X)

Asesor:

Mg. Mélida Vela Ríos (0000-0002-6771-0344)

PROMOCIÓN 2023

TARAPOTO – SAN MARTÍN

2024

Página del Jurado

Mg Luis Ramírez Gonzales (0009-0003-4824-4848)

Presidente

Prof. Hilder Navarro Mego (0009-0001-3413-9815)

Secretario

Dr. Segundo Portocarrero Tello (0009-0000-9670-8780)

Vocal

86

4

Dedicatoria

A mis abuelos por ser mi mayor ejemplo de esfuerzo y dedicación, por creer en mí en cada paso de este trayecto, por siempre estar ahí con un consejo, una sonrisa y un abrazo. Este logro es tan suyo como mío, ya que todo lo que soy es gracias a ellos.

A mi hermano, por su apoyo constante, sus palabras de consuelo en las situaciones adversas y por hacerme sentir que siempre puedo contar él. Su presencia ha sido mi fuerza, y este también va para él ya que con su apoyo me va inspirado a ser mejor.

Gabriela Beatriz

Agradecimiento

A Dios, por darme la vida, por cuidarme todo este tiempo y por proveer de todo lo necesario para culminar mi carrera; además, de brindarme la sabiduría e inteligencia en todo este proceso.

A mis padres, porque día a día se esfuerzan para darme lo mejor. Sin ellos, no estaría aquí en este momento.

47 A los docentes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Tarapoto”, por compartir
27 sus más grandes conocimientos conmigo en todo este tiempo y por animarme siempre a seguir adelante.

La autora.

Declaratoria de autenticidad

Yo, Gabriela Beatriz Vasquez Angulo identificada con DNI N° 76984974, estudiante de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Tarapoto” de la Carrera Profesional de Educación Inicial, con el trabajo de investigación: “Las habilidades artísticas en la primera infancia”

Declaro bajo juramento que:

1. La presente monografía es de mi autoría.
2. Se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la presente investigación no ha sido plagiada, ni total ni parcialmente; y tampoco ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener antes algún grado académico o título profesional.
3. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados ni duplicados; tampoco copiados y por lo tanto, corresponden a los datos de la muestra de estudio.

De identificarse fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores) autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de esta acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Tarapoto”.

Tarapoto, 23 de setiembre del 2024.

Gabriela Beatriz Vasquez Angulo

DNI N° 76984974

Presentación

Distinguidos miembros del jurado evaluador,

83 Presento ante ustedes el trabajo de investigación "Las Habilidades Artísticas en la Primera Infancia", destacando su importancia en este periodo del desarrollo humano. Este estudio subraya cómo las habilidades artísticas permiten experimentar un acelerado avance y evolución en múltiples aspectos, como el físico, el cognitivo, el emocional y el social. El análisis se centra en la creatividad durante la etapa infantil, con el fin de comprender cómo los niños pueden conocerse a sí mismos, entender la realidad y enfrentar diversas situaciones de manera creativa. La metodología de esta monografía se basa en una investigación bibliográfica exhaustiva, revisando una variedad de textos, artículos científicos, libros y recursos digitales que abordan las habilidades artísticas en la primera infancia. Este estudio de investigación tiene como finalidad describir los desarrollos de las habilidades artísticas en la primera etapa de la infancia, aportando así un desarrollo integral de los niños.

84

4

17

Esperando cumplir con los requisitos de ley que merezca su aprobación.

La Autora

Índice

Página del Jurado	2
Dedicatoria	3
Agradecimiento	4
Declaratoria de autenticidad	Error! Bookmark not defined.
Presentación	Error! Bookmark not defined.
Índice	7
Resumen	9
Abstract	Error! Bookmark not defined.
Introducción	11
Capítulo I: El arte en la educación inicial	12
1.1. Desarrollo artístico dentro currículo nacional.....	Error! Bookmark not defined.
1.1.1. La educación artística en el Programa Curricular Nacional	Error! Bookmark not defined.3
1.1.2. Desarrollo artístico en la educación inicial.....	Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Concepto de arte y educación artística.....	22
1.1.4. Importancia del arte en el niño	226
1.2. Enfoques Sobre El Arte Infantil.....	247
1.2.1. Evolutivo	247
1.2.2. Estructural	247
1.2.3. Psicomotriz	247
1.2.4. Madurez Intelectual	248
1.2.5. Psicologico proyectivo.....	248
1.2.6. Psicopatologico	248
1.2.7. Semiotico	248
1.3. Etapas evolutivas del arte infantil	19
1.4. Enfoque educativo Reggio Emilia	20
1.4.1. Lenguajes de las cien: Arte como uno de los "Cien Lenguajes"	20
1.4.2. El Atelier: Un espacio creativo	20
1.4.3. Proyectos de aprendizaje basados en el arte	20

	1.4.4. Documentación del proceso creativo	20
	1.4.5. Valoración de la expresión individual	20
	1.4.6. Colaboración y diálogo	20
	Capítulo II: El desarrollo Artístico en la primera infancia	21
	2.1. El método Montessori	21
15	2.2. El papel del arte en el desarrollo infantil	22
	2.3. Creatividad	22
31	2.4. La importancia del arte y la creatividad en el desarrollo infantil	24
52	2.4.1. Desarrollo físico y motor en la primera infancia	24
	2.4.2. Desarrollo cognitivo y creativo en la primera infancia	24
	2.4.3. Desarrollo emocional y artístico en la primera infancia	24
43	2.5. Importancia del juego y la creatividad en el aprendizaje artístico	25
	2.5.1. El juego	25
	2.5.2. La expresión artística en relación con el juego	26
	2.5.3. La creatividad en el aprendizaje artístico	26
	Capítulo III: Habilidades artísticas en la primera infancia	28
	3.1. Definición de habilidades artísticas	28
14	3.2. Importancia de las habilidades artísticas en la primera infancia	28
	3.2.1. Estimulación temprana	28
	3.2.2. Desarrollo artístico en la primera infancia	30
38	3.2.3. Rol de los padres en el desarrollo artístico de la primera infancia	32
35	3.2.4. El Docente en el desarrollo de las habilidades artísticas de la primera infancia	33
12	3.2.5. Rol del entorno educativo y las instituciones en el desarrollo de las habilidades artísticas	34
	Conclusiones	36
27	Referencias bibliográficas	36

Resumen

62 Esta monografía aborda el estudio de "Las habilidades artísticas en la primera infancia" y destaca
39 que esta etapa es crucial para el desarrollo humano. En este periodo, los niños experimentan un
rápido crecimiento y desarrollo en diversas áreas, incluidas la física, cognitiva, emocional y social.
92 En esta fase, el arte se considera una forma de comunicación y colaboración. Además, los niños
68 que participan en actividades artísticas a una edad temprana tienden a desarrollar pensamiento
crítico y habilidades para resolver problemas. En los años de formación infantil, cada niño
visualiza el mundo con imaginación y creatividad mientras exploran, experimentan y descubren
sus habilidades artísticas. La libre expresión en los niños es una demostración de actividades
psíquicas como el sentimiento, el pensamiento, la percepción y la intuición. Esta expresión, sin
74 represión, se define como una forma de comunicación que implica la intención de influir en los
demás, convirtiéndose en una forma de actividad social, todo esto junto con la creatividad y la
formación de habilidades artísticas. Concluimos mencionando que el arte en la educación inicial
30 es crucial para el desarrollo integral de los niños, potenciando sus habilidades cognitivas,
emocionales y creativas. Enfoques como Reggio Emilia y Montessori destacan el arte como medio
esencial para la expresión, el aprendizaje y la transformación social.

Palabras Claves: Desarrollo Integral, Transformación Social, habilidades.

