

El arte como cimiento de la educación infantil:

Explorando su impacto integral

Título de la obra: 'Parque de la felicidad'. Esta obra representa para las artistas la felicidad, que de acuerdo con lo que ellas comentan se resume a la familia y el amor. Por eso el rosa presente en toda la obra y algunos nombres que para ellas son importantes.

*Deisy Yasmín Castro Jiménez
Estudiante IX semestre
Licenciatura Educación Infantil
Universidad Libre
Deisyy-castroj@unilibre.edu.co*

Resumen

Este artículo analiza la importancia de las artes en la educación infantil, enfatizando los beneficios cognitivos, emocionales y sociales. Se explora cómo la participación en actividades artísticas durante la infancia promueve el desarrollo integral de las niñas. Además, se analizan sus implicaciones pedagógicas y se realizan aportes

que pueden ser útiles para la integración efectiva del arte en los programas educativos para niños de la primera infancia.

Palabras clave: arte, educación infantil, desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, desarrollo social.

Introducción

El arte en la educación infantil juega un papel fundamental en la educación integral de los niños, sentando las bases para su desarrollo tanto para el presente como para el futuro. En este contexto, el arte se convierte en una poderosa herramienta para enriquecer el proceso educativo, brindando a los niños oportunidades para explorar, expresarse y crear de manera significativa. Este artículo examina la incidencia del arte en la educación infantil, destacando su influencia positiva en diversos aspectos del desarrollo humano.

Desarrollo

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), documento 21, el arte en la educación infantil (2014) es una actividad inherente al desarrollo infantil que favorece la creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido

estético (pág. 13). Desde esta perspectiva se reconoce el papel fundamental del arte como un vehículo para el crecimiento personal y la exploración del mundo que les rodea.

El arte, en su esencia, trasciende las barreras del tiempo y el espacio para convertirse en un lenguaje universal. Más que una simple manifestación estética, es una actividad rectora que moldea las percepciones humanas, confronta con la realidad e incita la imaginación para concebir nuevos mundos. Una de las importantes particularidades del arte es su capacidad para trascender las palabras, comunicar emociones, pensamientos y experiencias de una manera profunda. A través de la pintura, la escultura, la música, la danza y otras formas de expresión artística, las personas pueden relacionar con aspectos de su humanidad.

Este desempeña un papel esencial en la educación infantil al proveer a los niños oportunidades para explorar, expresarse y crear de manera significativa. Una de las principales ventajas del arte en el desarrollo infantil es su capacidad para potenciar el pensamiento creativo y la imaginación.

Asimismo, el arte puede proporcionar desarrollo emocional al facilitar a las niñas un medio para explorar y expresar sus sentimientos de manera segura y constructiva. La creación artística permite a los niños procesar experiencias emocionales complejas y aprender a comunicarse a través de formas no verbales. Por lo mismo, los maestros deben ser conscientes del impacto del arte en este sentido y proporcionar un ambiente de apoyo y aceptación donde los niños se sientan seguros para explorar y expresar sus emociones a través del arte, porque es, a través del arte como el ser humano encontrará un camino para alcanzar un equilibrio emocional, de igual forma ser auténtico y libre, que puede relacionarse y aportar a la sociedad a través del respeto y empatía, esto de acuerdo a Pazmiño (2019). Al expresarse a través del arte, los niños aprenden a reconocer y gestionar sus emociones de manera efectiva.

Otro beneficio importante del arte en la educación infantil es su capacidad para fomentar el desarrollo social. Al participar en actividades artísticas colectivas, los niños aprenden a colabo-

Continúa pág. siguiente

Título de la obra: 'El caos'. Los niños manifestaron que este Caos representa el desacuerdo entre pares, pero da cuenta del diálogo que hubo al momento de realizar la obra. La instrucción que se dio por parte de la maestra mediadora fue que en grupo conmemoraran o plasmaran lo que para ellos era la emoción de la alegría. Pese a la discusión existente, el grupo se subdividió en dos y quisieron representar la diferencia.

Título de la obra: 'Piscina vida alegre'. De acuerdo con los autores y artistas, ellos encontraron un punto en común: "La piscina nos da felicidad" y esa la plasmaron de manera colectiva, cada huella representa la firma de cada uno. Hay un tobogán y gotas de agua que salen de la piscina, lo que significa que ellos ya se están bañando.

