

UTPL
La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Expresión Plástica y el Arte

Guía didáctica

Facultad Ciencias Sociales, Educación y Humanidades

Expresión Plástica y el Arte

Guía didáctica

Carrera

PAO Nivel

Educación Inicial

VII

Autor:

Marlon Antonio Chamba Toledo

E D U C _ 4 1 4 2

Expresión Plástica y el Arte

Guía didáctica

Marlon Antonio Chamba Toledo

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilojacialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-47-487-2

Año de edición: octubre, 2025

Edición: primera edición

Loja-Ecuador

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir – copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar – remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.** Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.** No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias del perfil profesional	8
1.4 Problemática que aborda la asignatura	8
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1:	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	11
Semana 1	12
Unidad 1. El arte en la educación	12
1.1. Historia y evolución de la enseñanza del arte en la educación	12
1.2. ¿Por qué enseñar arte?	15
1.3. Aspectos de la enseñanza del arte	17
1.4. El arte en relación con otras áreas del conocimiento.....	18
Actividades de aprendizaje recomendadas	19
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	21
Semana 2	21
Unidad 1. El arte en la educación	21
1.5. Aprendizaje del arte a través del juego	21
Actividades de aprendizaje recomendadas	23
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	24
Semana 3	24
Unidad 1. El arte en la educación	24
1.6. Metodologías contemporáneas en la enseñanza del arte	24
Actividades de aprendizaje recomendadas	27
Autoevaluación 1.....	30

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	32
Semana 4.....	32
Unidad 2. La creatividad	32
2.1. ¿Qué es la creatividad?	33
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	35
Semana 5.....	35
Unidad 2. La creatividad	35
2.2. Apoyar la creatividad	35
Actividades de aprendizaje recomendadas	37
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	38
Semana 6.....	38
Unidad 2. La creatividad	38
2.3. Importancia de la creatividad.....	38
Actividad de aprendizaje recomendada	39
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	41
Semana 7.....	41
Unidad 2. La creatividad	41
2.4. Creatividad en la infancia y adolescencia	41
2.5. La creatividad y el juego	43
Actividades de aprendizaje recomendadas	47
Autoevaluación 2.....	49
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	51
Semana 8.....	51
Actividades finales del bimestre	51
Segundo bimestre.....	52
Resultado de aprendizaje 2:	52
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	52
Semana 9.....	52
Unidad 3. La educación artística.....	52

3.1. El mundo plástico del niño	55
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	57
Semana 10.....	57
Unidad 3. La educación artística.....	57
3.2. Técnicas de expresión plástica	57
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	62
Semana 11.....	62
Unidad 3. La educación artística.....	62
3.3. Tipos de dibujo según la edad de los niños	62
Actividades de aprendizaje recomendadas	68
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	69
Semana 12.....	69
Unidad 3. La educación artística.....	69
3.4. Cómo interpretar los dibujos de los niños.....	69
Actividades de aprendizaje recomendadas	75
Autoevaluación 3.....	76
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	79
Semana 13.....	79
Unidad 4. El color	79
4.1. La percepción del color	80
4.2. El color en la escuela	81
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	83
Semana 14.....	83
Unidad 4. El color	83
4.3. Teoría del color.....	83
4.4. Psicología del color.....	88
Actividades de aprendizaje recomendadas	92
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	94
Semana 15.....	94

Unidad 4. El color	94
4.5. Técnicas artísticas	94
4.6. ¿Qué son las técnicas gráficas?.....	103
Actividades de aprendizaje recomendadas	106
Autoevaluación 4.....	107
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	109
Semana 16.....	109
Actividades finales del bimestre	109
4. Solucionario	110
5. Glosario.....	115
6. Referencias bibliográficas	117

1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura

1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Vivencias de los valores universales del humanismo de Cristo.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Trabajo en equipo.
- Comportamiento ético.

1.3 Competencias del perfil profesional

Identificar una concepción del niño como sujeto de derechos para diseñar estrategias didácticas innovadoras que respondan a las características y necesidades infantiles, utilizando el juego, el arte, la ciencia en las experiencias de aprendizaje, con el fin de lograr la autonomía.

1.4 Problemática que aborda la asignatura

Durante mucho tiempo se ha afirmado que la pedagogía artística no desempeña ninguna función en la educación formal de la primera infancia, porque se ve como algo lúdico, pero completamente inútil. Como resultado, ha quedado relegado a un segundo plano como una herramienta esencial dentro

del proceso de pleno desarrollo de los niños. A ello se une el hecho de que numerosos profesores poseen un conocimiento limitado de la expresión plástica y de las artes, lo que ha evitado el desarrollo de técnicas educativas que promuevan la creatividad, el pensamiento crítico y el gusto por lo bello desde los primeros años de educación obligatoria. La clase se propone cambiar dicha situación presentando una teoría y desarrollando la práctica dentro de un enfoque formativo que permita crear y dirigir procesos de enseñanza alternativas que consigan fortalecer la educación artística, algo imprescindible dentro del desarrollo de los niños.

2. Metodología de aprendizaje

La asignatura sigue una metodología activa en la que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, con el fin de fomentar la participación, la reflexión y la práctica significativa. Incorporará el Aprendizaje Basado en Competencias y el aprendizaje significativo, ofreciendo una mezcla de actividad teórica y práctica, estudios colaborativos, autoaprendizaje dirigido y utilización de medios tecnológicos. A este proceso hay que añadir el seguimiento por parte de los profesores y las técnicas para potenciar la autonomía y la creatividad.

3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Reconoce la importancia de la expresión plástica y el arte en las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este resultado de aprendizaje se centra en que los alumnos estudien y reflexionen sobre la utilización de la expresión plástica como parte del proceso educativo, y sobre su relevancia para el desarrollo cognitivo y emocional. Fomenta la investigación y el descubrimiento, la capacidad de aprendizaje y les garantiza a los estudiantes que, al final, entenderán los conceptos y los términos fundamentales del arte. Se les ofrecen técnicas pedagógicas tanto teóricas como prácticas; prueban las técnicas artísticas bidimensionales y tridimensionales con materiales tradicionales y modernos. Como parte de la iniciativa, se ofrecen seminarios introductorios, proyectos de investigación, talleres prácticos, exposiciones de trabajos y espacios de reflexión que buscan presentar el arte como una forma de aprendizaje reflexivo y aplicado.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Unidad 1. El arte en la educación

1.1. Historia y evolución de la enseñanza del arte en la educación

La historia de la educación artística dentro del sistema formal de enseñanza constituye un campo relevante y cambiante, profundamente ligado a los cambios en los estudios pedagógicos y a los movimientos artísticos que han alterado nuestra visión de la educación. Desde entonces, el arte no solo es una forma de escritura, sino un medio de comunicar ideas, sentimientos y valores culturales, independientemente de la cultura o el tiempo que sus destinatarios representen. Este no fue un proceso inmediato a la hora de integrarlo en el currículo, sino que se fue realizando lentamente a medida que se reconocía su importancia en el desarrollo de la personalidad.

En este apartado, vamos a ver cómo los movimientos artísticos y las corrientes pedagógicas han determinado la manera de impartir clases sobre arte, y cómo estos cambios han conducido a acertados modelos de educación artística que sirven como base al arte de hoy. Se trata, pues, de que llegue a comprenderse cómo el arte, la educación y la sociedad se relacionan entre sí, que resulte capaz de reconocer el legado histórico que ha dado forma al estudio del arte y que pueda plantearse el lugar de la materia en la educación moderna.

La historia de la enseñanza del arte en la educación formal está profundamente entrelazada con la evolución de la pedagogía y los movimientos artísticos que han surgido a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad, el arte ha sido una forma vital de comunicación y expresión, pero no siempre ha sido parte integral de los sistemas educativos estructurados. Su incorporación en el currículo ha sido gradual, influyendo en las formas en que los individuos entienden, aprecian y practican el arte. Este capítulo explora cómo los movimientos artísticos y las filosofías educativas han dado forma a la enseñanza del arte y cómo modelos pioneros han marcado el rumbo para la educación artística en el contexto formal (Best, 2000; Hunter-Doniger, 2018).

Esta exploración le ayudará a adquirir conocimientos teóricos y a adquirir una visión crítica de cómo la historia del arte y la teoría de la educación pueden unirse para desarrollar nuevos enfoques del aprendizaje creativo en los entornos educativos actuales.

Para que comprenda este proceso dentro de la historia, le comarto la siguiente figura, la cual es un resumen del apartado [1.1.1. Los movimientos artísticos y su influencia en la pedagogía y Modelos educativos pioneros](#) del texto *Arte y aprendizaje: estrategias para la educación artística en primaria* de González Zamar, M. D. (2024).

Figura 1

Historia de la enseñanza del arte en la educación formal

HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN FORMAL

Movimientos Artísticos y Pedagoía

Renacimiento

- Arte como conocimiento humanista.
- Academias de arte: formación formal.
- Perspectiva como innovación.
- Aprendizaje por mentoría (maestro-artista).

Neoclasicismo

- Retorno a ideales clásicos: simetría, orden.
- Formalización académica estricta.
- Método progresivo: geometría retrato.
- Limitación de la creatividad.

Romanticismo

- Énfasis en la imaginación y emoción.
- Autoexpresión como valor central.
- Ruptura con cánones académicos.

Modelos Educativos Pioneros

Academia de Bellas Artes

- Enseñanza jerárquica y copia de clásicos.

Método Montessori

- Libertad en entorno preparado.
- Exploración sensorial y autoexpresión.

Método Lowenfeld

- Arte como desarrollo creativo y emocional.
- Etapas del desarrollo artístico infantil.

Escuela Bauhaus

- Integración arte- tecnología-diseño.
- Aprendizaje práctico e interdisciplinario.

Enfoque Reggio Emilia

- Niño como sujeto activo del aprendizaje.

Nota. Chamba, M., 2025.

1.2. ¿Por qué enseñar arte?

Antes de iniciar con nuestro estudio, reflexionemos sobre algunos puntos. Hemos escuchado que, en la sociedad actual, una constante es el cambio y que este viene dado en forma acelerada, entonces preguntémonos:

- ¿Qué alternativa tomará la escuela, ante este hecho, quedarse anclada en tiempos pasados o adaptarse a esos cambios y proporcionar al estudiante aprendizajes funcionales?
- ¿Qué estrategias didácticas plantearán los docentes para dotar al estudiante de las herramientas necesarias para desenvolverse en el futuro?
- ¿Conocemos el futuro?
- ¿Cómo formamos para un futuro sin tener clara la idea de cómo será nuestra sociedad en unos años más?

Estas preguntas, nos deben invitar a reflexionar, sobre el actuar docente, y, sobre todo, la responsabilidad que se tiene como docentes y como actuales discentes.