Abstract

This monograph addresses the study of "Artistic skills in early childhood" and highlights that this stage is crucial for human development. In this period, children experience rapid growth and development in various areas, including physical, cognitive, emotional, and social. At this stage, art is considered a form of communication and collaboration. In addition, children who participate in artistic activities at an early age tend to develop critical thinking and problem-solving skills. In the formative years of childhood, each child visualizes the world with imagination and creativity as they explore, experiment, and discover their artistic abilities. Free expression in children is a demonstration of psychic activities such as feeling, thinking, perceiving, and intuition. This expression, without repression, is defined as a form of communication that involves the intention to influence others, becoming a form of social activity, all this together with creativity and the formation of artistic skills. We conclude by mentioning that art in early education is crucial for the comprehensive development of children, enhancing their cognitive, emotional and creative abilities. Approaches such as Reggio Emilia and Montessori highlight art as an essential medium for expression, learning and social transformation.

Keywords: Comprehensive Development, Social Transformation, skills.

Introducción

10 Los niños son creativos por naturaleza, y las habilidades artísticas contribuyen al crecimiento intelectual de los niños y son beneficiosas en motivar áreas del cerebro, promoviendo el desarrollo con la inteligencia y la creatividad en cualquier niño durante la infancia. Por eso, se debe tomar de importancia cambiar el proceso de adquirir conocimientos, generar innovación y 21 estimular el interés de los niños mediante el uso de diferentes tipos de materiales para llamar su atención.

Tras mis prácticas desarrolladas, nace mi interés de impulsar las habilidades artísticas de los infantes, ayudando en el proceso del progreso de su creatividad y su capacidad de expresión.

Como antecedente del estudio tenemos que el arte brinda al individuo que disfrute al poder manifestar sus sentimientos y emociones, lo que también estimula la creatividad. Este disfrute fortalece su autoestima y refuerza su confianza en sí mismo (Lowenfeld & Brittain, 1980), (Krumm, 1980), citado por Eisner (2002) expande las ideas de los autores, argumentando que el arte no solo mejora la creatividad, sino también las habilidades cognitivas y la percepción del niño sobre sí mismo y el mundo que lo rodea

La metodología que se utilizó es cualitativa y finalmente este trabajo responde al objetivo general de describir los desarrollos de las habilidades artísticas en la primera etapa de la infancia, aportando así un progreso integral de los pequeños. Como también responde a los objetivos 75 específicos de conocer el currículo nacional y las manifestaciones artísticas en la etapa de educación inicial, comprender el desenvolvimiento artístico en la primera infancia y analizar las habilidades artísticas en esta etapa. Todo esto con la finalidad de fomentar la implicación de los alumnos en la creación de habilidades artísticas y describir las estrategias de las destrezas artísticas para aplicar en los infantes de la primera infancia.

2 Esta monografía se divide en tres capítulos: El Capítulo 1 presenta el arte en la educación inicial; el Capítulo 2 incluye teorías sobre el desarrollo artístico en la primera infancia; y el Capítulo 3 aborda las destrezas artísticas en la primera infancia.

Si bien las habilidades artísticas en la educación están firmemente arraigadas en el marco de la política educativa, ya que contribuyen a diversas formas de desarrollo; al igual que las habilidades cognitivas, la comunidad educativa aún está lejos de comprender el rol de las destrezas artísticas en el desarrollo de los infantes, como las socioemocionales y motrices, para desarrollar su creatividad e imaginación.

La investigación es de suma importancia, porque nos permite apreciar lo relevante de las habilidades artísticas en los infantes durante su perfeccionamiento.

Capítulo I

El arte en la educación inicial

1.1. Desarrollo artístico dentro currículo nacional

72
28
Como se tiene conocimiento en el currículo nacional (MINEDU, 2017) brinda orientaciones y lineamientos para el logro del perfil de egreso de un alumno en base a enfoques transversales en una constante acción formativa de los agentes educativos que intervienen, tras su análisis de los siete enfoques transversales (de derechos, con enfoque inclusivo y atención a la diversidad, interculturalidad, equidad de género, sostenibilidad ambiental, orientación hacia el bien común y la búsqueda de la excelencia) podemos caer en cuenta que en lo referente al desarrollo artístico no existe un enfoque en particular referida a ella, pero deja abierta su implementación desde cada una de estos enfoques y se visualiza ya en el programa curricular en inicial transversalmente en las actividades pedagógicas de cada área y en primaria, secundaria como una materia denominada arte y cultura, que podría explorar con más profundidad para encontrar un equilibrio, ya que la sobreabundancia de formas de expresión artística en una misma área educativa puede dificultar la comprensión y el conocimiento profundo de alguno de ellos, al no poder dedicarles el tiempo necesario. Por ejemplo, el área de Música no está incluida como tal en el currículo, lo que significa que no recibe una atención específica, sino solo ocasional.

2 2 2 1.1.1. La educación artística en el Programa Curricular Nacional

25
73
2
Según MINEDU (2017), según la malla curricular de EBR, el área "Arte y Cultura" se enseñan en el nivel primaria 3 horas a la semana y en el nivel secundario una hora a la semana, Esto no exime a la institución educativa de la posibilidad de extender el tiempo de dedicación a través de talleres específicos. Las competencias 5, "Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales", y 6, "Crea proyectos desde los lenguajes artísticos", agrupan las actividades relacionadas con el arte y la cultura, abarcando la observación, investigación, comprensión y reflexión.

Comprenden seis capacidades:

- Percepción.
- Contextualización.
- 18
➤ Reflexión creativa y crítica.

- Exploración y experimentación de lenguajes artísticos.
- Aplicación de procesos creativos.
- Evaluación y socialización de procesos y proyectos.

Pues presentan a lo largo de 8 estándares de aprendizaje progresivos, hasta alcanzar el nivel destacado. La competencia 5 se refiere a "Apreciar críticamente las expresiones artísticas y culturales, interpretando los principios, códigos y componentes de los lenguajes artísticos, y participando tanto de manera vivencial como virtual en prácticas que amplíen sus criterios valorativos y los conecten con referentes culturales de su comunidad y otros contextos". Por otro lado, la competencia 6 implica "Crear proyectos que integren las artes o disciplinas para desarrollar sus ideas de manera efectiva y demostrar un estilo personal. Seleccionar y combinar elementos y códigos de diversos lenguajes artísticos para fortalecer sus habilidades comunicativas y expresivas". En la EBR, el objetivo final es formar niños íntegros y creativos que reconozcan, fomenten y valoren las expresiones artísticas, entendiendo la educación artística como un concepto pedagógico fundamental en su formación general.

1.1.2. Desarrollo artístico en la educación inicial

Como se ha podido observar en el Currículo Nacional no hay un enfoque exclusivo al desarrollo artístico como tal, solo en la programación curricular se puede evidenciar que en el nivel primario y secundario existe una área denominado arte y cultura pero en inicial no hay una área específica que promueva el desarrollo artístico, pero tras su análisis se puede corroborar que el desarrollo artístico como estrategia de aprendizaje es transversal en todas las áreas través de estas actividades artísticas se sientan las bases para el crecimiento de características y cualidades generales, como la memoria, la atención, el desarrollo emocional, el pensamiento, la expresión verbal y la imaginación, entre otras. Además, se fomenta el desarrollo sensorial, especialmente a través de actividades de representación.

En inicial, frente al incentivo de llevar a cabo actividades académicas artísticas significativas, atractivas y con un nivel de dificultad adecuado en los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo futuro de los niños. Al igual que ocurre con los idiomas, es bien sabido que durante la primera infancia se es más receptivo y se adquieren de forma más natural. Atender

de manera integral al desarrollo infantil ha llevado a que la investigación neurocientífica y pedagógica resalte la importancia de incluir la creatividad y la educación artística como pilares esenciales de un proyecto educativo de calidad. Las actividades artísticas, profundamente vinculadas a la vida social, promueven la comunicación y ayudan a los niños a comprender y reconstruir el mundo a través de procesos simbólicos e imaginativos que se desarrollan en las primeras etapas de la vida. (MINEDU, 2017)

1.1.3. Concepto de arte y educación artística.

Para comenzar a tratar el tema de manera clara, es útil referirse al concepto de "arte". Autores como Whenham (2011, p. 19) destacan que "cualquier esfuerzo por entender el arte y apoyar a los niños a aprender a crear obras por sí mismos se ve facilitado al reconocer que no existen definiciones exactas de lo que es el arte". Sin embargo, es relevante contar con un concepto que nos acerque a su significado. De acuerdo con la Real Academia Española, el arte es una expresión humana que representa lo real o lo imaginario a través de medios plásticos, lingüísticos o sonoros.

