

Cuando el docente del aula regular

Se transforma en artista plástico

Sandra Patricia Pinto Espinosa

Mg educación aprendizaje escolar y sus dificultades

Docente Universidad Libre

sandrap.pintoe@unilibre.edu.co

Resumen

Este artículo reflexiona sobre la transformación del maestro del aula regular en un artista plástico y su impacto en el proceso educativo. Se analiza cómo la integración de técnicas y perspectivas artísticas en la enseñanza fomenta la creatividad, la motivación y el aprendizaje significativo en los estudiantes. A través de un enfoque cualitativo, se presentan experiencias docentes que evidencian la importancia de la expresión artística como herramienta pedagógica, capaz de enriquecer la práctica educativa y fortalecer el desarrollo integral de los niños y las niñas.

Palabras clave: arte, transformación, creatividad, emoción, pensamiento innovador.

Abstract

This article reflects on the transformation of the regular classroom

teacher into a plastic artist and its impact on the educational process. It analyzes how the integration of artistic techniques and perspectives in teaching fosters creativity, motivation, and meaningful learning among students. Through a qualitative approach, teaching experiences are presented to demonstrate the importance of artistic expression as a pedagogical tool that enriches educational practice and supports children's integral development.

Keywords: art, transformation, creativity, emotion, innovative thinking.

Introducción

En el contexto educativo contemporáneo, el rol del maestro ha evolucionado más allá de la transmisión de conocimientos tradicionales.

Hoy, se espera que los docentes sean facilitadores de experiencias de aprendizaje innovadoras y significativas, una de las formas en que los maestros pueden enriquecer su práctica pedagógica es a través de la incorporación de técnicas y perspectivas propias de las artes plásticas. Este artículo busca reflexionar sobre cómo la transformación del maestro en artista plástico puede

impactar positivamente en el aula, promoviendo un ambiente de creatividad, expresión y descubrimiento, además exploraremos cómo la integración del arte plástico en la educación enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y transforma la experiencia educativa en un acto creativo y significativo, planteando además, que la educación artística no solo complementa los contenidos curriculares, sino que los resignifica al convertir el aprendizaje en una experiencia estética, viva y profundamente humana.

Desarrollo

El docente del aula regular como artista plástico

El docente que asume el rol de artista plástico no se limita a transmitir contenidos académicos: se convierte en un creador de experiencias educativas que inspiran, comunican y transforman, su práctica incorpora el arte como lenguaje para expresar ideas, emociones y valores, permitiendo que la enseñanza se torne un proceso sensible, estético y participativo.

Siguiendo a Vygotsky (2005), el maestro es un guía que ofrece herramientas para que el estudiante

construya su propio conocimiento. Desde la perspectiva del arte, toda actividad artística refleja una condición estética determinada por el contexto cultural y social de quienes la realizan, el arte, entendido como pensamiento emocional, involucra sentimientos, imaginación, fantasía y expresión: elementos que fortalecen la creatividad tanto en el niño como en el docente.

Mientras el artista profesional se concentra en la resolución de problemas propios de su disciplina, el maestro-artista diseña estrategias de aprendizaje diversas, contextualizadas y empáticas, que permiten a los estudiantes vincularse con el arte, la sensibilidad y la comunicación. en este proceso, los niños y las niñas aprenden a valorar el error como parte del camino creativo y a comprender el arte como un proceso de descubrimiento personal y colectivo. Esiner Elliot (1972), además de identificar que en el lenguaje artístico lo importante y destacable es el proceso y no el producto final en ese sentido las creaciones artísticas de los niños están recargadas de creatividad, expresión, sentido estético y sensibilidad- (SED. 2010 Lineamientos curriculares.)

El arte como herramienta pedagógica

El arte plástico, más que una disciplina, constituye una estrategia pedagógica poderosa que estimula la creatividad, la expresión emocional y el pensamiento crítico. Cuando el docente adopta una mirada artística, abre nuevas puertas para el aprendizaje: los estudiantes exploran conceptos abstractos, desarrollan habilidades motoras y fortalecen su capacidad de comunicación. Lowenfeld Viktor, (2000)

El contacto directo con materiales, colores y texturas despierta la curiosidad y la capacidad de asombro, la instrucción verbal, por sí sola, resulta insuficiente para generar aprendizajes profundos; por ello, el arte permite experiencias multisensoriales que facilitan la comprensión, la empatía y la confianza. La exploración y manipulación de diversos materiales artísticos posibilita en el niño y la niña la creación constante y permanente y en el docente se constituye como una herramienta valorada que posibilita los diversos aprendizajes en el aula, apartándose del aula monótona y aburrida por un aula enriquecida y motivante. En ese sentido es importante contar en el aula con diversos rincones de materiales reciclables, manipulable que al contacto con los niños generaran experiencias y explosiones creativas y coloridas.