Como educadores debemos recordar el referente social que es la educación, y que se ve enriquecido y fortalecido desde muchas áreas como: la pedagogía, la didáctica, el currículo, el análisis y la aplicación de estas a través de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, que dentro de las estrategias didácticas que se planteen en el salón de clases deben estar involucrados cada una de estas áreas.

Entonces, preguntémonos: *¿por qué enseñar arte?* Enseñar a dibujar, en cierta forma es enseñar a ver. El niño que es espectador desde que nace, ha desarrollado su capacidad de ver formas, de compararlas y de descubrirlas. Pero se ha iniciado más tarde en la producción, hay un desfase entre sus capacidades motrices y perceptivas.

A medida que transitan esta etapa, se hacen más exigentes con sus propios dibujos que, a veces, no los conforman. Es allí cuando piden ayuda y es necesario ayudarlos a mirar. ¿Cómo es el cuerpo del perro? ¿Qué forma tiene? ¿De dónde salen las patas? ¿Qué forma tienen las orejas? El niño observará o recordará, focalizando su atención en lo percibido.

No obstante, si se analiza la cuestión introductoria “¿por qué enseñar arte?”, se ve que la habilidad para analizar pinturas o esculturas, para no hablar del dibujo o la pintura, fomenta no solo las habilidades técnicas, sino también la sensibilidad, la observación, la capacidad de advertir pequeños detalles y la creatividad, que tanta falta hace para afrontar los rápidos cambios de la sociedad moderna.

Sin embargo, ¿cómo se ha impartido la enseñanza del arte a lo largo de los años? Sus prácticas y filosofías se han visto influidas por diferentes corrientes pedagógicas. Algunos, por ejemplo, se han centrado en el aspecto social y cultural del proceso de creación y aprendizaje del arte, mientras que otros defienden una única aproximación a la interpretación y representación del mundo gracias a una experiencia estética.

Para aprender más acerca de estas tendencias y de qué manera están condicionando la forma en que se enseña y aprende arte en la actualidad, le invito a revisar la siguiente infografía: [Movimientos de la Enseñanza Artística](#), donde se describen el movimiento contextualista y el movimiento esencialista, que constituyen dos puntos de vista principales que le pueden ayudar a profundizar más en la cuestión de por qué impartir arte en la escuela actual.

1.3. Aspectos de la enseñanza del arte

Antes de iniciar este apartado, reflexionemos sobre algunos aspectos de la enseñanza del arte dentro de la educación infantil. Hemos escuchado que el arte es la herramienta básica para que los niños más pequeños adquieran habilidades, entonces preguntémonos: ¿cómo se debería enseñar el arte sin ser un artista?, ¿cómo se adquiere el conocimiento a través del dibujo?

Estas preguntas nos tienen que llevar a reflexionar y, a su vez, poner más empeño por el aprendizaje del arte como herramienta principal de la educación. Lo que se va a exponer a continuación le va a ayudar a despejar todas sus dudas.

La forma en que se enseña arte en las escuelas no ha sido siempre igual. Ha cambiado con el paso del tiempo, y esos cambios tienen mucho que ver con las ideas, valores y situaciones de cada época. A veces, la cultura, la política, la economía y la forma de ver la educación han influido directamente en cómo se entiende y se practica la educación artística. Pero otras veces, sorprendentemente, esos factores no han tenido mucho impacto, porque han entrado en juego otros intereses o prioridades diferentes.

Durante el siglo XX, la educación artística vivió cuatro grandes transformaciones:

- 1. Democratización del acceso educativo.** Habrá más estudiantes que pasen por la escuela, que estudien durante más tiempo y se beneficien de una mayor diversidad de centros escolares de diferentes niveles. Aquello dio lugar a que más gente tuviera acceso a la educación, incluida la educación artística.
- 2. Cambios en el arte.** Los cambios en las artes plásticas se produjeron a gran velocidad. De hecho, llegó a haber muchas corrientes modernas (vanguardias) diferentes, y algunos nuevos medios, como la fotografía, el cine y la televisión, y posteriormente la infografía. Ya no se limitaba a la pintura o la escultura.

3. Reconocimiento del valor del arte infantil. Se acabó por reconocer que el arte infantil no es simplemente un juego inofensivo, o algo que carezca de importancia, sino una forma de expresión. En sus dibujos aparece la forma en que piensan, sienten y comprenden el mundo. Por ello, el arte de los niños quedó consagrado como algo que era apropiado y que debía fomentarse en la escuela.

4. Cambio metodológico y conceptual. Estas reformas iban a permitir ampliar los materiales y las actividades en la clase de arte. Ahora no solo había que dibujar, sino que también había que experimentar con diferentes técnicas artísticas, como la pintura, el collage , la escultura, la fotografía, y así sucesivamente. Probamos también diferentes técnicas, materiales y campos de especialización.

El arte no era algo bonito o decorativo, sino una herramienta para pensar, crear, sentir y comunicar. Como apuntó Morales (2001), esta es una afirmación que subraya los beneficios de permitir que la creación artística forme parte del proceso de aprendizaje. En este sentido, el arte puede concebirse como un instrumento educativo que fomenta tanto el pensamiento crítico y la creatividad como la capacidad para comprender la realidad, las cuales son habilidades fundamentales para el aprendizaje autónomo y en educación completa en contextos educativos más contemporáneos.

1.4. El arte en relación con otras áreas del conocimiento

La educación artística en primaria no funciona de manera aislada. Al contrario, el arte tiene un carácter interdisciplinario, lo que significa que se conecta y enriquece otras áreas del conocimiento, promoviendo una enseñanza más integral y contextualizada. Esta capacidad de vincular el arte con otras materias contribuye a que los estudiantes desarrollen una comprensión más profunda y global de los temas que estudian, además de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad (Bukharova y Urozhenko, 2020).

El arte no es simplemente algo con lo que uno embellece imágenes o escucha música; es un mecanismo potente para conocer el mundo que nos rodea. Mediante el arte podemos estudiar la ciencia, la historia, el lenguaje, nuestras emociones e incluso nuestro propio cuerpo.

En esta lección, verá cómo a menudo el arte se encuentra vinculado con otros campos del saber, y de qué forma puede hacer que resulte más fácil y disfrutable comprender conceptos. Así pues, prepárese para crear, probar cosas nuevas y compartir sus descubrimientos mientras aprende a contemplar el mundo a través de los ojos de un artista y el de un científico.

González Zamar, (2024), manifiesta que la interdisciplinariedad del arte se puede relacionar con las materias que se muestran en la siguiente infografía:

Arte e interdisciplinariedad

Como pudo observar, el arte no solo es una disciplina creativa, sino también una herramienta que se conecta con múltiples áreas del conocimiento. Integrar el arte con la ciencia, la historia, la lengua, la educación emocional y física permite desarrollar habilidades cognitivas, sociales y motrices, promoviendo un aprendizaje más completo y significativo.

Para profundizar esta temática, le invito a revisar las páginas 17 a la 19 del libro de [Arte y aprendizaje: estrategias para la educación artística en primaria](#) de González Zamar (2024).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Historia y evolución de la enseñanza del arte en la educación.

Instrucciones:

- Vuelva a revisar el cuadro sinóptico de la figura 1.

- Revise el texto *Arte y aprendizaje: estrategias para la educación artística en primaria* de González Zamar, M. D. (2024), y diríjase hasta la sección de Movimientos artísticos y Modelos educativos pioneros (páginas de la 10 a la 13).
- Prepare un comentario reflexivo de entre 200 y 300 palabras respondiendo a las siguientes cuestiones:
  - De todos los movimientos artísticos que examine, ¿cuál cree que fue el que dejó una huella mayor en la educación artística?, ¿por qué?
  - ¿Qué modelo educativo innovador es más adecuado para la enseñanza artística de hoy y cómo podrá ponerlo en práctica en su situación particular?

2. Redacte un ensayo breve (250-300 palabras) donde responda las siguientes preguntas:

- ¿Por qué el arte que se imparte en el preescolar no habría de limitarse a pintar o decorar?
- ¿En qué contribuye el arte para fomentar un pensamiento crítico, una creatividad y una autonomía del niño?
- Introduzca al menos un ejemplo práctico de cómo utilizaría esta teoría en su propia aula.

3. Estimados estudiantes, en esta ocasión les tengo un reto para ustedes: encontrar la forma en que el arte tiene relación con la ciencia, la historia, el lenguaje, las emociones y el movimiento. Tengan a la mano un lápiz, colores y su imaginación y, trace, algunos de los conceptos, dibujos o afirmaciones que representen estas relaciones.

Actividad: conecta el arte con otras áreas

Objetivo: reconocer cómo el arte se relaciona con la ciencia, la historia, la lengua, las emociones y el movimiento.

Instrucciones:

- Eche un vistazo a la lista de áreas y encuentre un ejemplo en el que el arte guarde relación con cada una de ellas: ciencia, historia, lengua, emociones, educación física / movimiento.
- Ponga una frase o un dibujo rápido que muestre esa relación.
- Ciencia: dibujar un volcán con colores y formas para representar cómo entra en erupción.
- Comparta su idea en el foro establecido en el EVA.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 2

Unidad 1. El arte en la educación

1.5. Aprendizaje del arte a través del juego

Cuando se refiere al juego, nos da la impresión de que el estudiante no va a aprender nada, porque simplemente es una actividad diferente al arte. Si nos preguntamos:

- ¿El juego es realmente el agente motivador para que se desarrolle el arte?
- ¿O siempre tendrán que estar ligados para desarrollar la función de enseñanza?

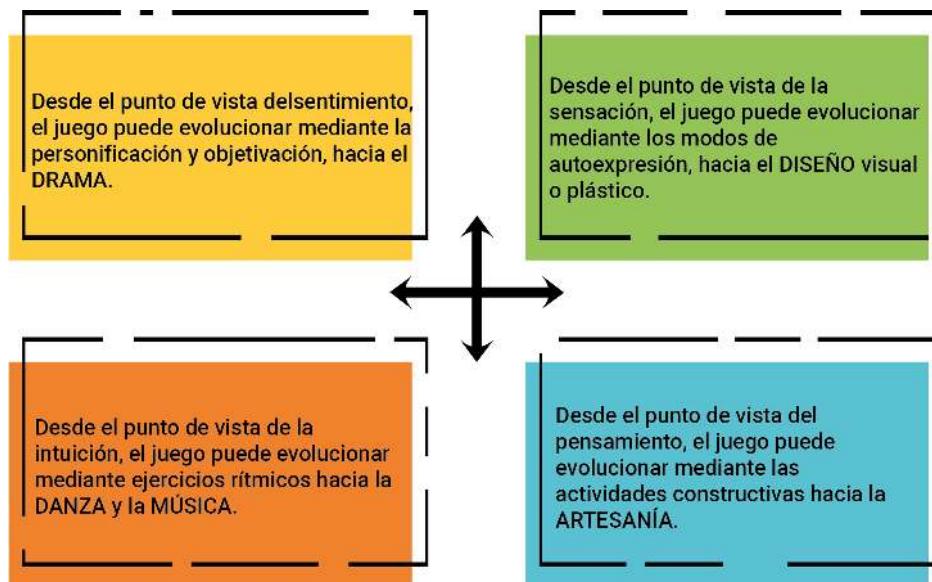
Para dar respuesta a estas interrogantes, le invito a realizar una lectura comprensiva de lo que nos dicen varios autores sobre el hecho de ir del juego al arte.