Carmen Alcaide (2003, p. 21) afirma que el arte tiene un papel crucial en la experiencia humana, dado que es una forma de documentar y expresar la visión del mundo de una sociedad específica. Además, permite a los individuos diferenciarse y establecer su identidad. Las personas son a la vez individuos y seres sociales, y las expresiones artísticas refleja esta dualidad en todos sus matices.

Alcaide (2003) también sostiene que el arte les brinda a los niños la oportunidad de explorar diferentes campos, como el verbal, plástico-visual, musical y gestual, subrayando que el arte en la infancia es principalmente una forma innata de expresión. La manifestación gráfica de un niño debe considerarse como una manifestación de su propio pensamiento, lo que resalta la importancia de enseñar arte.

Según el Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, en la tercera área de lenguajes y representación: "El aprendizaje artístico es una parte integral del proceso de enseñanza, que se desarrolla mediante la experimentación con sensaciones y percepciones, a través de la estimulación de los sentidos." (p. 14).

Loewenfeld y Lambert (1992) afirman que " El arte es una actividad activa y integradora, con un papel fundamental en la educación infantil. El dibujo, la pintura y la construcción son procesos complejos donde el niño fusiona elementos de su experiencia para formar un conjunto con un significado renovado. Al seleccionar, interpretar y reformar esos elementos, el niño nos ofrece más que un dibujo o escultura; nos revela una parte de sí mismo: cómo piensa, siente y percibe" (p. 15). El arte, para el niño, se basa en sus observaciones y experiencias, manifestando su percepción, pensamiento y sensación. Loewenfeld y Lambert (1992) también señalan que la creación artística de un niño puede favorecer su desarrollo emocional, intelectual, físico, perceptivo, social, estético y creativo.

1.1.4. Importancia del arte en el niño.

Es fundamental reconocer que la actitud que los niños tienen hacia el concepto de "arte" es muy diferente de la de los adultos. Mientras que los adultos asociamos el arte con museos y artistas que tienen diversas perspectivas sobre la vida y distintas obras, para los infantes "el arte es, sobre todo, un medio de expresión" (Loewenfeld y Brittain, 1972, p. 7). A través del arte, ellos muestran sentimientos, pensamientos y fantasías, dando gran relevancia a la creatividad, a menudo sin ser plenamente bien ejecutado del valor de sus creaciones.

Como se ha mencionado, nuestra comprensión del arte varía notablemente. Sin embargo, Bosch (2009) sostiene que los infantes no se diferencian, así como de los adultos, puesto que, aunque su atención puede ser menor, pueden ahondar en una obra tanto o incluso más que un adulto. Además, es crucial tener en cuenta que, en sus primeras etapas, los niños utilizan un lenguaje muy expresivo a través de su cuerpo.

Por último, dado el valor del arte como medio de expresión para los niños, que nos permite conocerlos mejor, es importante destacar que lo esencial no es el logro de su obra, sino el proceso creativo. Aureliano Sainz señala que, a diferencia de los adultos, los infantes sienten la necesidad de mostrar su trabajo durante todo el proceso, buscando aprobación y estímulo que alimenten su capacidad de imaginación y creatividad.

1.2. Enfoques Sobre El Arte Infantil

1 Aureliano Sáinz en su libro "El arte infantil: Conocer al niño a través de sus dibujos" recoge las contribuciones de diversos autores como Cambiaer (1992), Debieenne (1979), Eisner (1995), donde propone una clasificación de los enfoques más significativos para entender el arte infantil

1.2.1. Evolutivo.

54 Este enfoque es fundamental tanto para los docentes como para los estudiantes en el contorno de la educación artística. El arte infantil se considera una forma de expresión gráfica y plástica que se desarrolla en etapas vinculadas a la madurez intelectual del infante. Mediante la expresión gráfico-plástica (materiales gráficos: lápices de colores, crayones, rotuladores, pintura, etc., materiales plásticos: arcilla, plastilina, yeso, etc.) los niños representan y comunican su visión del entorno, utilizando diversos materiales gráficos y plásticos que les permiten explorar libremente y experimentar con su creatividad (Minedu 2023). Los estudios de psicólogos genéticos, incluyendo a Jean Piaget, han respaldado estas orientaciones. Algunos de los autores que apoyan esta perspectiva son el francés Georges-Henri y el estadounidense Viktor Lowenfeld

1.2.2. Estructural.

69 Este enfoque considera que, para llevar a cabo el análisis del arte infantil (dibujos, pinturas y otras manifestaciones artísticas creadas por los niños), es necesario prestar atención a la percepción visual de los conjuntos para poder llegar, en las dinámicas de materialización, a los elementos particulares (garabato). Además, se tiene en cuenta que los procesos evolutivos gráficos en los niños están respaldados por las configuraciones mismas que ellos mismos crean, lo que da lugar a la formación de diversas formas y figuras.

1.2.3. Psicomotriz.

1 Este enfoque otorga mayor importancia a los procesos de desarrollo motor del brazo, considerando así el crecimiento y la transformación del trazo gráfico en las primeras etapas del niño. Los garabatos infantiles se describen como expresiones espontáneas que están íntimamente ligadas al desarrollo psicológico del menor, destacando la relevancia de la motricidad del brazo y la mano, lo que les permite realizar tanto el dibujo como la escritura. Por lo tanto, se concluye que sería valioso estudiar ambos procesos de manera conjunta

1.2.4. Madurez intelectual.

Educadores y psicólogos rápidamente reconocieron que los dibujos revelaban aspectos que trascendían el valor plástico o artístico. Por ello, se consideró fundamental utilizar el dibujo como una herramienta para entender el perfeccionamiento psicológico del infante (IDRlabs, 2024) (Poza, 2019).

Por esta razón, surgieron diversos test como:

- Test de los dibujos geométricos de Binet y Simo, medir las capacidades cognitivas de los niños, aspectos del intelecto que no estaban necesariamente relacionados con conocimientos académicos, sino con habilidades como la concentración, la memoria, el razonamiento y la solución de problemas.
- Test de retención visual de Benton. Las pruebas neuropsicológicas nos permiten evaluar a las personas para determinar su estado cognitivo y otras funciones mentales superiores..

1.2.5. Psicológico proyectivo.

La creatividad plástica y el nivel de desarrollo intelectual del niño permiten comprender su desarrollo emocional a través de los distintos tipos de dibujos que realiza. Debido al lenguaje verbal y la racionalidad que adquiere, el niño es consciente de lo que no debe expresar verbalmente, por lo que utiliza el dibujo como medio para comunicar la realidad que lo rodea. Uno de los ejemplos más comunes es el dibujo de la familia, en el cual se empiezan a reflejar sus sentimientos fundamentales.

1.2.6. Psicopatológico.

Uno de los desafíos que enfrentan profesores y psicólogos es comprender a fondo a los niños con alguna patología. Dado que los niños con bloqueos o experiencias traumáticas pueden tener dificultades para comunicarse verbalmente, el dibujo se presenta como una opción para expresar su mundo emocional. Este medio facilita la apertura de su mundo interno y permite liberar de manera con tensiones patógenas inconscientes de forma espontánea (Aubin, 1947)

1.2.7. Semiótico.

El "Dibujo Libre de Tema" está ganando cada vez más relevancia, ya que se considera un lenguaje gráfico en el que se manifiestan ciertos rasgos psicológicos. Por esta razón, se emplea en diversas investigaciones con el fin de explorar conceptos de los que se tiene conciencia o inconscientes que los infantes tienen sobre un determinado ámbito. Algunos autores que han investigado este tema incluyen a Duborgel (1981), que analizó elementos de la naturaleza; Matthews (1999), que estudió la dimensión narrativa de los dibujos en la infancia y adolescencia; y Sáinz (1993, 1996, 2001a, 2001b, 2005), quien se enfocó en temas como la paz y la violencia (expresión del niño para dar a conocer sus sentimientos en una determinada situación o realidad).