La dimensión artística en la primera infancia según los lineamientos curriculares

De acuerdo con los Lineamientos Pedagógicos y Curriculares para la Educación Inicial (MEN, 2014), la dimensión artística en la primera infancia se concibe como un eje fundamental del desarrollo integral, ya que permite a los niños y las niñas construir conocimiento a través de la exploración sensorial, la imaginación, la creación y la expresión simbólica, en esta etapa, el arte no se orienta hacia la adquisición

de técnicas, sino hacia la vivencia estética y la experimentación libre con materiales, formas, colores y sonidos. La expresión plástica se convierte así en una experiencia que potencia el desarrollo cognitivo, emocional, comunicativo y social, favoreciendo el reconocimiento de sí mismos y del entorno, desde esta perspectiva, el docente que integra la dimensión artística en su práctica pedagógica promueve ambientes donde el juego, la curiosidad y la exploración se convierten en caminos de aprendizaje, haciendo del arte una experiencia viva y significativa que responde a los intereses y potencialidades de la infancia.

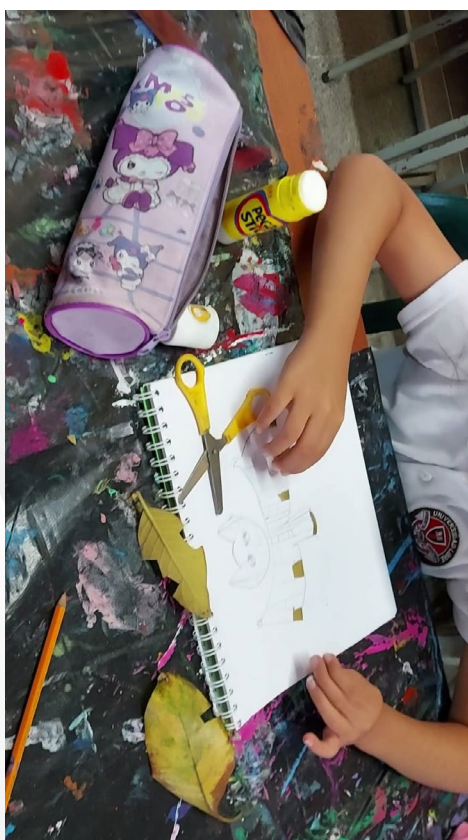
La transformación del docente del aula regular en artista

La autora María Inés Freggiaro (2009) en “Los chicos y el lenguaje plástico-visual. Recorridos para producir y apreciar” plantea que la labor docente en el arte no se reduce a enseñar técnicas, sino a acompañar procesos expresivos, valorando la producción plástica del niño como un lenguaje que comunica su forma de ver, sentir y comprender el mundo, desde esa perspectiva, el docente-artista se convierte en un

mediador sensible que posibilita el diálogo entre la emoción, la estética y el pensamiento.

La transición de un docente del aula regular a un artista plástico no implica abandonar su rol educativo, sino enriquecerlo con nuevas herramientas y enfoques, este cambio ocurre cuando el maestro:

- Incorpora el arte como lenguaje: Utiliza imágenes, colores y formas para complementar la enseñanza tradicional.
- Fomenta la exploración y la experimentación: Permite que los estudiantes creen sin miedo a equivocarse, promoviendo un ambiente de aprendizaje flexible y dinámico.
- Adopta una mentalidad creativa: Desarrolla estrategias innovadoras para enseñar contenidos curriculares a través de experiencias artísticas.
- Usa el arte como medio de inclusión: Permite que estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje o capacidades expresen sus ideas y emociones de manera no verbal.