Dar coherencia y dirección al juego y convertirlo en arte. El **juego** es una actividad informal capaz de llegar a convertirse en una actividad artística y así adquirir importancia para el desarrollo orgánico del niño.

Malo, 2008, manifiesta que: "Las variedades del juego de los niños pueden ser coordinadas y desarrolladas en cuatro direcciones, correspondientes a las cuatro funciones mentales básicas". La figura 2 muestra cómo estas funciones, canalizadas mediante el juego, se transforman en diferentes expresiones artísticas.

Figura 2

Funciones mentales y expresiones artísticas derivadas del juego

Nota. Chamba, M., 2025.

Estos cuatro aspectos del desarrollo, DRAMA, DISEÑO, DANZA (MÚSICA) y ARTESANÍA, corresponden con los cuatro grupos en que se divide el sistema primario de educación, pero en su conjunto constituyen una unidad. En realidad, estos cuatro aspectos de la educación son aspectos de un solo proceso y no pueden ser separados en departamentos sin que se perjudique a uno u otro.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

- Lea atentamente las cuatro cuestiones sobre el desarrollo artístico planteadas por Malo.
- Piense en su propia experiencia, o mire a niños jugando, y realice el siguiente ejercicio:

Reflexione sobre su propia experiencia y elabore un ejemplo de cada uno de los elementos (drama, diseño, danza/música, artesanía) de algo que le pase, o por su vecindario.

Aprendizaje del arte a través del juego

Aspecto	Ejemplo de juego	Descripción breve
Ejemplo: Drama	Juego de roles en el aula.	Los niños interpretan con disfraces y diálogos un cuento.
Drama		
Diseño		
Danza y música		
Artesanía		

Nota. Por favor, copie la tabla en un Word o cuaderno para llenar.

- Finalmente, comparta estos ejemplos en el foro del grupo.

Semana 3

Unidad 1. El arte en la educación

1.6. Metodologías contemporáneas en la enseñanza del arte

Los métodos reformativos trataban de acelerar el aprendizaje artístico al introducir nuevos enfoques para que los estudiantes pudieran ser más creativos y crear un aprendizaje más ajustado. Algunas de las estrategias más efectivas son:

- **Enseñanza basada en proyectos:** los estudiantes realizan proyectos a largo plazo en los que utilizan los conocimientos artísticos para resolver problemas reales, lo que implica investigación y trabajo en equipo.

Figura 3
Aprendizajes basada en proyectos

Nota. Tomado de *Aprendizaje basado en Proyectos: 8+2 paso a seguir para tener éxito* [Ilustración], por HSEducación, s.f., [HSEducación](#), CC BY 4.0.

- **Enseñanza por indagación:** fomenta a los estudiantes a explorar el mundo a través del arte, planteando preguntas y desarrollando un pensamiento reflexivo.

Definición de aprendizaje por indagación

Nota. Tomado de *Modelo de aprendizaje por indagación* [Fotografía], por Organizadores Gráficos, s.f., [organizadoresgraficos](#), CC BY 4.0.

- **Integración de tecnología:** el uso de software de diseño y realidad aumentada permite a los participantes construir e individualizar su mundo, de manera que puedan desarrollar una expresión artística más personal.

Fusión, arte y tecnología

Nota. Tomado de *La tecnología ha llegado a cada espacio de nuestra vida para transformar y mejorar procesos. El arte no ha sido ajeno a esta revolución y la ha aprovechado en procesos creativos* [Fotografía], por Innovación y Transformación Digital, s.f., [ANAHUAC](#), CC BY 4.0.

A continuación, se muestran algunos videos que refuerzan este contenido:
Metodologías activas en la educación artística:

- [Aprendizaje Basado en Proyectos - asignatura arte](#): en este video verá un ejemplo del uso real del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la clase de Arte, donde los estudiantes se involucran en la elaboración conjunta de proyectos artísticos. Este es un método que ayuda a fomentar habilidades esenciales, la creatividad y la capacidad de trabajar en grupo, y constituye una forma de incluir el arte en el proceso educativo.
- [¿Qué es el aprendizaje por indagación?](#) Este video le explica el concepto de aprendizaje por indagación y señala lo acertado de que no sirva únicamente para adquirir datos, sino para fomentar una curiosidad y una actitud activa hacia el mundo. Describe el aprendizaje como un proceso de preguntas, exploración, experimentación y reflexión.
  - Aquí encontrará una definición clara de lo que es “indagar” como forma de aprender.
  - Aprenderá todo acerca de la forma en que este método contrasta con los métodos tradicionales al centrarse en el estudiante.
  - Le mostrará ejemplos de cómo formular preguntas valiosas, investigar con un cierto rigor y reflexionar acerca de los resultados.
- [La tecnología en el arte](#): en este video encontrará sobre cómo, a pesar de que la tecnología y el arte parecen estar en campos muy diferentes, los avances tecnológicos han logrado acercarlos y ponerlos en sintonía. Una de las principales formas en que la tecnología ayuda es en la conservación y restauración de obras de arte. Se mencionan varias herramientas y técnicas desarrolladas por la empresa Factum Arte.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Cuando la tecnología entra al taller de arte

Esta es una era en la que los pinceles tienen que compartir lienzo a regañadientes con los píxeles. El aula de arte se ve modificado con las nuevas tecnologías digitales. Donde una vez teníamos témperas, carboncillo y papel reciclado, ahora disponemos también de aplicaciones de diseño, realidad aumentada y entornos virtuales que extienden (y retan) nuestra forma de generar ideas.

Listo para ir en viaje de observación y análisis. ¿El destino? Observar cómo algunas escuelas utilizan instrumentos digitales en sus clases de arte no para sustituir lo tradicional, sino como nueva opción para el cuerpo creador.

¿Por dónde empezar?

- **Observe los videos seleccionados**

- Mírelos como si estuviera espiando desde la ventana de otra clase. No intente copiarlos; busque inspirarse en ellos.

- **Investigue por su cuenta**

- Encuentre casos reales de escuelas o profesores que ya estén utilizando la tecnología para impartir sus clases de arte.
  - ¿Qué herramientas usan?
  - ¿Qué cambios provocan en el proceso creativo?

- **Reflexione con profundidad y responda las siguientes preguntas:**

- ¿Puede la tecnología potenciar, o puede acaso sofocar, la creatividad?
  - ¿Qué sentido tiene?, ¿qué se pierde?
  - ¿O cuándo la tecnología actúa como distracción?

- **Comparta su hallazgo en el foro**

- A continuación, publique un caso concreto que haya encontrado. Cuéntenos lo bueno, lo complicado y lo curioso.

¿Para qué hacemos esto?

La cuestión no es hacerle publicidad a la última app, ni pensar que lo digital lo hace obligatoriamente mejor. Así pues, hay que pensar con detenimiento sobre la forma en que el arte puede evolucionar en este nuevo ecosistema.

¿Acercan las herramientas digitales a una forma de **expresión** más auténtica? O ¿nos son ajenos por completo, nos mantienen apartados de lo esencial?

2. Ejercicio: el arte en su día a día

Hemos llegado al final de la unidad. Pero no se trata de un “fin”, sino de un nuevo principio.

Es la expresión plástica no solo como un modo de ver, sino de sentir y de pensar. Y ahora le planteo algo más personal:

Piense por un segundo cómo lo que acaba de aprender puede servirle en su vida diaria, finalmente conteste las siguientes interrogantes:

- ¿Puede observar una conversación para apreciarla como una obra de arte?
- ¿Reconoce los mensajes visuales que aparecen en los carteles de su barrio?
- ¿Ordena su espacio como forma de expresión?

3. Reflexión sobre el arte en su vida cotidiana

Objetivo: identificar el arte cotidiano y considerar cómo se relaciona con las metodologías modernas presentadas en esta unidad.

Instrucciones:

- **Reflexione:** recuerde cómo el arte forma parte de su vida diaria desde que se propuso completar esta unidad. Tal vez quiera incluir

asimismo algún ejemplo de experiencia con proyectos, investigación o tecnología en la creación artística.

- Responda a estas cuestiones en una entrada breve en el foro (de 100 a 150 palabras):

- ¿De qué manera concibe el arte en la vida cotidiana?
- ¿Qué método de estudio (proyectos, indagación, tecnología) cree que tiene más impacto sobre dicha experiencia?, ¿por qué?
- ¿Podría presentar un ejemplo concreto de cómo se manifiesta esta conexión?

- **Interactúe con sus compañeros:** escoja dos ideas planteadas de sus compañeros para comentarlas, señale aquello que le resulte interesante en un comentario, y luego formule una pregunta para seguir con la conversación.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

4. Quiz con temporizador

Cuando se sienta preparado, active su mente y complete el siguiente cuestionario interactivo: *Quiz - unidad 1. El Arte en la educación* para reforzar lo aprendido en esta unidad.

[Unidad 1. El Arte en la Educación](#)

5. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

[Autoevaluación 1](#)

Instrucciones: marque la respuesta correcta de verdadero o falso para las siguientes preguntas:

1. Enseñar arte no tiene relación con preparar a los estudiantes para el futuro.
  - a. Verdadero.

- b. Falso.
2. El arte en la educación infantil ayuda a desarrollar tanto habilidades perceptivas como motrices.
- a. Verdadero.
b. Falso.
3. La educación artística solamente incluye el dibujo como forma de expresión.
- a. Verdadero.
b. Falso.
4. El juego puede ser una vía para desarrollar capacidades artísticas en los niños.
- a. Verdadero.
b. Falso.
5. Los enfoques educativos en arte han cambiado a lo largo del tiempo según los valores sociales y culturales de cada época.
- a. Verdadero.
b. Falso.
6. El arte como disciplina escolar permanece sin cambios desde el siglo XIX.
- a. Verdadero.
b. Falso.
7. La enseñanza por indagación no es adecuada para el área artística.
- a. Verdadero.
b. Falso.

8. La educación artística también implica la formación del profesorado en imagen y artes visuales.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

9. Las tecnologías como el diseño digital y la realidad aumentada pueden enriquecer el aprendizaje artístico al ofrecer nuevas formas de expresión.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

10. El Aprendizaje Basado en Proyectos permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos artísticos en situaciones reales.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Recuerde: lo importante no son los aciertos, sino todo lo nuevo que logró ver, pensar y sentir.

¡Gracias por llegar hasta aquí!

Nos vemos en la próxima unidad. ¡Siga explorando y creando!