Viene pág. anterior

rar, comunicarse y trabajar en equipo. Al participar en proyectos artísticos colectivos, los niños aprenden a compartir ideas, escuchar las perspectivas de los demás y trabajar hacia un objetivo común.

Estas habilidades sociales son esenciales para establecer relaciones positivas y adaptarse a diferentes entornos sociales, estas habilidades sociales son esenciales para establecer relaciones positivas con los demás y para adaptarse a diferentes entornos sociales a lo largo de la vida (Luis & Carballo, 2018).

En el contexto educativo, el arte no solo se presenta como una expresión estética, sino como una poderosa herramienta que promueve la inclusión.

En este sentido, se explora el arte como herramienta para trascender las barreras y celebrar la diversidad, y se convierte en un motor esencial para el proceso educativo inclusivo. Entendiendo la inclusión, como un proceso que permite el desarrollo, respetar las diferencias y promover el principio de

la dignidad humana, de acuerdo con Vigna (2008)

El arte es una herramienta que genera vínculos comunitarios y se expresa como un derecho humano para todos y todas; aquí la palabra inclusión hace referencia a personas excluidas por pertenecer en un ámbito marginal o padecer situaciones de pobreza de distinta índole (pág.16).

Sin embargo, es imperativo reconocer que el acceso al arte puede ser un privilegio para una porción considerable de la población. Es en este punto en el que la figura del mediador de experiencias artísticas adquiere un papel crucial al proporcionar este instrumento y permitir su alcance a todos los segmentos de la sociedad. A menudo, el arte es percibido como un bien costoso y de difícil acceso, cuando en realidad representa una posibilidad abierta para todos y todas.

En este sentido, el mediador no solo facilita el acceso físico al arte, sino que también desempeña un rol pedagógico y transformador al derribar barreras culturales y sociales que pueden

obstaculizar la participación plena en la vida artística. Su labor consiste en democratizar el arte, promoviendo la apreciación estética y el desarrollo creativo en comunidades diversas y heterogéneas.

Para maximizar los beneficios del arte en la educación infantil, es importante que los educadores integren actividades artísticas de manera intencionada y reflexiva en el currículo escolar. Los maestros pueden proporcionar un entorno enriquecido con oportunidades para la exploración creativa y el juego artístico al incluir una variedad de materiales y recursos artísticos en el aula.

Los maestros deben proporcionar un entorno enriquecido con oportunidades para la exploración creativa y el juego artístico. Además, se recomienda que los programas educativos fomenten la diversidad cultural y la inclusión, promoviendo así la apreciación de la pluralidad de expresiones artísticas Hernández Carballo, M., & Dévora Luis, M. (2018). Los educadores también deben ser conscientes del impacto del arte en el desarrollo holístico de los niños y adaptar sus prácticas pedagógicas en consecuencia.

Esto incluye proporcionar retroalimentación constructiva, apoyar el proceso creativo y reconocer el valor intrínseco de la expresión artística dado a que “La educación artística es uno de los entornos más seguros, donde se prioriza la creatividad, se desarrolla la capacidad de alcanzar diferentes pensamientos” Paredes, R., & Tirado, D. (2022) al hacerlo, los educadores pueden crear un entorno de aprendizaje estimulante que fomente el crecimiento personal y académico de los niños, es decir que el arte se convierte en un oportunidad para transformar a la escuela y lo que en ellas se construye a partir de la participación de las niñas, sus intereses y voces.

El arte facilita miles de expresiones y maneras para conocer, MaguaRED (2016) reconoce que “...El arte es para los niños una manera de apropiarse de su cultura y de construir su identidad dentro de la misma” por ello es importante que los maestros fomenten la diversidad cultural y la inclusión al momento de seleccionar y presentar arte que denote diversas tradiciones culturales y contextos históricos para permitirle a las niñas y los niños explorar y apreciar la riqueza y la variedad de expresiones artísticas que incite su

sentido de pertenencia, pero que también sea una posibilidad para conocer el mundo, promoviendo así la comprensión intercultural, la otredad y el respeto mutuo.

Para Alcaide C. (2003) el arte es uno de los pocos medios de que dispone el individuo en particular para diferenciarse de los otros, significarse e identificarse. Las personas son seres individuales y sociales al mismo tiempo y el arte las representa en todos sus aspectos (pág. 21).