La transición del docente del aula regular hacia el rol de artista plástico no implica abandonar su función pedagógica, sino enriquecerla desde una nueva mirada estética, creativa y reflexiva. Este proceso de transformación supone comprender el arte no solo como un área de conocimiento, sino como una forma de pensar, sentir y construir sentidos sobre la realidad. El maestro que asume esta perspectiva amplía su papel como guía para convertirse en un creador de experiencias educativas donde la sensibilidad, la imaginación y la emoción se integran al aprendizaje.

Freggiaro (2009) plantea que la enseñanza del lenguaje plástico-visual debe concebirse como un espacio de expresión personal, comunicación y construcción simbólica, en el que el docente no impone modelos, sino que acompaña, orienta y potencia las producciones de los niños, reconociendo en ellas un modo singular de conocer y habitar el mundo, desde esta postura, el docente-artista no busca resultados estéticos acabados, sino

procesos significativos en los que el estudiante experimenta, explora y se comunica a través de materiales, formas y colores. Así, la educación artística se convierte en un camino para comprender la subjetividad infantil, fomentar la autonomía creativa y valorar la diversidad de expresiones.

En este sentido, el maestro-artista se define como un mediador cultural y emocional que favorece la conexión entre lo cognitivo y lo afectivo, entre la razón y la intuición, su labor consiste en generar contextos que estimulen la exploración, el asombro y la producción simbólica, promoviendo un ambiente de confianza donde el error y la experimentación sean vistos como oportunidades de aprendizaje.

Al integrar el arte en su práctica pedagógica, el docente no solo transforma su manera de enseñar, sino también su forma de percibir y acompañar los procesos de desarrollo de los niños y las niñas, fortaleciendo su identidad profesional desde la creatividad, la reflexión y la sensibilidad estética.

Experiencias docentes y desafíos

Diversas experiencias pedagógicas muestran cómo maestros que integran la pintura, la escultura o el dibujo logran aulas más participativas y reflexivas, estas prácticas permiten abordar temáticas complejas desde una perspectiva sensible y colaborativa.

Sin embargo, la incorporación del arte en la escuela no está exenta de desafíos, la falta de recursos, la resistencia al cambio y la carencia de formación docente en técnicas artísticas limitan su implementación, de ahí la importancia de que las instituciones educativas promuevan espacios de capacitación y apoyo para que los maestros fortalezcan su dimensión creativa y expresiva.

Impacto en el aprendizaje y la motivación

Cuando el docente se transforma en artista, convierte el aula en un taller de experiencias, los estudiantes se sienten motivados, se implican en el proceso y construyen conocimiento de forma activa y

emocional este tipo de enseñanza fortalece habilidades socioemocionales como la empatía, la resiliencia y la autoestima, al tiempo que estimula la colaboración y el respeto por las diferencias.

Además de contar con significativos beneficios, como el fomento de la creatividad: el arte impulsa a los estudiantes a explorar soluciones innovadoras y a pensar más allá de los esquemas tradicionales.

El desarrollo socioemocional: la expresión artística favorece la comunicación de emociones y la empatía.

El aprendizaje significativo: el arte conecta los contenidos académicos con las vivencias personales de los estudiantes y la inclusión y diversidad: el lenguaje visual y plástico permite la participación de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje.

Conclusión

El maestro-artista no solo enseña, sino que inspira, su transformación en creador plástico reconfigura la experiencia educativa, haciendo del aprendizaje un acto estético, reflexivo y profundamente humano. Integrar el arte en la enseñanza significa abrir caminos hacia la innovación, la sensibilidad y el pensamiento crítico, contribuyendo a la formación de ciudadanos más creativos, expresivos y conscientes de su entorno.

Además el arte, como lenguaje universal, permite que la escuela se convierta en un espacio de encuentro entre la razón y la emoción, entre el conocimiento y la imaginación, en este sentido, el docente que asume el arte como herramienta pedagógica encarna la verdadera esencia de la educación: formar seres humanos íntegros, sensibles y capaces

de transformar el mundo con su creatividad.

Otro aspecto importante y relevante en el docente que se convierte en artista plástico no solo enriquece su práctica pedagógica, sino que también inspira a sus alumnos a ver el aprendizaje como una experiencia viva y transformadora al integrar el arte en la educación, los maestros cultivan la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento crítico, formando ciudadanos más expresivos, innovadores y conscientes de su entorno.