1.3. Etapas evolutivas del arte infantil.

Para tratar el tema del arte, es fundamental mencionar las diferentes etapas evolutivas por las que atraviesa el arte infantil. Antonio Manchón, en su obra "Los dibujos de los niños" (Madrid, 2009), se refiere al concepto de garabato, definiéndolo como los movimientos y trazos que los niños realizan desde su nacimiento hasta los 3 años. Estos trazos tienen una naturaleza tanto cognitiva como afectiva, ya que combinan el progreso neuromotor con el perceptivo-visual. Durante este período se despliega la función simbólica, estableciendo una conexión directa entre los grafismos y el entorno del niño, entre el movimiento y la realidad, lo que da lugar a la capacidad de representación. Las etapas que atraviesan incluyen: la etapa preliminar (11-16 meses), la etapa del garabateo incontrolado (17-20 meses), la fase del garabateo dirigido (de 21 a 31 meses) y la etapa del garabateo organizado (a partir de los 3 años aproximadamente).

Al finalizar la etapa del garabateo, se establece una conexión entre el Yo y el entorno, manteniéndose un equilibrio entre los trazos y el espacio. Además, surge la narración, donde el niño interpreta y explica su propio dibujo, ya que su pensamiento comienza a interactuar con el mundo exterior. Según Manchón en "Los dibujos de los niños" (2009), alrededor de los 4 años, los niños alcanzan plenamente la etapa de la forma o representación grafo-simbólica, reemplazando el pensamiento kinestésico (basado en el movimiento) por uno imaginativo (centrado en las figuras), lo que nos brinda valiosa información sobre sus experiencias y su mundo interior.

1.4. Enfoque educativo según Reggio Emilia

1.4.1. Lenguajes de las cien: Arte como uno de los "Cien Lenguajes"

El enfoque de Reggio Emilia ve el arte como uno de los muchos lenguajes que los niños pueden emplear para investigar y expresar su comprensión del mundo. Se dice que los niños tienen cientos de formas de expresarse, incluido el arte, los deportes, el teatro, la música y más.

1.4.2. El Atelier: Un espacio creativo

Las escuelas que siguen el enfoque de Reggio Emilia suelen tener una sala llamada "Atelier", que es un estudio creativo. En esta sala, los infantes tienen la posibilidad de investigar diferentes materiales artísticos y probar diferentes materiales como pintura, arcilla, tela y más.

1.4.3. Proyectos de aprendizaje basados en el arte

El enfoque de Reggio Emilia busca integrar el arte en un plan de estudios más amplio y no como una actividad independiente. Los proyectos pueden surgir de los intereses de un niño y pueden incluir investigación, diseño y creación artística.

1.4.4. Documentación del proceso creativo

El método Reggio Emilia pone gran énfasis en documentar los procesos creativos y de aprendizaje de los niños. Esto a menudo implica tomar fotografías, grabar videos, tomar notas y mostrar trabajos en progreso para capturar el proceso creativo real.

1.4.5. Valoración de la expresión individual

Al igual que el método Montessori, el enfoque de Reggio Emilia valora la individualidad de cada niño y su capacidad única para expresarse. Se debe animar a los niños a explorar y crear desde sus propios intereses y perspectivas.

1.4.6. Colaboración y diálogo

El arte también se considera una forma de comunicación y colaboración. Los niños pueden participar en proyectos de arte, compartir ideas y reflexionar sobre su trabajo con otras personas y profesores.

Capítulo II

El desarrollo Artístico en la primera infancia

2.1. El método Montessori

Propuesto como modelo de educación a cargo de la maestra y doctora italiana María Montessori a finales del siglo XIX y principios del XX. Cuyo objetivo principal de la aplicación de este método es liberar el potencial de autodesarrollo de cada niño en un ambiente organizado.

Este enfoque surgió con el propósito de apoyar el desarrollo integral de los niños, potenciando sus capacidades intelectuales, físicas y mentales. El modelo pedagógico se distingue por su énfasis en actividades lideradas por los propios niños y por la observación clínica de los docentes. El objetivo de esta observación es ajustar el entorno de aprendizaje acorde con el nivel de desarrollo de cada niño. Por ello, se comprometen a respaldar científicamente tanto su desarrollo físico como mental.

Las características de este método son los siguientes:

- **Educador como guía**

El maestro en el método Montessori no es el centro del aprendizaje, sino que actúa como guía o facilitador. Observa y comprende las necesidades de cada niño y proporciona recursos y actividades apropiados para su desarrollo.

- **Ambiente preparado**

El entorno de aprendizaje del método Montessori está cuidadosamente organizado para fomentar la independencia y el descubrimiento. Los materiales están organizados de forma atractiva y fácil de entender para que los niños puedan elegirlos y utilizarlos según sus intereses.

- **Aprendizaje autodirigido**

Los niños son libres de seleccionar las actividades que desean llevar a cabo, lo que promueve su autonomía y autodisciplina. Pueden trabajar en proyectos individuales o grupales y tener la oportunidad de repetir actividades según sea necesario para aprender conceptos.

- **Materiales didácticos**

El diseño de los materiales del método Montessori se centra en las habilidades sensoriales y funcionales, lo que permite a los niños adquirir conocimientos mediante

experiencias prácticas. Cada material está diseñado para enseñar un concepto específico y proporcionar retroalimentación visual o táctil.

- **Aprendizaje multi-edad**

En un aula Montessori, niños de diferentes edades comparten la misma habitación. Esto fomenta la cooperación y permite que los niños más pequeños aprendan de los mayores, lo que a su vez aumenta la comprensión de los niños más pequeños sobre cómo enseñarles.

- **Respeto por el ritmo individual**

Uno de los aspectos más singulares del método Montessori es el respeto al ritmo único de cada niño. Los educadores observan y ajustan la enseñanza adaptada a las necesidades y el progreso de cada estudiante.

2.2. El papel del arte en el desarrollo infantil

El arte como forma de expresión humana, quizás una de las más bellas y puras, encarna las múltiples habilidades: estéticas, espaciales, matemáticas, y demás. Así que, como decía Olson (2003), la expresión visual es su primera lengua, por lo que dibujar, pintar y modelar son conductas muy importantes para los niños. Por tanto, los niños pueden comunicarse a través del arte; expresan sentimientos y representan el mundo que los rodea a través de una perspectiva única, adquiriendo la habilidad de convertir ideas y emociones en formas visuales, adquirir estándares estéticos en el arte y la vida, y comprender que cada obra refleja su entorno histórico. (Eisner, 2004, pp. 31-43).

- Fomenta la creatividad.
- Mejora las habilidades motoras.
- Promueve la autoestima y la confianza

2.3. Creatividad

Consiste en la creación de ideas innovadoras y originales que nos ayudan a resolver un problema o a replantear cuestiones, lo que nos brinda una nueva perspectiva sobre lo que ya ha sido identificado. Cualquier persona puede cultivar su capacidad de pensamiento o talento creativo si recibe la educación adecuada. La creatividad es una de las habilidades más relevantes de un artista, y debe comenzar a desarrollarse desde la infancia.”. (Álvarez, s.f., párr. 19).

8 La creatividad se considera una habilidad que puede desarrollarse a través de la educación; sin embargo, es importante reconocer que a veces el sistema educativo, en lugar de fomentarla, tiende a suprimirla. Esto se refleja en la conferencia de Ken Robinson "¿Las escuelas matan la creatividad?" (2006), donde se mencionan datos como que el 90% de los niños de 5 años son creativos, pero a los 7 años solo el 10% lo sigue siendo. Dada esta situación, resulta fundamental considerar las cinco recomendaciones que Torrance (1977) propone para los docentes que quieren llevar a cabo una enseñanza creativa:

- 1 • Mostrar respeto por las preguntas de los niños.
- 8 • Fomentar el intercambio de ideas. Ser respetuoso con las diversas ideas de los estudiantes, ya sean creativas o inusuales, promoviendo el respeto mutuo entre ellos.
- 1 • Promover la diversidad de opciones, haciendo entender a todos los estudiantes que todas sus ideas son valiosas. No dar a entender que solo existe una respuesta correcta, sino varias alternativas, y cuantas más alternativas, mejor.
- 1 • Incluir períodos de actividad no evaluados, donde se mantenga una conexión con la Educación artística, dando más valor al proceso de creación que al resultado final.
- 19 • Permitir que los estudiantes se autoevalúen con la orientación del adulto, fomentando la responsabilidad y la libertad, y fortaleciendo la autorrealización personal.