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 4

Unidad 2. La creatividad

"Todos los hombres se muestran afectados en cierto grado ante la presencia del mundo, algunos incluso para su propio deleite. Ese amor por la belleza se denomina GUSTO.

Otros abrigan ese mismo amor en tal grado que, no satisfechos con recrearse en él, persiguen encarnarlo en nuevas formas. A esa creación de la belleza se le llama ARTE".

Anónimo.

Para optimizar el estudio, se recomienda leer cuidadosamente la guía propuesta, extraer las ideas principales, desarrollar las actividades complementarias y plantear y responder las inquietudes presentadas en esta unidad.

Una vez dada la descripción de los fundamentos del arte en la educación en la unidad anterior, es hora de conocer en esta unidad la creatividad.

Iniciaremos nuestro estudio partiendo de lo que es la creatividad dentro de la educación.

2.1. ¿Qué es la creatividad?

Nota. Tomado de *¿Qué es la creatividad? [Ilustración]*, por Los Valores, 2019, [LosValores](#), CC BY 4.0.

Al hablar de creatividad, como estudiante, hágase las siguientes preguntas: ¿cree que la creatividad es ilimitada?, o ¿ayuda mucho a la elaboración de trabajos prácticos? Para que se respondan estas interrogantes, le invito a leer los siguientes lineamientos sobre lo que algunos autores consideran que es la creatividad.

Para entender en profundidad lo que es la creatividad, se expondrán a continuación diversos conceptos:

- “La creatividad en el arte implica la capacidad de generar ideas, formas y soluciones estéticas originales que surgen de procesos reflexivos, emocionales y técnicos, especialmente relevantes en contextos educativos” (Hall, 2017, p.63).
- “La creatividad artística es la facultad humana de crear símbolos visuales y expresivos que representan de manera original ideas, emociones o realidades internas, a menudo desafiando normas establecidas” (Kozbelt, 2016, p. 212).
- “En el contexto del arte contemporáneo, la creatividad es entendida como una práctica crítica que permite cuestionar, transformar y reconfigurar la realidad a través de medios expresivos diversos” (Wilson y Thompson, 2018, p. 98).

En cuanto al arte, se entiende que hay muchísimas definiciones de creatividad, todas ellas con un campo central en común: la creatividad lleva a crear algo nuevo. Ahora bien, la creatividad no es una cuestión relativa al arte; también es necesaria en la gran mayoría de las tareas cotidianas, y es igual de importante que todas las otras habilidades que se pueden examinar en la escuela. Un niño creativo es probable que se convierta en un adulto creativo y, asimismo, realizador, competente y de éxito personal. En realidad, existen pruebas de que la creatividad desempeña un papel crucial también en el éxito a lo largo de toda una vida, y no únicamente personal o profesional.

Los niños poseen un deseo natural de ser creativos, en parte porque marcan su presencia con ideas y sentimientos nuevos. El mundo es todavía un descubrimiento para ellos, así que lo ven con ojos frescos y curiosos.

Escuchan atentos, observan agudamente y viven cosas que los adultos suelen pasar por alto: el canto de los pájaros, el sonido de la lluvia, el aullido del viento a través de las hojas de los árboles o la forma de las nubes en el cielo. Este es un proceso en el que el niño desempeña un papel importante, y sus colaboradores pueden ayudarlo a que sus habilidades y competencias maduren un poquito cada día.

Le invito a revisar la siguiente infografía: [La creatividad](#), donde usted encontrará definiciones de creatividad en diferentes ámbitos.

Profundicemos mucho más sobre esta temática; consideremos a la expresión plástica como la principal protagonista del arte dentro de la educación infantil.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 5

Unidad 2. La creatividad

2.2. Apoyar la creatividad

En este entorno de aprendizaje, me gustaría retarle a que se reconecte con algo muy valioso: su creatividad. Estar preparado para ser creativo no significa solamente el estar preparado para dibujar o imaginar nuevas cosas, sino para mirar el mundo con curiosidad, hacerse preguntas, buscar diferentes soluciones y expresar lo que había dentro de uno.

Desarrollar la creatividad no tiene edad y no requiere un aula para desarrollarse. Todo lo que hace falta es que se permita imaginárselo, equivocarse y probarlo. Vamos a enseñarle a prestar atención a ese germen creativo que ya reside en usted y a fomentarlo, mediante algunos ejercicios, reflexiones y tareas que puede realizar en cualquier lugar. Todos los niños son creativos. Todos los elementos utilizados en el proceso creativo son naturales e intrínsecos en los niños. Todos los niños requieren autoexpresión, son

curiosos, les gusta explorar, son imaginativos e ignoran la respuesta o el resultado esperado a menos que se les diga. Es posible apoyar todas estas cualidades naturales, ofreciendo oportunidades para que los niños las aprovechen.

Fomentar la creatividad

Nota. Tomado de *Cómo fomentar la creatividad* [Fotografía], por Grupo Sorolla Educación, 2022, [GrupoSorollaEducacion](#), CC BY 4.0.

El resultado de la mayoría de los esfuerzos creativos normalmente es algo que se puede tocar, ver, escuchar o saborear (como una frazada, un edificio, una canción o una comida deliciosa). Cuando un niño utiliza crayones, el resultado de su trabajo y su creatividad puede ser un dibujo terminado. Sin embargo, más que el acto de dibujar, lo que usted querrá fomentar en él es el proceso de creación del dibujo.

Asimismo, ser creativo no equivale a tener “talento”. No todos los niños tendrán grandes destrezas para la música, el arte, la danza, la redacción o la resolución de problemas. Pero todos merecen tener la oportunidad de participar para divertirse y para expresarse.

El hecho de fomentar la creatividad fortalece las destrezas cognoscitivas en los niños. Los niños aprenden a resolver problemas y a idear sus propias formas de hacer prácticamente cualquier cosa. Tanto los padres como los profesores pueden encontrar difícil darles tiempo suficiente para explorar a fondo los materiales e involucrarse en las actividades. También puede resultar difícil para los adultos abandonar todas sus expectativas respecto a cómo piensan que algo debe hacerse (por ejemplo, cómo debe dibujarse una casa o cómo construirse un puente). Pero es importante dejar a los niños expresarse y probar su propia forma de hacer las cosas.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Descubriendo la creatividad de la infancia

Instrucciones:

- Lea detenidamente el siguiente fragmento: La creatividad no es exclusiva del arte. Todos los niños son creativos por naturaleza: curiosos, imaginativos y espontáneos.
- Desde su rol como estudiante, responda en 6 a 8 líneas la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer usted para desarrollar de manera efectiva la creatividad, sin ver su resultado final del trabajo solicitado?
- Comparta su respuesta en el foro propuesto.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Compruebe sus conocimientos desarrollando el siguiente quiz de verdadero o falso, en relación con la creatividad:

[Verdadero o falso](#)

Unidad 2. La creatividad

2.3. Importancia de la creatividad

Al parecer, según The British School of Barcelona (2025), la creatividad es algo que todos podemos aprender y utilizar en todas las facetas de nuestra existencia. No es solo una cuestión de aprender pintura o diseño, sino de adquirir una potente forma de pensar, de estar preparado para adaptarse y para hallar brechas de creatividad en un mundo que cambia constantemente.

¿Por qué resulta la creatividad tan importante?

A continuación, se presentan cuatro razones fundamentales para comprender su influencia sobre la vida personal, profesional y educativa.

1. Crecimiento cognitivo

Fomentar la creatividad desde la infancia contribuye al desarrollo cognitivo, al fortalecer las conexiones neuronales. De manera similar a cómo el ejercicio físico mejora la condición del cuerpo, la práctica creativa estimula el cerebro, potenciando el pensamiento flexible, la memoria y la capacidad para resolver problemas de forma innovadora. Así, la creatividad no solo es un acto expresivo, sino un mecanismo que favorece el desarrollo cerebral integral.

2. Adaptabilidad

La creatividad nos dota de las herramientas para improvisar cuando las cosas no salen tal y como habíamos planeado. Es aquello que nos ayuda a descubrir caminos alternativos y soluciones originales ante algo inesperado o distinto.

3. Autonomía

Un elemento clave de la creatividad consiste, asimismo, en creer en nuestras propias ideas. Muestra iniciativa, confianza y libertad para expresarnos sin miedo al juicio ajeno.

González Zamar, M. D. (2024), manifiesta que:

La autonomía creativa es otro componente en el desarrollo de la motivación intrínseca en la educación artística. Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de tomar decisiones sobre su propio proceso creativo, se sienten más empoderados y motivados a explorar su individualidad artística. Este sentido de autonomía puede manifestarse de diversas maneras:

- Elección del tema y materiales.
- Flexibilidad en el proceso creativo.
- Establecimiento de metas personales.
- Promoción del aprendizaje autodirigido (p 32).

4. Cooperación

Pensar de manera creativa también requiere capacidad de escucha, empatía y construcción de ideas grupales. Una mente creativa no solo imagina: crea conexiones.

Así pues, la creatividad no es una competencia opcional; es una competencia vital del siglo XXI. Y, efectivamente, también se entrena.

Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

¡Su creatividad en acción!

En esta actividad, se demostrará cómo la creatividad forma parte de la vida diaria mediante la elaboración de un video breve.

Instrucciones:

1. **Piense** en un momento real en el que haya utilizado su creatividad para:

- Resolver un problema.
- Adaptarse a un cambio.
- Colaborar con otras personas.

2. **Grabe** un video de máximo 1 minuto en formato horizontal o vertical, donde:

- Explique la situación (qué pasó, dónde y cuándo).
- Describa la acción creativa realizada.
- Responda de manera breve las siguientes preguntas:

- ¿Qué habilidad fortaleció: desarrollo cognitivo, adaptabilidad, autonomía o colaboración?
- ¿Por qué considera que fue un acto creativo?

3. **Publique** su video en el foro de la plataforma para compartirlo con sus compañeros. Motive a otros mostrando cómo la creatividad transforma la vida cotidiana.

Tip: sea claro, conciso y creativo en la presentación (puede usar objetos, gestos, ejemplos visuales).

Unidad 2. La creatividad

2.4. Creatividad en la infancia y adolescencia

La creatividad es una facultad cognitiva fundamental de los niños y los adolescentes, que posibilita la generación de nuevas ideas, la resolución de problemas y la expresión personal (Runco y Jaeger, 2012). En la niñez y la adolescencia, especialmente importantes para el desarrollo cognitivo y socioemocional, la creatividad se evidencia a través de la imaginación, el juego simbólico, la creatividad artística y la forma en que un niño se adapta a algo nuevo.

Para el estudio de la creatividad, resulta útil considerar el modelo de pensamiento divergente de Guilford (1950), que se basa en la capacidad para concebir distintas respuestas a una misma pregunta. Al igual que podemos ver que el lenguaje favorece la creatividad, tanto Vygotsky (1978) como Piaget (1972), explican cómo el contexto social y el pensamiento compartido pueden ser fuentes de creatividad.