En un mundo que demanda cada vez más creatividad y pensamiento innovador, la educación artística se presenta como un puente entre la enseñanza tradicional y el desarrollo integral del estudiante, en

ese sentido el aula regular y tradicional, se convierte en un taller de ideas, donde el conocimiento se moldea con color, textura y expresión.

La transformación del maestro del aula regular en artista plástico representa una oportunidad para enriquecer la práctica educativa y promover un aprendizaje más significativo y creativo, al integrar el arte en la enseñanza los docentes pueden crear ambientes de aprendizaje que fomenten la expresión, la innovación y el desarrollo integral de los estudiantes, sin embargo es fundamental y pertinente que las instituciones educativas brinden el apoyo necesario para superar los desafíos asociados a esta práctica.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- ALMAGRO G.A. (2007). el dibujo infantil, sagrada familia UBEDA
- ALVEAR Acevedo Carlos, (2000) Introducción a la historia del arte, editorial Limusa, México.
- BRAMFORD Anne, (2006) “El factor ¡WUAU ¡el papel de las artes en la educación, Editorial octaedro SL: España.
- CABEZAS López Carlos, (2007). Análisis y características del dibujo infantil, ed. itakus. España.
- CAJA J. (Coordinador), BERROCAL M, FERNANDEZ izquierdo J.C., FOSATI A., GONZALEZ Ramos J.M. MORENO F.M. SEGURADO B., (2001) La educación visual y plástica hoy, educar la mirada, la mano y el pensamiento, Editorial Grao, España.
- CALLE Ujurta Liliana, TOBON Lucia Cristina, (2004) Expresión artística infantil, Ed Usta, Colombia.
- CAÑETE, Pulido María del Mar, (2010) “Evolución de la expresión plástica en niños y niñas de educación infantil, elementos básicos del lenguaje plástico, objetivos, contenidos, materiales estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica, modelos y estereotipos” ISSN 1988-6047, Granada.
- DOCUMENTO NO. 21. (2014) Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral.
- DOCUMENTO NO. 16. (2010). Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media.
- DIAZ, Carmen (2000) La creatividad en la expresión plástica, Segunda edición, Editorial Narcea, Madrid.
- ESINER Elliot (1972) educar la visión artística, editorial paidos , México.
- ESPRIU VIZCAINO, Rosa Ma. (2000) “El Niño y la Creatividad”. Edit. Trillas. México D.F.
- FREGGIARO María Inés, (2009) Los chicos y el Lenguaje Plástico visual, recorridos para producir y apreciar, Ediciones novedades educativas, argentina.
- GOODNOW J. (2001) El dibujo infantil, Editorial Morata, 4 edición, Madrid.
- LANCASTER John, (2001) Las artes en la educación primaria, Editorial MorataS.L., edición, Madrid.
- LOWENFELD Viktor, (2000) Desarrollo de la capacidad creadora, Editorial Kapelusz, 3 ediciones. Argentina.
- M.E.N. (2014) Lineamientos curriculares para la primera infancia, Bogotá.
- M. E.N. (2010) Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media, documento 16, Bogotá.
- MUÑOZ Nohora, BURBANO Edgar Marino, CONSEJO Vizcaíno María, (2001) “La expresión artística en el preescolar, Editorial Aula alegre, Magisterio, Colombia.
- PEÑA, Ramos Jorge, Fácil Dibuja (2001) Expresión artística desarrollo de competencias y creatividad, Editorial Aula alegre, Magisterio, Colombia.
- QUINTANA, Lorena. (2005) Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil. Ed. Trillas.
- QUINTANA, Lorena. (2005) Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil. Colección aula práctica. Tomo 12. edit. Amei.
- SALVADOR, Alcade Ana, (2001) “Conocer al niño a través del dibujo, Editorial Alfa omega. Mexico.
- S.E.D. (2010) Lineamiento pedagógico y curricular par la educación inicial en el Distrito. “La dimensión Artística”.
- TILLEY, Pauline (2000) El arte en la educación especial, Ed. CEAC, España.
- VIGOTSKY Lev Semonovich, (2003) La imaginación y el arte en la infancia, ed. Akal, Málaga España.
- WAISBURD, Gilda; SEFCHOVICH, Galia. (2000) “Expresión Plástica y Creatividad” Edit. Trillas. México,