19 La creatividad puede entenderse como la habilidad de generar algo nuevo, desafiando convenciones, rompiendo creencias estereotipadas y modos de pensar comunes. Por ello, es fundamental estimular la creatividad en los niños. Como señala Eulalia Bosch (2009, p. 35), "los niños pequeños no son artistas, pero son muy creativos". Aunque aún no son artistas, médicos ni forestales, su impulso por encontrar su lugar en el mundo les permite sentirse cómodos en entornos creativos, como el cine o talleres de arte. La autora reflexiona sobre el momento adecuado para introducir a los niños en las artes, destacando que lo crucial es captar su atención. Propone que el arte en los pequeños debe permitirles observar, crear, interpretar y expresar lo que les mueve, sin la intervención de un adulto que dirija su interpretación. Para estimular la creatividad en los niños, es fundamental alejarlos de lo convencional, incentivándolos a explorar diferentes enfoques para alcanzar un mismo objetivo y permitiéndoles expresar sus intereses y motivaciones. Además, para que los niños se sientan interesados y motivados, es necesario buscar y promover actividades y

materiales diversos que les saquen de lo habitual, como el libro de plástica, y que estimulen su aprendizaje y creatividad.

2.4. La importancia del arte y la creatividad en el desarrollo infantil

El arte y la creatividad desempeñan un papel vital en el desarrollo general de los infantes en la primera infancia. Estas actividades no solo resultan divertidas, sino que también influyen de manera considerable en todos los elementos del crecimiento de los niños. Mediante el arte, los niños descubren, viven y manifiestan su mundo interno y externo, fomentando su crecimiento físico, intelectual, emocional y social.

2.4.1. Desarrollo físico y motor en la primera infancia

En los primeros años de vida, los niños atraviesan un crecimiento físico acelerado y rápido desarrollo motor. Participar en actividades artísticas como dibujar, modelar y recortar implica movimientos finos y precisos, y ayudan a desarrollar la coordinación ojo-mano, el movimiento de las manos y la fuerza muscular. Estos movimientos también estimulan la conexión cerebro-cuerpo, promueven el desarrollo saludable del movimiento y aumentan la conciencia corporal.

2.4.2. Desarrollo cognitivo y creativo en la primera infancia

El arte y la creatividad contribuyen al desarrollo cognitivo y creativo de los niños. Dibujar o hacer formas requiere que los niños tomen decisiones sobre el color, la forma y la composición, lo que fomenta el pensamiento reflexivo y la capacidad de elegir. Además, estas actividades fomentan la imaginación y la creatividad, brindando a los niños la oportunidad de investigar nuevas ideas y soluciones. Los procesos de experimentación y resolución de problemas en el arte ayudan a desarrollar las destrezas cognitivas necesarias para un mayor aprendizaje.

2.4.3. Desarrollo emocional y artístico en la primera infancia

La expresión emocional es una parte esencial del desarrollo de los infantes, y las artes brindan formas únicas de expresar y procesar las emociones. Los niños pueden expresar sus sentimientos en obras artísticas que les ayudan a comprender y expresar sus sentimientos de forma no verbal. Además, la exploración artística les brinda un espacio seguro para experimentar y

comprender diferentes emociones que contribuyen a su desarrollo emocional y la formación de su identidad.

2.5. Importancia del juego y la creatividad en el aprendizaje artístico

2.5.1. El juego

Existen muchos conceptos y definiciones sobre juegos. Ha sido un asunto de mucho debate a través de los años debido a su importancia en la educación infantil.

La Real Academia Española (RAE) define como una actividad de entretenimiento en la que se deben seguir reglas para poder ganar o perder.

Abad (2008) señala que “el juego es existir”. Esto apunta a la importancia del juego temprano. El juego es el inicio del proceso humano, una forma natural y voluntaria para que los niños aprendan sobre sí mismos. Además, proporciona información sobre los saberes, atributos, motivaciones y aspiraciones del infante. (Sarlé, 2004, p.51).

Estas definiciones cubren criaturas del juego, formas y algunos aspectos y áreas básicos del juego. La idea principal es la libertad de juego y la posibilidad de abandonar la acción en cualquier momento y desarrollar una realidad paralela.

Según Heitelt, citado por De La Torre (1995), “El juego infantil es el verdadero camino para el fomento de habilidades espontáneas y creativas” (p.34). En esa misma línea, Caba (2004) indica que el juego expresivo es la forma en que los niños exploran el mundo y se conectan con vivencias sensoriales, elementos, individuos y emociones.

En relación con todo esto, Abad (2008) en su tesis afirma que el juego es percibido como un conjunto de actividades que conviven o se relacionan en un instante determinado, a través de las cuales el sujeto satisface sus necesidades, por un lado, transformando objetos y hechos en realidad e imaginación.

Para concluir con el juego, debemos finalizar, Asenjo (2009) asegura que a todas las personas les gusta jugar, pero desde un punto de vista educativo, los juegos siempre están lejos de las acciones académicas. Por tanto, el juego es una postura que caracteriza cualquier actividad de los niños, pues si un niño no juega le cuesta aprender, lo que conduce a la noción de que aprendemos mediante el juego.

2.5.2. La expresión artística en relación con el juego

1 Según Alcalde (2003), Durante la niñez "el arte, en su forma de juego, es primordialmente un medio natural de expresión. Los niños son entidades en perpetua transformación y la representación gráfica que hacen debe interpretarse como el idioma del razonamiento" (p.68) Por tanto, la educación artística debe centrarse en la expresión, la comunicación y las relaciones con las personas en todo el escenario. Sin embargo, las escuelas tradicionalmente han desarrollado un modelo de enfoque de educación artística basado en habilidades y el uso de diversas tecnologías.

Durante muchos años, se proporciona educación artística en las instituciones educativas utilizando habilidades manuales o conocimientos de técnicas y materiales. Pero tal vez ésta no sea la mejor práctica en educación, en las aulas de la primera infancia. En tanto, la educación artística hasta el momento debe centrarse no sólo en el aprendizaje de habilidades, sino también abarcar varios temas. La diferencia de cero a seis años es la más adecuada, porque los estudiantes pueden expresarse, crear más fácilmente y hace uso de su imaginación.

La enseñanza artística mediante el juego, según Asenjo (2009), también de identificar o reconocer evaluar imágenes creadas por otros, también permite a los estudiantes dibujar formas según sus capacidades mentales y prácticas. Así es como se ganan rúbricas, perspicacia y confianza en uno mismo. Para ello, se deben considerar estos tres factores:

- **Simulación:** Se refiere a crear situaciones inusuales y permitir que los niños desempeñen roles diferentes a sus roles cotidianos.
- **Exploración:** El atrevimiento es comprensible, los estudiantes deben participar en esta actividad, incluso conociendo las reglas, lo que refleja sus ganas de jugar y ganar premios.
- **Evaluación:** Desarrolla habilidades de razonamiento, ya que el estudiante debe ser capaz de sacar conclusiones sofisticadas para poder pasar la siguiente versión del juego.

2.5.3. La creatividad en el aprendizaje artístico

16 Hay tantas tecnologías y pantallas que los niños pueden permanecer horas frente a ellas sin comunicarse ni interactuar. Hoy en día ya es complicado conseguir materiales para fomentar la creatividad en Navidad, o cada vez es más frecuente que los niños miren el móvil en los cumpleaños. Pero puede resultar beneficioso en algunos aspectos, como ayudarle a aprender y

acceder a información. Pero también puede ser muy perjudicial: los infantes sienten curiosidad desde que nacen y quieren comunicarse con el mundo al que pertenecen.