La creatividad en niños y adolescentes depende de algunos factores individuales, como la curiosidad, la motivación intrínseca y la flexibilidad cognitiva, junto con factores ambientales que recompensen la experimentación y las pruebas, y factores educativos, como las experiencias de aprendizaje participativas que fomenten la innovación y la solución de problemas. Estimular la creatividad durante estas fases no solo mejorará las funciones cognitivas superiores, sino que también creará una sólida autoestima y un sentido de la propia identidad, así como la capacidad de afrontar nuevos retos con un espíritu innovador. De ahí que la creatividad no sea simplemente una parte esencial del aprendizaje, sino la principal línea de preparación para la educación integral de aquellas personas.

Los niños, a muy temprana edad, viven a través del arte. Utilizan colores, formas y texturas con desenfado y sin miedo a cometer errores. Aquella libertad es el terreno fértil de la creatividad.

Sin embargo, nuestra tendencia suele ser a que ese espacio se vaya acortando a medida que vamos creciendo. Por eso es tan importante cultivar su capacidad creativa mientras crecen y tratan de pensar de manera nueva en su vida y en cualquier problema.

¿Cómo podemos potenciar la creatividad en el aula?

Aquí hay algunas pistas:

1. Asegúrese también de que el ambiente sea de confianza, que puede tratarse de un lugar en el que experimentar, que pueden presentarse opiniones contradictorias y lo más importante: que estar equivocado no es un fracaso.
2. Detengámonos por un momento aquí y pensemos: ¿cómo puede una herramienta basada en conversaciones encontrarse disponible las veinticuatro horas del día, cuando los idiomas y el lenguaje están cambiando todo el tiempo a medida que interactuamos?
3. Cree algunas actividades para estimular la observación, la curiosidad y el pensamiento imaginativo, que son elementos cruciales para la formación de la creatividad.

Como decía Elliot Eisner: "Las artes enseñan que los problemas pueden tener más de una solución y que las decisiones no siempre están regidas por reglas definidas".

El arte no solo embellece el mundo. Nos entrena para pensar críticamente, sentir profundamente y comunicarnos más allá de las palabras. Su ausencia en la educación no solo empobrece el aprendizaje, también limita la sensibilidad, la creatividad y la conexión emocional.

La educación artística no es un accesorio: es un motor de transformación personal y social.

2.5. La creatividad y el juego

Nota. Tomado de *Qué es el juego creativo y por qué es importante* [Fotografía], por Roldán, M., 2024, [eresmama](#), CC BY 4.0.

Las palabras más propias de una actitud creativa son intuir, jugar, despertar, arriesgar, pasión, ilusión y desbloquear. Cualquier acción creativa supone o debería suponer un cambio real y novedoso en uno mismo. La capacidad para atreverse y para cambiar, para transformar y mirar a las cosas desde otro ángulo es también lo que más fuerza, cimiento y vigor aportará, y permitirá emprender proyectos creativos.

Todos nacemos siendo seres creativos, lúdicos, pero a medida que envejecemos las normas culturales de las circunstancias y la sociedad nos hacen ser “normales” y contener el impulso lúdico fundamental para la naturaleza humana. Simplificando mucho, jugar equivale a experimentar.

La creatividad en la expresión plástica supone un modo diferente de comunicar que ha de fomentarse desde la afectividad y la inteligencia, con el juego y la interdisciplina como pilares sobre los que impulsar el aprendizaje y la imaginación.

Estimular la creatividad de un niño a través del juego es divertido, ya que le permite expresarse plenamente y con mayor frecuencia.

Hausner-Scholsberg (2000), afirma que el juego es fundamental para la creatividad y el desarrollo infantil, considerándolo una de las fuerzas más poderosas en el crecimiento del niño. En la misma línea, Carl Jung sostiene que *"el principio dinámico de la fantasía es el juego, que (...) parece ser contradictorio con el principio del trabajo serio. Pero sin este jugar con la fantasía, jamás ha visto la luz ningún trabajo creativo"* (Jung, 1933, p. 34).

En este sentido, se puede afirmar que el juego fomenta en el niño un pensamiento creativo útil, mientras que el niño juega, desarrolla el proceso lógico como superposición inherente a su pensamiento ilógico. A través del juego es posible establecer ciertas reglas a los niños sin limitar ni frenar su imaginación.

El juego imaginativo se basa en un pensamiento sin consecuencias, adaptándose especialmente al modo de pensar del niño y ayudándole a mantener la creatividad al tomar sus decisiones y ejecutarlas. Además de fomentar el juego imaginativo, puede ayudar a desarrollar la creatividad de los niños pequeños, al apoyar y dirigir sus intereses en el juego. Ese acompañamiento permite que las experiencias se internalicen, que fuera de casa uno se sienta más seguro para hablar e imaginar, y que puedan incorporar y hacer suyo aquello a lo que su inteligencia y afectividad han conseguido prestar atención en el mundo circundante. Así, el juego se transforma en una ayuda para el crecimiento creativo y emocional.

Por otra parte, Sánchez y Rodríguez (2025), en su artículo, analizan la implementación del juego y la creatividad como herramientas innovadoras en la educación, destacando su impacto positivo en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.

En efecto, el juego es muy valioso, y podemos observar en la siguiente figura algunos valores que ayuda a cultivar en los niños.

Figura 4

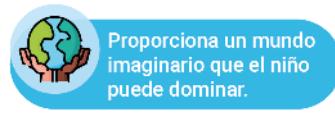
Valores del juego en el desarrollo infantil

El juego es una actividad voluntaria.

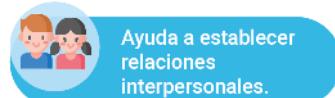
Brinda al niño libertad de acción.

Proporciona un mundo imaginario que el niño puede dominar.

Implica elementos de aventura.

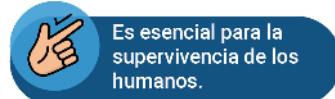
Ayuda a establecer relaciones interpersonales.

Fomenta el interés y a concentración.

Es vitalizado.

Es esencial para la supervivencia de los humanos.

Nota. Chamba, M., 2025.

2.5.1. Juegos y dinámicas lúdicas en la enseñanza del arte

¿No sería genial que fuera a divertirse y a jugar mientras aprende arte?

Porque el aprendizaje del arte no tiene por qué limitarse a pintar o dibujar. Dichos juegos y actividades lúdicas fomentan nuestra creatividad, nuestra capacidad para trabajar en equipo y para aprender de una manera diferente, haciéndonos sentir más emocionados por el proceso artístico.

En esta clase aprenderá cómo los juegos de rol, las competencias creativas, los desafíos en línea e incluso los escape rooms se pueden transformar en materiales para aprender arte. Le va a ofrecer la oportunidad de explorar, jugar y aprender como nunca.

González Zamar (2024), propone incorporar juegos y dinámicas en la enseñanza artística para aumentar la motivación y la creatividad. Algunas estrategias son:

- **Juegos de rol artísticos:** en los que los estudiantes se convierten en artistas, críticos o comisarios y representan la producción artística y las exposiciones.
- **Competencias artísticas:** propuestas con un máximo de tiempo y materiales limitados con el objeto de fomentar la creatividad, trabajo en equipo y evaluación compartida.
- **Juegos de cartas o de tableros sobre arte:** preguntas sobre cuadros, técnicas e historia del arte para repasar contenidos de forma apasionante.
- **Desafíos creativos online:** retos semanales en plataformas digitales, obras compartidas y comentarios de los compañeros.
- **Escape room artístico:** resolver acertijos y realizar pruebas artísticas impulsarán el trabajo en equipo y el aprendizaje significativo (p 28).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Estrategias para fomentar la creatividad en clase

Ahora que ya comprendió por qué la creatividad es tan importante, llegó el momento de pensar cómo podría ayudar a otros a desarrollarla.

Objetivo: que empiece a verse no solo como estudiante, sino también como facilitador/a de creatividad. Su mirada puede cambiar la forma en que otros aprenden a expresarse.

Instrucciones:

1. Mire este video: [¿Por qué es importante fomentar la creatividad en la infancia?](#)
2. Una vez visto el video, reflexione: ¿por qué es importante la creatividad en la infancia?
3. **Elabore un plan sencillo:** cree una lista con 5 estrategias prácticas para fomentar la creatividad en el aula artística. Puede incluir:
  - Actividades lúdicas.
  - Uso de materiales no convencionales.
  - Dinámicas de grupo.
  - Retos creativos semanales.
  - Espacios de exposición libre, entre otros.

4. **Comparta su propuesta en el foro.** Explique cómo cada estrategia puede ayudar a los estudiantes a liberar su imaginación y desarrollar nuevas formas de expresión.

¿Está listo para descubrir hasta dónde puede llegar su mente creativa?

Nos vemos en el foro.

2. Estrategias para fomentar la creatividad y el juego

Una vez estudiado el subtema “la creatividad y el juego”, le invito a realizar la siguiente actividad para reforzar cada uno de los contenidos dados.

Instrucciones:

1. Elabore una definición personal de **creatividad**.
2. Investigue y proponga **formas de motivar la creatividad** mediante algunos juegos, describiendo brevemente en qué consisten.
3. Publique sus aportes en el **foro del chat**, para que sus compañeros puedan leerlos y comparar diferentes puntos de vista.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

3. Finalmente, para que garantice que sus conocimientos se han generado de la mejor manera, le invito a desarrollar la siguiente autoevaluación:

A lo largo de esta unidad 2, ha pensado acerca de la importancia de la creatividad en la educación y en la vida diaria. Ahora ya sabe que la creatividad no es el dominio exclusivo del arte o de los artistas, sino que es un recurso esencial que todos los seres humanos pueden y deben cultivar desde su infancia.

Instrucciones: a continuación, complete la autoevaluación que aborda una serie de preguntas acerca de los principales conceptos tratados: qué es la creatividad, por qué es importante, cómo está relacionada con el juego y qué podemos hacer para impulsar el pensamiento creativo en diferentes áreas.

¡Buena suerte, y acuérdese de que cada respuesta correcta le permite aprender a expresar su potencial creativo de una nueva forma!

Autoevaluación 2

Lea cada pregunta con atención y seleccione la alternativa que considere correcta.

Preguntas de verdadero o falso:

1. La creatividad es una destreza que solo poseen los artistas y que no se puede trasladar a ningún otro aspecto de la existencia.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

2. Los niños, al menos hasta que este instinto se les reprende sistemáticamente, tienden a estar inclinados hacia la creatividad y la experimentación.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

3. Para fomentar la creatividad, dirija su atención exclusivamente al resultado final del trabajo de los niños.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

4. El juego es una de las mayores potencias generadoras de creatividad infantil.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

5. Cultivar la creatividad refuerza otras habilidades cognitivas, tales como la capacidad de adaptación y la resolución de problemas.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

Preguntas de opción múltiple:

6. ¿Cuál de las siguientes opciones no representa una razón fundamental para fomentar la educación artística?