En consecuencia, es este una manera de manifestar y comunicar experiencias, permitiendo a las personas representarse a sí mismas y comprender a los demás en todas sus dimensiones, entonces se convierte en un elemento cultural.

Ahora bien, Rodas (2022) manifiesta que el arte y la cultura no solo son manifestaciones estéticas, sino también instrumentos fundamentales para la comprensión y la expresión de la identidad colectiva y la diversidad cultural en un territorio determinado (pág.4)

Es así como a través de las diversas formas de expresión artística (la música, la danza, la pintura, la literatura, etc.)

las comunidades pueden explorar y preservar sus tradiciones, costumbres y valores, fortaleciendo así su sentido de pertenencia y conexión con su entorno. Además, el arte y la cultura actúan como catalizadores sociales al fomentar el diálogo intercultural, la colaboración y la cohesión, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la construcción de sociedades más inclusivas y resilientes. Igualmente, de ser una forma de expresión individual, también tiene el poder de crear comunidades y promover el diálogo intercultural. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, el arte ofrece un espacio en común donde los individuos pueden encontrarse, compartir experiencias y aprender unas de otras.

Conclusiones

El arte juega un papel fundamental en la educación infantil, ofreciendo una variedad de beneficios cognitivos, emocionales y sociales. Al integrar el arte en el currículo escolar, los educadores pueden proporcionar a los niños oportunidades significativas para explorar, expresarse y crear, con el objetivo de maximizar el potencial del arte como herramienta educativa.

Continúa pág. siguiente

Título de la obra: ‘Manos colorit’. Para esta obra las niñas artistas contaron que en ella se plasmó la diversidad. Diversidad de pensamiento, color, tamaño y todo lo que hace único a los sujetos, pero que también representa el derecho al que tienen los seres humanos a ser felices.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcaide, C. (2003).* Expresión plástica y visual para educadores: Educación infantil y primaria. Madrid: ICCE
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2016).* Educación artística y diversidad cultural: caja de herramientas para la educación artística (2.a ed.). https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno5_web.pdf
- González, M. (2018).* El impacto del arte en el desarrollo emocional de los niños. *Revista de Psicología Infantil*, 10(1), 23-38.
- Hernández Carballo, M., & Luís, D. (2018).* La educación emocional a través del arte.
- Salinas, S. C., & Núñez, J. M. J. (2020).* Interculturalidad y diversidad en la educación: concepciones, políticas y prácticas.
- Jones, L., & García, E. (2019).* El arte como herramienta para el desarrollo cognitivo en la infancia. *Revista de Psicología Educativa*, 12(4), 105-120.
- Martínez, J., et al. (2021).* Beneficios del arte en el bienestar psicológico de los niños: Un estudio longitudinal. *Revista de Psicología Aplicada*, 14(2), 75-90.
- MaguaRED, P. (2016, 5 mayo).* El arte en la educación inicial. MaguaRED. <https://maguared.gov.co/el-arte-en-la-educacion-inicial-2/>
- MEN. (2014).* El arte en la educación inicial (1.a ed.). https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341880_archivo_pdf_doc_21.pdf
- Pazmiño, M. B. (2019).* El arte en el desarrollo emocional. *Revista Para el Aula – IDEA*, 29, 20. https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2020-07/pea_029_0007.pdf
- Pérez, A., & Sánchez, L. (2019).* Estrategias para integrar el arte en el currículo escolar de educación infantil. *Revista de Investigación Educativa*, 5(3), 123-138.
- Paredes, R., & Tirado, D. (2022).* Artes plásticas en la educación para el desarrollo de la creatividad. *Digital Publisher CEIT*, 7(1), 75-93. DOI: <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.1.780>
- Rodas, J. (2022).* El arte y la cultura como elementos que construyen comunidad. <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/47699/jarodasvar.pdf?sequence=3&isAllowed=yel>
- Sakaguchi, A. D. (2021).* Arte e inclusión: el impacto de la educación artística en la percepción mundial de las personas con discapacidad. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento*. <https://www.nucleoconhecimento.com.br/educacion-es/arte-e-inclusion>
- Vigna, M. A. (2008).* El arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la regeneración de los vínculos comunitarios. Artículo Facultad de Desarrollo e Investigación Educativos. Universidad Abierta Interamericana. Argentina. Artículo revisado, 17(05), 2013.