Los expertos afirman que, durante esta etapa de desarrollo, es fundamental que educadores y familiares fomenten la observación, la exploración y la creatividad, habilidades que serán valiosas a lo largo de la vida. Al interactuar con su entorno, los niños descubren la diversidad del mundo, con sus distintos colores, formas y texturas, lo que les abre nuevas oportunidades de aprendizaje.

El arte puede potenciar la inteligencia y optimizar la interacción entre progenitores e hijos. Mediante la realización de actividades como armar rompecabezas, dibujar, pintar o bailar, los adultos pueden conocer mejor a sus hijos y fortalecer un vínculo emocional más amplio, al tiempo que también se comprenden a sí mismos.

Es esencial exponer a los niños al arte, valorar y celebrar su creatividad, así como crear espacios para visitar museos, galerías y festivales, siempre respetando su libertad de elección. Permíteles tiempo para sentir y dar rienda suelta a su imaginación en presencia del arte, y, lo más importante, dales la confianza necesaria para crear.

4

Capítulo III

Habilidades artísticas en la primera infancia

3.1. Definición de habilidades artísticas

Según Carlos Manuel Cañedo Iglesias, La habilidad artística es una cualidad, talento o habilidad innata que tiene una persona para desempeñar, con éxito, una actividad, trabajo u oficio. Casi todas las personas, incluso aquellas con movilidad o discapacidad intelectual, tienen alguna capacidad.

Según Maritza Cáceres Meza: Es una habilidad que adquieren las personas creativamente al utilizar sus conocimientos y costumbres en el proceso de ejercicio teórico y práctico. Significa la obtención de un complejo decodificado en conjunto de acciones psicológicas, lógicas y prácticas que son esenciales para regular las acciones, conocimientos y hábitos de la persona. Se trata de cómo el individuo internaliza una manera de llevar a cabo una actividad, fundamentada en ciertos conocimientos y hábitos.

14

3.2. Importancia de las habilidades artísticas en la primera infancia

76

3.2.1. Estimulación temprana

5

La estimulación temprana también se considera una serie de actividades que pueden ocurrir desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, por ser esta la etapa de mayor plasticidad cerebral (Chalcualán PUSDÁ, 2017). También es importante señalar que la estimulación de las capacidades compensatorias es adecuada no sólo para infantes sanos, sino también para aquellos con discapacidades de desarrollo reales o potenciales (Sánchez Palencia, 2017). Las destrezas artísticas estimulan el desarrollo cognitivo en la primera infancia. Los niños que participan en actividades artísticas a una edad temprana tienden a fomentar el razonamiento crítico y las capacidades para solucionar problemas.

5

Viendo desde otra vista fisiológico, si la formación de un sistema funcional está asociada a la participación de nervios aferentes de varios puntos a su alrededor, estimulando el cerebro y promoviendo su maduración fisiológica, su uso creará estimulación adicional y promoverá direcciones ajenas al sistema funcional, incluidos los reflejos incondicionados como fuentes de estimulación.

9 La dirección del progreso de diversos procesos está determinada fisiológicamente por las áreas del cerebro que son más adecuadas para funcionar en una etapa determinada, lo que significa que la estimulación después de este proceso preparará el escenario para el progreso de otras áreas involucradas en el control de nivel superior y ejecución de operaciones de complejidad. (Vigotsky, 1987).

El lenguaje que usamos los seres humanos es un instrumento psicológico más importante para llevar a cabo actividades intelectuales, por lo que el estímulo del lenguaje está siempre presente. Se cree que los niños afectados por factores de riesgo pueden tener capacidades limitadas para comprender y utilizar el lenguaje hablado, lo que determina la necesidad de estimular modalidades extralingüísticas para prevenir posibles trastornos de la comunicación.

5 Dado que las funciones sensoriales forman la primera etapa del saber y ofrecen contenido factual que amplía y mejora el contenido del pensamiento, conduciendo a una comprensión progresiva de la naturaleza de los fenómenos, el proceso de aprendizaje está diseñado para anticipar la estimulación temprana de todos los analistas de acuerdo con su dirección de desarrollo, el potencial funcional en el sistema nervioso del niño. Se trata de estimular funciones ancestrales como el olfato, el gusto, el tacto, etc., que intervienen en el proceso.

5 El progreso funcional del oído desempeña un papel relevante en el funcionamiento humano, ya que ayuda a las personas a navegar por el sonido y realizar acciones. En los niños el oído tonal es muy importante, junto con la presentación de los sonidos, la necesidad de producir sonidos que ayuden a conseguir una mejor discriminación tonal, lo que tiene consecuencias en la audición del habla e incluso de la música.

89 El sistema visual se activa mediante la percepción de objetos en las siguientes direcciones: de objetos en movimiento a objetos estacionarios, de objetos cercanos a objetos distantes, de objetos rojos y anaranjados a objetos de otros colores. Manipular objetos implica visualizarlos con el fin de fomentar la coordinación entre la vista y el movimiento.

90 La estimulación motora se inicia con el desarrollo de la motricidad gruesa, es muy importante desarrollar primero la fuerza muscular en todo el cuerpo moviéndose sobre superficies apropiadas, combinado con una estimulación sensorial que proporcione un dominio inicial de la cabeza, el torso, los brazos y las piernas. La capacidad de moverse y luego el movimiento de los dedos.

3.2.2. Desarrollo artístico en la primera infancia

Howard Gardner (1997) expone respecto al desarrollo artístico en los niños, y menciona que las actividades creativas del niño son muy notorias en la primera etapa; al mismo tiempo, dijo que la mayoría de estudios, como el de Piaget, cuando se habla de desarrollo, solamente dicen que los niños se vuelven mejores y más maduros a medida que crecen, es en este punto que el autor siente que el arte no se dio en las primeras etapas del desarrollo humano, sino sostiene que: “Es fundamental entender qué caracteriza al desarrollo artístico y evaluar cómo su trayectoria particular puede influir en el desarrollo general”(Gardner, 1997, p. 104).

34 En los años de formación de la educación inicial, es una época en la que cada niño visualiza su entorno de la imaginación y creatividad mientras exploran, experimentan y descubren sus habilidades artísticas.

6 El autor cree que las habilidades artísticas de los niños se basan en la comprensión del patrón general de desarrollo infantil, y aquí utiliza la sugerencia de Piaget de que un niño en las primeras etapas de vida va desarrollando a través de los sentimientos y acciones que permite conocer el mundo directamente, aprende sobre objetos tangibles y al mismo tiempo se encuentra por primera vez con el entorno social, es decir, su comprensión se obtiene directamente al comprender el mundo mediante los objetos y las personas que lo rodean.

23 Desde el período preoperacional, el infante reconoce y comienza a aprender los diversos símbolos que ofrece su cultura. Es decir, además de comprender directamente el mundo, también percibe y transmite su comprensión de las personas y elementos mediante 12 formas simbólicas. La lingüística es la más importante, es en esta edad que los infantes dominan el lenguaje de su entorno, pero el lenguaje tradicional no es la única forma de entender el mundo, los niños lo hacen entendiendo y combinando expresiones que llaman la atención de los adultos.

81 Por esta razón, los investigadores sugieren que el desarrollo del arte está dominado por la ortografía U, donde la primera parte de la U simboliza los aspectos crecientes de la creatividad que se encuentran en los niveles iniciales; el arco, representan etapas de la escritura donde la creación es menos atractiva y ya limitante; la última parte se refiere a aquellos que consiguen alcanzar niveles nuevos y más altos de creatividad. En este punto, el autor cree que existe una diferencia entre niños y adultos, porque un niño puede ser consciente de que su forma de crear es diferente a la de los demás, pero no está limitado por las convenciones y normas que sigue.

De esta manera el arte proporciona una forma casi única de expresar las ideas, sentimientos y conceptos más importantes. Al verse a uno mismo y expresar su visión del mundo de una manera que otros puedan entender, el logro artístico se manifiesta tanto personal como socialmente, ya que está dirigido a otros miembros de la sociedad. Como continúa el autor, cree que los primeros años de vida son parte de un período de desarrollo natural con competencia artística, por lo que es importante permitir un enfoque de desarrollo que proporcione materiales infantiles para la autoexpresión.