- a. Crecimiento cognitivo.
- b. Adaptabilidad.
- c. Obediencia.
- d. Cooperación.

7. ¿Cómo se entiende la creatividad en el arte?

- a. Como la simple copia de obras existentes.
- b. Como la capacidad para generar soluciones estéticas originales.
- c. Como la aplicación rígida de normas establecidas.
- d. Como la reproducción de símbolos clásicos.

8. ¿Por qué resulta crucial no quedarse tan solo con el producto acabado del esfuerzo creativo de los niños?, ¿por qué es importante el proceso creativo?

- a. Porque el proceso creativo desarrolla habilidades importantes.
- b. Porque el resultado siempre será el mismo.
- c. Porque no importa la creatividad, solo el producto.
- d. Porque los niños no disfrutan el proceso.

9. De los valores siguientes, ¿cuál no es uno que el texto le asocia al juego?

- a. Fomenta la creatividad.
- b. Permite la interacción social.
- c. Implica rigidez estricta.
- d. Establece una estructura a seguir.

10. Para Elliot Eisner, esta es la gran lección del arte:

- a. Siempre existe una única solución a cada problema.

- b. Las decisiones se deben regir por reglas fijas.
- c. Los problemas pueden tener más de una solución.
- d. Hay que evitar el error a toda costa.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 8

Actividades finales del bimestre

Síntesis de las unidades 1 y 2.

En esta semana, estimado estudiante, hay que preparar el examen bimestral, por lo que se recomienda que:

1. Revise las clases grabadas.
2. Estudie las anotaciones que haya tomado para todos los subcapítulos correspondientes a las unidades uno y dos de la guía didáctica, luego deberá extraer las ideas principales y los conceptos más importantes de cada una de ellas.
3. Reflexione acerca de sus recursos y actividades recomendadas, eche un vistazo a las actividades previstas y a los procedimientos a los que recurrió para prepararlas y sintetícelas mediante un organizador gráfico para el estudio y la preparación de la evaluación.
4. Revise las actividades de aprendizaje establecidas en las 2 unidades, de igual manera para reforzar los contenidos, revise los temas de los capítulos 1 y 2 de la bibliografía básica y complementaria.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 2:

Desarrolla la sensibilidad estética y creatividad a través del manejo de recursos y aplicación de técnicas gráfico plásticos.

Se trata de un resultado de aprendizaje, mediante el cual el estudiante debe ser capaz de hacer, con recursos gráfico-plásticos y de un modo consciente, el intercambio de ideas, emociones y percepciones. Por un lado, implica el cultivo de la sensibilidad estética, el gusto por lo visual y lo simbólico; por otro, se trata del fomento de la creatividad en tanto que instrumento de comunicación. También se incluye el trabajo con formas, colores, texturas y composiciones. Todos ellos, en combinación, son el esfuerzo por crear a personas que puedan hacer de la vida algo estéticamente bello.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.

Semana 9

Unidad 3. La educación artística

"El arte es uno de los mayores canales de expresión creativa de un niño pequeño. Le ofrecerá una caja de pintura y un pincel, pero no lo abandonará para que se las componga por sí solo. Disfrutará mucho más y

obtendrá un mejor resultado si prueba con diferentes materiales y técnicas".

María José Roldán.

El objetivo de la educación artística no es formar buenos dibujantes, sino ayudar al niño a que se exprese libremente y cultive su potencial interior. La auténtica experiencia artística, frente a la antigua asignatura de dibujo, basada en técnicas, es aquella que intenta conocer y fomentar las potencialidades creativas que los niños ya poseen por naturaleza. Un educador así respeta la idea de que el arte no debe迫使 desde fuera, sino que debe brotar desde el interior del niño como una genuina forma de expresión.

Allí, en aquel entorno educativo, aprenderá que el dibujo y la pintura no deberían concebirse únicamente como elementos para la creación artística, sino también como formas de explorar, comunicar emociones y, a veces, curar. Déjenos mostrarle cómo, desde su función de estudiante y de futuro docente, puede potenciar esta forma auténtica y espontánea de ayudar a la infancia.

Nota. Tomado de Educación artística: Importancia de la educación por el arte [Fotografía], por Equipo Ordesa, 2023, [clubfamilias](#), CC BY 4.0.

El profesor de la “clase de dibujo” tiende a abrumar al niño con una serie de “noción técnicas”, mientras que en la “educación artística” se anima al niño a que se manifieste espontáneamente. Así, pues, no es instrucción que imparte un adulto a un niño, sino el despertar de facultades que se encuentran latentes en el propio niño (con ello se satisface la necesidad que tiene de expresarse por uno de los dos medios a su alcance, el dibujo).

Amaguaña y Vásquez (2024), defienden que una educación artística adecuada para los niños no se debe centrar tanto en las destrezas o las técnicas como en el fomento de la creatividad por medio de la exploración y la expresión personal.

Lo educamos por el arte, pero esta es una fórmula errónea: El arte no debería entrar en el niño, sino salir de él. No para mirar los grandes cuadros de pintura, si no para las creaciones libres del niño, en medio del material, se debería impartir la educación artística.

La eficacia de un método no se mide por la cantidad de conocimientos que transmite, sino por los resultados a los que conduce.

Reflexione sobre cómo el arte puede ayudar a los niños a expresarse y a ser creativos, además de aprender técnicas. ¿Verá que las artes les conceden la oportunidad de pensar con mayor libertad y de descubrir algo acerca de sí mismos?

Revise el siguiente módulo didáctico: [La creación artística infantil: una mirada integral](#), el cual le ayudará a ver la espontaneidad del niño y la forma en que el arte nace de su interior. ¡Explórelo y entre en el mundo creativo de los niños!

3.1. El mundo plástico del niño

El “mundo plástico del niño” es esa dimensión simbólica y expresiva del niño que este construye mediante la creación plástica, que es un medio importante mediante el que los niños transmiten y comunican sus pensamientos, sentimientos y percepciones.

Este medio de expresión le ofrece al niño más que la oportunidad de representar la realidad; también le permite expresar lo que sabe y lo que siente, de manera que se encuentra ligado a su desarrollo psicosomático y a la evolución de todos sus componentes: psicomotrices, cognitivos y afectivos.

La expresión plástica en la infancia es una forma de experiencia creadora visual que le permite al niño reflejar la realidad y transmitir las emociones. Por ejemplo, un dibujo realizado por distintos niños de educación infantil puede evocar diversas sensaciones.

El profesor tiene que aprender a leer en un “cuadro”, saber en qué consiste y no equivocarse; no debe confundir una flor con un árbol, o una casa con un barco. Ha de familiarizarse con los distintos elementos, pero no ha de comprender el cuadro. Ahí marca la diferencia con el psicoanalista y el grafólogo. Los educadores y estos tienen oficios complementarios en cierta forma. El profesor es el que “crea el cuadro”, pero, si aquello es un “mundo por descubrir”, no es él el explorador.

Algunos profesores parecen reaccionar en contra de los viejos métodos al pensar que simplemente hay que ofrecerle material al niño y decirle: “Haga lo que quiera”. El niño encuentra difícil crear por sí solo: ha de contar con el ambiente de grupo o de taller y, sobre todo, con un profesor que lo quiera, lo entienda y lo estimule. El papel del maestro ante sus estudiantes como confidente, guía y consejero profesional es animar, no criticar; respetar, no imponerse; hacer preguntas, no dar órdenes.

A medida que exploramos en la educación artística, el “mundo infantil” cobra vida ante nosotros. Con el tiempo, acabamos por apreciar un estilo propio en cada uno de los niños, y las posibles interferencias externas: modelos o sugerencias o intervenciones de algún adulto que avergüenzan al niño y le impiden crear por su cuenta.

El niño al que se le enseña a copiar con exactitud de una fotocopiadora va viendo, con el tiempo, cómo se le escapa el espíritu creativo. Aunque los niños están orientados por su ambiente y por sus compañeros, no sucede necesariamente por medio de influencias negativas; es más, la interacción con otros niños puede ser positiva, a pesar de que sea distinta de la influencia inmediata ejercida por el maestro.

Lo crea o no el educador, deberá dejar que las manos de los niños se ocupen por sí solas de sus creaciones. El niño dibuja una casa... ¡Sin puerta! Tras algunos intercambios de correspondencia entre el educador y el educando, y una vez que este haya ganado confianza en aquel, el educador puede preguntarse: “Bueno, ¿y cómo se entra en su casa?”, y a continuación deja que el niño le prepare una solución. Si el niño incluye la puerta, no se trata de un detalle más en su dibujo, se trata de un conocimiento más que él adquiere, el conocimiento del “espacio vacío”. Si el niño no dibuja la puerta, es que este proceso no se produjo. Desde luego, de nada nos serviría si el niño representaba la puerta como un objeto más en su dibujo, sin pasar por este proceso mental.

Es evidente que, si el niño saca algo de sí mismo en sus primeros dibujos, lo que saca ya tuvo que haber entrado antes. El chico que está pintando se convierte en observador para poder pintar y, de este modo, resolver los “problemas” que plantea la pintura.

La tarea de un educador, pues, consiste en cultivar la imaginación de un niño con sus preguntas, liberarlo de sus prejuicios y su timidez, protegerlo de los demás y enseñarle a superarse a sí mismo.