Read (1959) señala que el niño inicia su expresión desde el momento de su nacimiento; en la infancia, como en el resto de la vida, quiere expresar sentimientos, los cuales están regulados por las "tendencias somáticas" (relacionadas con el sistema glandular) y la psicología; no está directamente relacionado con la satisfacción de necesidades actuales, por ello se le llama libre expresión, abarca una serie de actividades físicas y procesos psicológicos, de los cuales el juego es una forma destacada de expresión en la primera infancia..

El autor cree que la libre expresión es la demostración de actividades psíquicas como el sentimiento, el pensamiento, la percepción, la intuición, etc. demostrar sin represión, por lo que la define como una forma de comunicación que implica la intención de influir en los demás, lo que la convierte en una forma de actividad social; donde todo desarrollo intelectual es producto del proceso de utilización de habilidades.

Siguiendo con Read, cree que hay tres actividades que resultan confusas y apropiadas para diferentes métodos: la autoexpresión (no se puede enseñar porque es una necesidad interna del individuo), la observación (suele ser una habilidad adquirida por los órganos) y la apreciación (que se desarrolla a través de la educación y es un aspecto de adaptación social que suele apreciarse durante la adolescencia).

En sus palabras, sostuvo que la base de la inteligencia y la moral es la integración de los sentidos con el mundo externo, lo personal con lo orgánico, y esto sólo puede lograrse a través de la educación y sus métodos; por tanto, es imprescindible la existencia de métodos estéticos, lo que significa la reforma del sistema educativo.

Agirre (2005) menciona al proyecto SPECTRUM (desarrollado entre 1970 y 1985), cuyo objetivo era dar un nuevo significado a la evaluación de las tendencias intelectuales de los niños, especialmente aquellas fuera de las disciplinas arquetípicas, basándose en principios: Tres o cuatro niños a los 20 años, intelectualmente se diferencian del resto de niños en cuanto a tendencias, por

lo que es necesario permitir que los niños exploren diferentes materiales para poder adaptarse mejor a estas capacidades intelectuales.

Esto demostró que una reforma educativa exitosa debe centrarse en la individualidad de cada niño e incluir elementos como evaluación, currículo, capacitación docente y participación comunitaria.

3.2.3. Rol de los padres en el desarrollo artístico de la primera infancia

El rol que papel juega la familia en el desarrollo de las competencias artísticas, así como lo afirma Marco (1995) Cuando el adolescente percibe que su voz es escuchada tanto en la familia como en la escuela, sus expresiones artísticas se vuelven más creativas, y haciendo un breve comentario a esto solo queda afirmar ya que la creatividad necesita de ciertos factores y ambientes para desarrollarse, es ahí donde los padres intervienen de manera saludable para formación de ciertas habilidades artísticas que el hijo pueda tener.

Siguiendo este mismo campo, Domingo y Verdera (2010) reconocen siguiendo las ideas de Fröbel, existen diversas situaciones familiares que promueven el desarrollo de la competencia artística, como, por ejemplo, el hecho de que el sentido del ritmo se transmite al niño mediante muestras de cariño, caricias y movimientos suaves y armónicos.

Basándonos en estos estudios y en la afirmación de Escamilla (2012), que sostiene que el enfoque competencial requiere la participación activa de los padres en cualquier competencia, especialmente en las sistémicas o integradoras, las interpersonales e instrumentales, y reconociendo la competencia artística como interpersonal, creemos que es fundamental profundizar en este estudio.

En cuanto al papel del contexto familiar en el aprendizaje y desarrollo de la competencia artística, los resultados muestran que son pocas las familias donde los progenitores participan en actividades artísticas que puedan servir de modelo. Por lo tanto, se sugiere implementar experiencias de sensibilización para las familias sobre los beneficios que las actividades artísticas aportan a las relaciones familiares y al desarrollo integral del niño (cognitivo, emocional, social, entre otros). Sin embargo, a pesar de contar con recursos artísticos adecuados, muchas familias consideran que vivir del arte no es rentable, aunque mantienen una postura receptiva, respetuosa y reflexiva frente a la variedad de expresiones artísticas y culturales.

Con esta postura ambigua y contradictoria, resulta difícil que las familias fomenten el interés y conocimiento de sus hijos en estas actividades artísticas. Según Morales Serrano (1999), el interés familiar en la educación de sus hijos está estrechamente relacionado con sus expectativas de futuro. Por ello, es esencial promover jornadas escolares donde artistas compartan sus experiencias y lo que el arte les ha aportado, con el fin de inspirar a las nuevas generaciones y sensibilizar a sus familias.

3.2.4. El Docente en el desarrollo de las habilidades artísticas de la primera infancia

Poniendo como nuestro primer hogar la escuela sitio donde pasamos gran parte del aprendizaje de la niñez y se puede decir que complementamos nuestro desarrollo, desde aprender, el hacer y el más relevante, el ser. Según la UNICEF (2007), “La escuela es el entorno natural para las interacciones y el encuentro, donde se experimentan las primeras situaciones que activan sus emociones, aprendizajes, sensaciones, opiniones, reflexiones y vivencias, tanto individuales como colectivas”, por lo cual se puede afirmar que la escuela aporta una amplia conducta de vincular la capacidad social del infante y/o adolescente.

De acuerdo con lo citado se tiene a la escuela como segundo hogar, las personas desarrollan las ganas de relacionarse con todo lo que lo rodea con una manera más amplia, aprendemos a “socializar” con distintas personas sin importar de donde sea, la ocupación a la que se dedique al nivel socioeconómico que pertenezca, entre otros. En la escuela se mezclan de diferencias sociales más amplia los distintos contextos sociales y culturales. La incorporación del infante a un ambiente escolar crea un nuevo ámbito social y adquiere experiencia es decir debe ajustarse a normas y reglas de conducta, valores y a la ejecución de diferentes roles que todo ello al final terminara sumando en la formación de su carácter, personalidad y posiblemente en las destrezas que este pueda desarrollar.

Ahora centrándonos un poco más en el contexto de la escuela y la relevancia que tiene en el desarrollo de las destrezas artísticas, en la actualidad existe una carencia muy marcada que viene desde la cabeza del órgano encargado por la educación del país, puesto que no se le da la real importancia al tema artístico dentro de la currículo estudiantil, vemos reflejado todo esto claramente en las horas académicas que se le brinda al tema artístico a comparación de las otras materias o cursos que existen.

Se debe recalcar que en la primaria hay cierto énfasis por rescatar el tema artístico, pero en la secundaria y superior esto se ve disminuyendo, es decir no hay una continuidad que permita desarrollar estas habilidades y se fortalezca aún más. Todo esto se suma a la falta de profesionales y/o docentes que tenga cierta preparación especial para impartir estos cursos, en lo que pintar, la danza, el teatro, la música, etc., se ven limitado solo a talleres y pocas instituciones que se encargan de promoverlas, teniendo en cuenta la poca afluencia de personas que están tienen.

4 Por otro lado, es fundamental recordar que la educación artística es una estrategia de enseñanza que permite a los estudiantes gestionar sus emociones y expresarlas a través del arte. Por esta razón, se considera que este tipo de educación es crucial, ya que contribuye al desarrollo de habilidades desde una edad temprana, tanto motoras como sensoriales. Por lo tanto, es esencial establecer una estructura de enseñanza artística en todos los niveles educativos, con el objetivo de formar individuos capaces de crear cosas nuevas y de pensar críticamente, cuestionando y no aceptando todo lo que se les presente.

34 Para concluir este tema es conveniente citar a Pérez (2006) “La educación artística ofrece a todos mayores oportunidades de desarrollo (físico, intelectual y emocional). Su objetivo no es exclusivamente formar artistas, sino personas completas, preparadas para ser mejores médicos, abogados, ingenieros, entre otros”, cada persona es única y con un gran potencial intelectual, el docente al restringir e imponer límites a la libertad expresiva de cada individuo, puede entorpecer fácilmente el desarrollo personal de sus alumnos.