La educación artística no debería centrarse en notas, premios ni concursos. Cada niño se desarrolla de manera distinta y natural; imponer comparaciones genera presión innecesaria, especialmente sobre quienes tienen menos habilidades innatas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 10

Unidad 3. La educación artística

3.2. Técnicas de expresión plástica

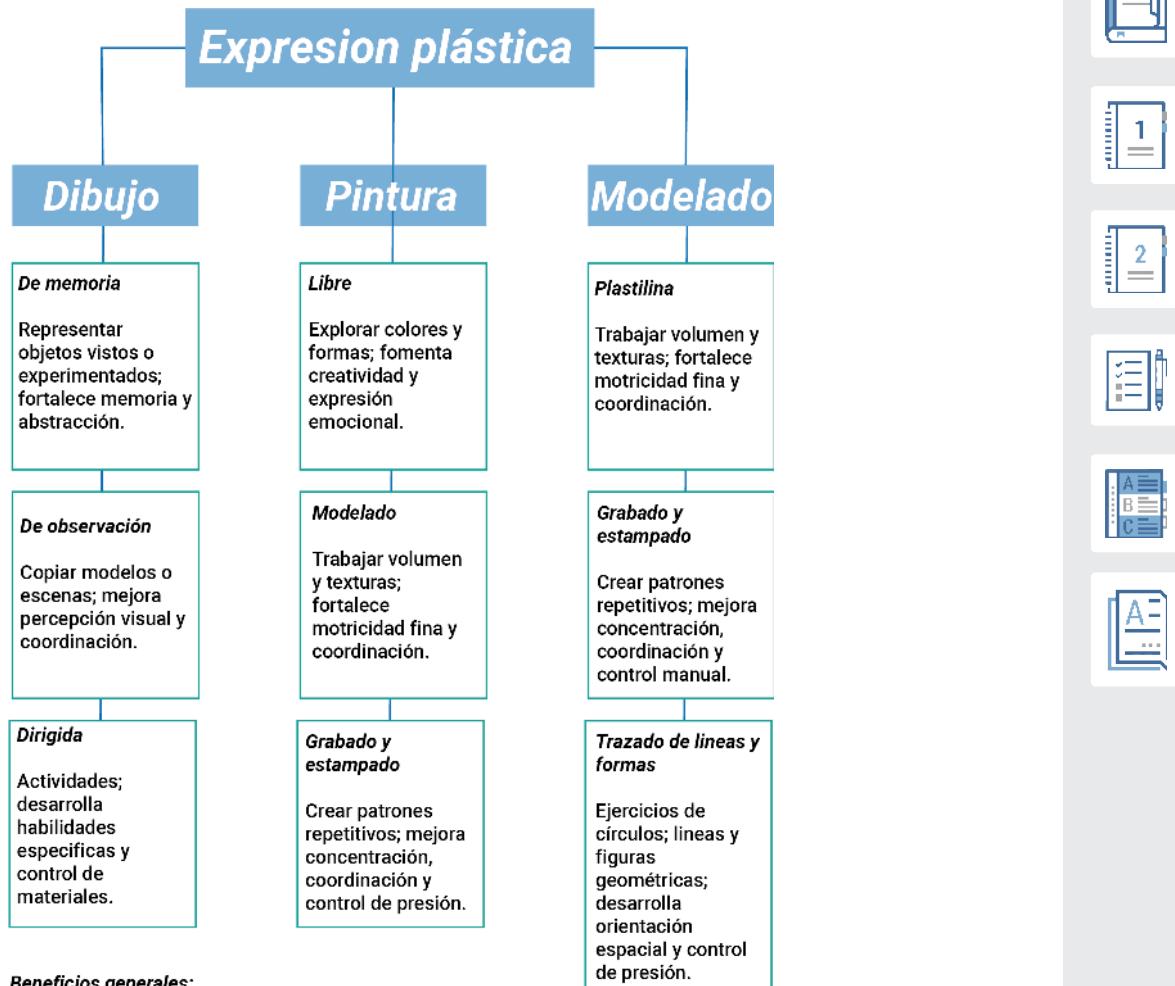
A medida que los niños tengan distintas necesidades de expresión, podrá ofrecérseles una amplia gama de materiales y procedimientos para que desarrollen todas sus actividades de expresión plástica. Con eso, podremos trabajar la motricidad, la coordinación visomotor, el tono muscular, la presión, la orientación, y así sucesivamente. De ser el caso, puede entrenarse a un niño en cada una de esas actividades, empezando por la más sencilla y la tarea más complicada por separado, a medida que el niño va madurando y sus necesidades lo requieran.

La creación artística en la infancia es mucho más que una simple actividad lúdica: es un lenguaje simbólico a través del cual el niño expresa emociones, desarrolla su pensamiento y se comunica con el mundo. Dibujo, pintura y otras formas de expresión plástica permiten observar procesos cognitivos, afectivos y sociales, así como detectar posibles conflictos o bloqueos emocionales. Desde enfoques pedagógicos, psicológicos y terapéuticos, el arte se convierte en una herramienta integral para comprender al niño en toda su complejidad.

Figura 5

Técnicas empleadas por los docentes

Nota. Chamba, M., 2025.

Esta figura visualiza cómo la expresión plástica se divide en tres grandes campos: dibujo, pintura y modelado, con subtipos que crean destrezas distintas. Resulta así claro que tales actividades no solo son una exploración creativa y una expresión emocional, sino que también desarrollan la motricidad, la coordinación y la concentración. Los ejercicios dirigidos, de

observación y libres le permiten ver como los niños entran en contacto con una cierta libertad creativa al abordar el aprendizaje cognitivo y técnico, lo cual resalta el proceso de aprendizaje integral.

3.2.1. El dibujo infantil

La inteligencia emocional de los niños se fortalece al fomentar la percepción y la emoción, proporcionándoles más recursos para expresarse a través de la práctica y la experiencia. La capacidad creadora de un niño es inmensa, pero no siempre se reconoce ni se le permite desarrollarla plenamente.

Otra manera de animar a su hijo a que siga dibujando es que le adjudique un lugar para sus creaciones, un rincón donde pueda colgar sus dibujos. Pídale que prepare un espacio de exposición para sus dibujos favoritos. De manera que cuando vayan amigos y familiares, estos pueden “visitar” la exposición. El rincón puede estar situado en un cuadro de corcho, en la puerta del armario del dormitorio, en el marco de atrás de la puerta principal de la casa o en cualquier otro lugar.

Dentro del dibujo infantil se tienen que considerar los siguientes lineamientos:

- a. ¿Qué es el dibujo infantil?
- b. El dibujo y las edades de los niños.
- c. Psicomotricidad.

Los dibujos de los niños constituyen una de sus primeras salidas de comunicación y creatividad mediante las cuales muestran lo que sienten, piensan y conocen sobre el mundo que los rodea. Es algo más que un simple garabato: este es un ejercicio de aprendizaje con el que se desarrolla el pensamiento imaginativo, se fomenta la autoestima y se estimula el desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor.

Revise la siguiente infografía: [Técnicas de expresión plástica](#) para que pueda profundizar en estos tres aspectos mencionados. La información proporcionada le ayudará a comprender la importancia del dibujo en la infancia: qué es el dibujo infantil, cómo evoluciona en cada etapa de los niños y cómo va ligado a la psicomotricidad.

A partir de estas definiciones, podrá comprobar que el dibujo no es únicamente una actividad divertida, sino una herramienta esencial para el desarrollo integral de los niños. ¡Empecemos!

3.2.2. El material y la técnica

Dibujar en la infancia: magia, movimiento y mente en acción

En la fase infantil, el acto de dibujar se convierte en una tarea más completa en la que la mente, el cuerpo y los sentidos concurren juntos, y no solo una cuestión artística. Un niño que dibuja no se limita a dibujar líneas; está explorando el mundo, interpretando las emociones y divirtiéndose con su imaginación.

Dibujar: pensar con las manos

El interés por dibujar suele aparecer de forma espontánea. Aquí, el papel del adulto no es enseñar, sino facilitar. ¿Cómo?

- Ofreciendo materiales variados (lápices, crayones, tizas, témporas, pinceles, palitos, cartones...).
- Permitiendo que el niño experimente sin miedo a equivocarse.
- Dejando que la técnica surja de la curiosidad, el juego y la práctica.

A estas alturas, el proceso ya no se impone: se descubre. Un niño que disfrute dibujando se lanzará a buscar nuevos materiales. Cada herramienta es una puerta que conduce a otra forma de crear.

El dibujo como viaje sensorial

Dibujar ayuda a:

- Desarrollar la motricidad fina.
- Mejorar la coordinación mano-ojo.
- Estimular la concentración.
- Ampliar la imaginación.
- Fortalecer la autoestima.

El cambio de un material a otro hace que el niño piense y sienta de una manera diferente, así que es importante que pueda elegir y explorar para descubrirlo. Por otra parte, dibujar al niño le abre las puertas a un mundo mágico en el cual los colores comunican emociones y los papeles se transforman en escenarios de juego, permitiéndole experimentar, crear y expresarse de manera única.

¿Y usted?, ¿sabe que cada material tiene un poder secreto?

¡Averíguelo!

La presente infografía: El material y la técnica le ayudarán a usted como estudiante la exploración y valoración del dibujo infantil como un medio de expresión personal y creativa. A través de la interacción con la infografía, se pretende que los participantes reconozcan la importancia de las herramientas y técnicas utilizadas en el dibujo, comprendan su papel en el desarrollo de la imaginación y la comunicación, y fortalezcan su capacidad de apreciar el arte como una forma de aprendizaje integral.

[El material y la técnica](#)

¡Excelente! ¡Bien hecho por la exploración de la infografía! De esta manera ha aprendido acerca del material y la técnica, y cómo es la aplicación en cada uno de los trabajos realizados.

Unidad 3. La educación artística

3.3. Tipos de dibujo según la edad de los niños

Los dibujos representan una de las primeras expresiones artísticas y comunicativas del ser humano desde el principio de los tiempos. Los niños utilizan el trazo, de un modo natural e intuitivo, para descubrir el mundo y mostrar lo que sienten desde que son muy pequeños. Desde los primeros garabatos hasta las composiciones más elaboradas, cada paso de ese camino supone, en cierto sentido, un reflejo de la motricidad, la configuración visual y las emociones, los intereses y el desarrollo cognitivo del niño.

Recientes estudios indican que los dibujos realizados por los niños no son meras actividades sin sentido, sino que constituyen una importante modalidad de comunicación y expresión emocional. Según la psicóloga y grafóloga Macarena Arnás: "Los trazos jabonen garabatos, si no que reflejan emociones, deseos y preocupaciones que los pequeños no pueden expresar verbalmente" (El País, 2025). Por lo tanto, cada uno de los dibujos contiene un cierto valor simbólico que le posibilita al adulto comprender algo de la vida del niño.

Además, una serie de investigaciones en la pedagogía artística han dejado claro que no es necesario enseñarles a los niños el arte como una técnica hermética, puesto que ello no sabe de ninguna materia de la que se pueda aprender (véase, por ejemplo, la futura obra de Little Big Artists). Así pues, si reconocemos los diversos pasos del dibujo, podemos aprender a respetar el ritmo de cada niño y a fomentar su creatividad sin proyecciones externas.

Por consiguiente, es importante poder identificar los distintos tipos de dibujos de los niños en función de su edad. Cada una de las fases presenta unas cualidades concretas sobre la manera de desarrollar estas capacidades de observación, imaginación y expresión personal. Si los estudiantes aprenden a reconocer estas etapas, podrán apreciar la belleza de los garabatos infantiles mientras ayudan, con mayor sensibilidad e independencia, en el proceso creativo.

A lo largo de este capítulo, veremos cómo se produce la evolución del dibujo desde las primeras rayas hasta los dibujos más realistas y analizaremos cómo dichos procesos varían con la edad. Este viaje le ayudará a comprender que cada trazo representa algo, y que el arte de los niños es un lenguaje que informa acerca del crecimiento de un niño y de su mundo interior.

3.3.1. Las edades de los niños y los dibujos

A los 18 meses

Figura 6

El garabato

Nota. Tomado de *El dibujo infantil* [Ilustración], por Gabinete Psicodiagnosis, s.f., [psicodiagnosis](#), CC BY 4.0.