32 Por lo tanto, la educación artística, en todos los niveles de enseñanza, necesita de docentes altamente capacitados no solo en un área específica, sino también en psicología, historia y cultura general. Esta disciplina no debe ser confiada a personas poco preparadas ni ser considerada simplemente como una materia de relleno o como una forma de cubrir vacíos en el currículo.

41 **3.2.5. Rol del entorno educativo y las instituciones en el desarrollo de las habilidades artísticas**

3 Hoy en día, cuando se habla del arte y su relación con la educación, el pensamiento de la gente se dirige inmediatamente al mundo de la educación artística. “limitándose a la producción de beneficios educativos generales y no como forma de producción cultural” (Sánchez, 2010, p.43).

Sin embargo, "la educación artística provoca y transforma a los individuos en la construcción de su conocimiento" (Fernández, 2010, p. 40) y favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, expresivas y relacionales particulares (Parsons, 2002; Read, 2007; Eisner, 1992; Efland, 2004 citados en Sánchez, 2010).

En este equipamiento artístico educativo, el arte y la cultura actúan como pilares del proceso educativo, ayudando a pensar la vida de otra manera, ya que requiere una reflexión crítica y una transformación de la realidad circundante (Eva Morales citado por Santodomingo, 2019).

Todo esto demuestra que poco a poco se le fue dando al arte una importancia educativa, el propio Marchesi (2009) hace hincapié en que "el aprendizaje y la experiencia del arte en las escuelas y fuera de ellas constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de la ciudadanía" (p.7), Los esfuerzos deben surgir tanto de la política educativa como de la formación de los docentes. Las reflexiones sobre el arte y la educación han llevado a una creciente comprensión de su relevancia, y como señala Gardner (1994), las personas se beneficiarán de la asistencia que recibirán para aprender a leer y escribir en diversos lenguajes artísticos (p. 30)

Lo que hace el arte

González (2012) señala que el arte es una forma de expresión y comunicación humana que genera impacto, experiencias e imaginación en quienes lo practican, utilizando diversos lenguajes y técnicas en su trabajo creativo.

Además, menciona que estos problemas "se encuentran en la vida cotidiana del estudiante, en su familia, en la escuela, en la sociedad y en el contexto" (p. 73). Por lo tanto, es fácil entender cómo el arte va más allá de la educación y de qué manera la combinación de educación artística puede transformar el entorno y abordar los problemas que enfrenta la sociedad

Conclusiones

71 La relación entre el currículo nacional y el arte en la educación inicial revela una oportunidad significativa para integrar el desarrollo artístico de manera transversal en las diversas áreas educativas. Aunque el currículo no asigna un enfoque específico al arte, las actividades artísticas fomentan el desarrollo integral de los infantes, fortaleciendo habilidades cognitivas y emocionales.

15 41 El enfoque Reggio Emilia destaca la relevancia del arte como una forma de expresión y aprendizaje, promoviendo la creatividad y la colaboración, elementos cruciales para la formación de niños íntegros y creativos.

44 57 88 64 El desarrollo artístico en la primera infancia, promovido por el método Montessori, es fundamental para el crecimiento integral de los niños. Este enfoque educativo resalta la importancia del aprendizaje autodirigido y la observación, fomentando la creatividad y la expresión emocional a través del arte. Al proporcionar un entorno estructurado que respeta el ritmo individual, se potencia el progreso físico, cognitivo y emocional, preparando a los infantes para explorar y transformar su mundo de manera creativa y significativa.

12 4 50 Las habilidades artísticas son esenciales para el desarrollo global de los niños, impactando positivamente en su cognición, emoción y creatividad. La estimulación temprana y el entorno familiar y escolar juegan un papel crucial en este proceso, promoviendo la expresión individual y la resolución de problemas. Fomentar un enfoque educativo que valore el arte no solo enriquece la formación de los niños, sino que también contribuye a su capacidad para interactuar y transformar su entorno social.

Referencias bibliográficas

- Al Límite, A. (2016, marzo 3). *La importancia de desarrollar la creatividad y el arte en los niños*. Arteallimite.com. <https://www.arteallimite.com/2016/03/03/la-importancia-de-desarrollar-la-creatividad-y-el-arte-en-los-ninos/>
- Alcaide, C. (2003). *Expresión plástica y visual para educadores: Educación infantil y primaria*. Madrid: ICCE
- Benton, Abigail, Sivan, Hamsher, Varney, & Spreen, (1994). *Contributions to neuropsychological assessment: A clinical manual*. Oxford University Press, USA. Actualizado por: Poza, (2019). *Test de Retención Visual de Benton: características y modo de uso*. Portal Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/clinica/test-retencion-visual-benton>
- Binet, & Simon, (1905). *Méthodes nouvelles pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux*. L'Année Psychologique, 11, 191-244.
- Binet, & Simon, (1911). *La mesure du développement de l'intelligence chez les jeunes enfants*. L'Année Psychologique, 17, 145-201.
- Bosch, E. (2009). *Un lugar llamado escuela*. Barcelona. Graó.
- Díaz Fernández, A., & Ledesma Gómez, (2021). *El arte y la creatividad en niños y jóvenes: procesos de transformación del espacio escolar y público*. Revista Educación. <https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.43550>
- Domingo y Verdera. (2010). *La formación competencial del niño y la niña: bases para una propuesta articulada entre familia y escuela*. Infancias Imágenes, 9(2), 6-23.
- Eisner, (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. Yale University Press.
- Escamilla. (2012). *Las competencias básicas en la programación de educación infantil. Padres y Maestros*. Publicación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 340, 24-27.
- Estévez & Rojas. (2017). *La educación artística en la educación inicial.: un requerimiento de la formación del profesional*. Revista Universidad y Sociedad, 9(4), 114–119. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000400015

- Hernández, & Palencia, (2023). *La expresión artística a través del juego*.
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/51355/TFG-L2990.pdf;jsessionid=BC4C065051B846C2CFE2B7113228802C?sequence=1>
- IDRlabs. (2024). *Paper Folding IQ Test (IDR-IQ20)*. IDRlabs. <https://www.idrlabs.com/>
- Krumm, (2012), *Actividades artísticas y creatividad en niños escolarizados argentinos*.
International Journal of Psychological Research, vol. 5, núm. 2. Universidad de San Buenaventura Medellín, Colombia.
- Loewenfeld, y Lambert, (1992). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Tello, (1995). *Educación artística y preadolescencia*. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 24, 99-111.
- MINEDU (2017). *Currículo Nacional de la Educación Básica*. Lima, marzo 2017.
- MINEDU (2018). *Orientaciones para la enseñanza del área de Arte y Cultura*. Guía para docentes de Educación Primaria. Lima.
- MINEDU (2023). *Guía para el desarrollo de la expresión gráfico-plástica de las niñas y los niños de los PRITE*. Guía para docentes de Educación Inicial. Lima.
- Pérez, (2006). *La educación artística del teatro*. Universidad Autónoma Del Carmen, México,
- Sáinz, (1996): *Las ideas del escolar acerca de la paz y de la violencia. Análisis a través del dibujo*. tesis doctoral. Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga
- Sáinz, et al. (2005). *Arte infantil en contextos contemporáneos.*, S. (eds.). Madrid, Eneida.
- Salazar, (2011). *La importancia de la creatividad y el arte en la primera infancia*. Colombia.
<https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/ministerio/educacion/actividad-internacional/cooperacion-educativa/2011-educacion-infantil-/2011-roxana.pdf?documentId=0901e72b8114e51b>

Sánchez. (2018). *Arte, creatividad y desarrollo humano*. file:///C:/Users/inuya/Downloads/1362-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2963-1-10-20180515.pdf

Piaget. (2015). *Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget*. <https://terapia-cognitiva.mx/wp-content/uploads/2015/11/Teoria-Del-Desarrollo-Cognitivo-de-Piaget.pdf>

UNICEF. (2007). *Consejo de Educación Primaria Ayudemos al niño a crecer feliz*. Recuperado en https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=3

Wenham, M (2011). *Entender el arte: Una guía para el profesorado*. Barcelona: Graó

Wikipedia. (2021). *Método Montessori*. https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Montessori