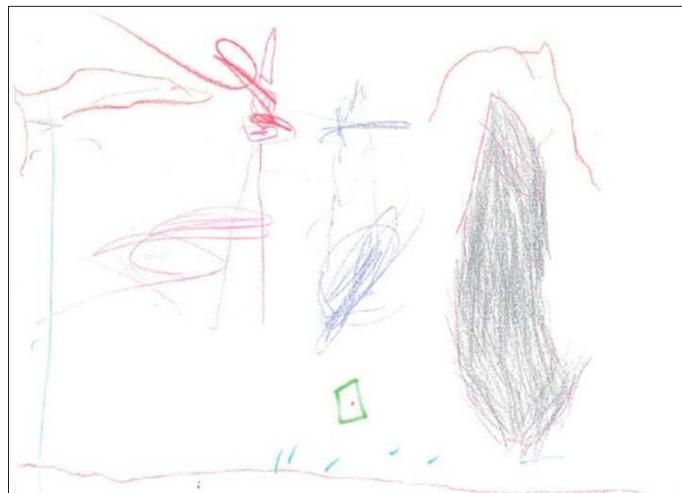
Tal como se aprecia en la figura anterior, cuando el niño tiene aproximadamente 18 meses comenzará a hacer garabatos, pero únicamente de forma continua, sin un orden ni un sentido aparentes, y le encantará explorar el nuevo mundo de los colores y los trazos. Le gustará compartir su trabajo con los demás, así que necesita una respuesta favorable de su público. A esta edad, su coordinación motora todavía es bastante básica.

Estas representaciones iniciales carecen de un significado concreto, y a veces el niño las dibuja mirando en una dirección diferente. Simplemente se trata de una descarga motora, de proporcionar el placer del movimiento. Esta fase se denomina autoexpresión.

A los 2 años

Figura 7

Del garabato a las primeras formas

Nota. Tomado de *El dibujo infantil* [Ilustración], por Gabinete Psicodiagnosis, s.f., [psicodiagnosis](#), CC BY 4.0.

Tal como se observa en la figura 7, el garabato se vuelve más ordenado, y para el niño adquiere un nuevo significado: comienza a darse cuenta de que existe algún tipo de relación entre el garabato y el acto de mover la mano. Estará

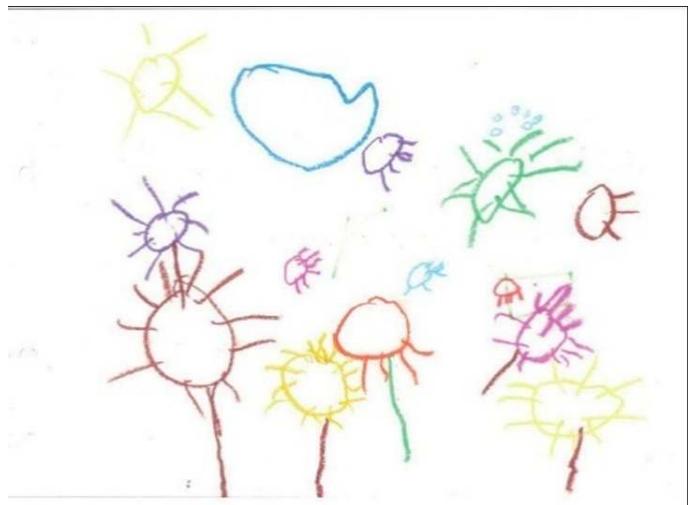
deseando continuar con el dibujo, y no se conformará con un solo lápiz de color con el que llenar la hoja. Cuando disecionemos unos de sus dibujos, cada trazo ocupará una parte del papel que antes estaba vacía.

Para entonces, el niño comenzará a interesarse por otros lápices y materiales y querrá experimentar diferentes técnicas. La experimentación se dejará sentir con más fuerza que la expresión.

A los 2 años y 6 meses

Figura 8

Las líneas empiezan a tomar forma

Nota. Tomado de *El dibujo infantil* [Ilustración], por Gabinete Psicodiagnosis, s.f., [psicodiagnosis](#), CC BY 4.0.

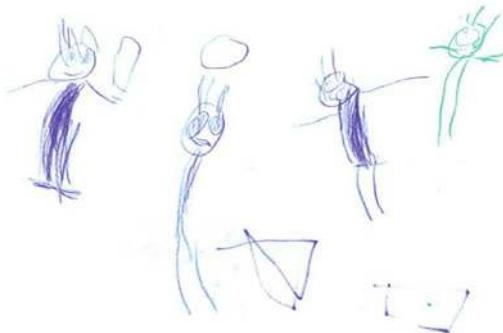
A esta edad, el niño habrá aprendido a controlar un poco más los movimientos de su mano y, de modo similar, el lápiz. Escribirá con trazos algo más firmes que ya no se salen de la hoja. El niño desarrollará una mayor coordinación y a ello se ajustará el dibujo simbólico. Cada garabato o dibujo que logre realizar tendrá un nombre y un significado para él. En la figura anterior puede revisarse cómo las líneas comienzan a tomar forma, reflejando este progreso.

Por consiguiente, el niño dibuja más, puesto que para él su creación se ha convertido en algo real. Para él, un cuadrado puede ser una casa. Y una trampa de moscas en forma de círculo mal trazado puede representar una cabeza, o lo que sea. El niño, cuando llega a esta edad, le relata a los demás qué es lo que ha dibujado y espera que lo entiendan.

A partir de los 3 o 4 años

Figura 9

La figura humana se perfila

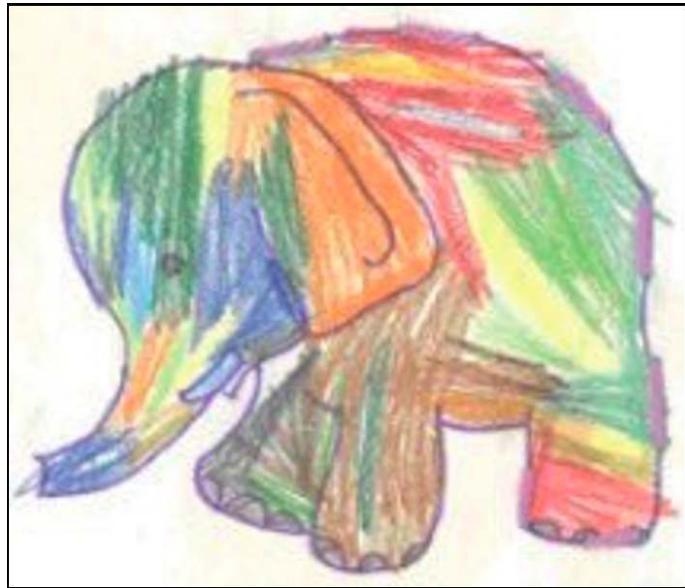
Nota. Tomado de *El dibujo infantil* [Ilustración], por Gabinete Psicodiagnosis, s.f., [psicodiagnosis](#), CC BY 4.0.

Cuando el niño cumple tres o cuatro años, los dibujos empiezan a ser un poco menos abstractos y suelen representar algo que lo rodea. A esta edad, los niños a menudo quieren dibujar figuras humanas como su papá, su mamá, algún amiguito, su hermano, su primo o alguna otra persona importante. En la figura anterior se observa cómo la figura humana comienza a perfilarse, marcando un hito en esta etapa. Cada color comenzará a tener una cierta connotación, y los niños a menudo manifestarán sus preferencias de color. Este periodo se conoce como la etapa pre- esquemática.

A los 5 años

Figura 10

Se consolida la forma

Nota. Tomado de *El dibujo infantil* [Ilustración], por Gabinete Psicodiagnosis, s.f., [psicodiagnosis](#), CC BY 4.0.

Comenzará a prestar mayor atención a los detalles de los personajes y a emplear los colores con mayor precisión. Dibujará figuras humanas con ropas y objetos. En la figura anterior puede observarse el progreso en sus dibujos. Incluso a partir de los seis años, algunos de sus dibujos realizarán añadidos como una mano que consta de cinco dedos, mostrar orejas, representar diferentes tipos de pelos, personas sentadas, y otros detalles. También estará dispuesto a dibujar paisajes, flores salvajes, frutas en los árboles, chimeneas en las casas, ríos, y lo que se pida.

Resulta evidente que estas etapas son solo una guía. Siempre hay que recordar que los niños son individuos diferentes, cada uno con su propia capacidad y su propio ritmo para desarrollarla. Y eso es algo que hay que respetar, no forzar.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Como se ha demostrado, cada línea de un dibujo infantil es una superficie de proyección para algún aspecto del mundo interior de un niño. Vea el video sobre: [El desarrollo del dibujo infantil a través de las edades](#), para contemplar cómo evoluciona esta expresión a lo largo del crecimiento.

Este video le permite observar de manera clara cómo se transforma el dibujo en cada etapa del desarrollo infantil. Además, muestra cómo cada edad conlleva una manera especial de representar la realidad, desde los primeros garabatos hasta las figuras más definidas y detalladas de la niñez tardía. Si se entienden dichas diferencias, un adulto puede comenzar a respetar el proceso artístico infantil en sí mismo, no porque sea más correcto, sino por la propia creatividad del niño y por la forma tan especial que tiene de representar emociones y pensamientos.

2. ¡Es momento de poner a prueba sus conocimientos! Participe en el siguiente cuestionario y averigüe cuánto ha asimilado acerca de los dibujos infantiles a diferentes edades. ¡Aprenda jugando mientras completa el quiz!

[Las edades de los niños y los dibujos](#)

Semana 12

Unidad 3. La educación artística

3.4. Cómo interpretar los dibujos de los niños

Los dibujos infantiles son mucho más que el juego o expresión artística. Constituyen una valiosa vía para comprender el mundo interior del niño. A través de sus formas, colores, ubicaciones y trazos, los más pequeños revelan aspectos importantes de su desarrollo emocional, junto con sus pensamientos, deseos y temores.

En esta sección, aprenderá a interpretar estos dibujos. Descubrirá las pautas básicas para comprender sus símbolos. Todo importa desde el lugar en que el niño dibuja en la hoja hasta la intensidad con que presiona sus trazos o los colores que elige.

Así que prepárese para ver los dibujos con nuevos ojos. Es una manera de oír aquello que los niños no han aprendido todavía a expresar con palabras, pero que sí pueden relatar mediante trazos y colores.

3.4.1. Pautas de interpretación del dibujo infantil

Hay algunas señales que pueden ayudar a los padres a saber lo que representa el dibujo de su hijo; sin embargo, estas son, en todo caso, pautas. Como señala la experta canadiense Nicole Bédard, el dibujo lo dice todo. Por ejemplo:

- **Posición del dibujo:** en la mitad superior de la hoja hay espacio para todo lo relacionado con la cabeza, la inteligencia, la imaginación, la curiosidad y el deseo de aprender que manifiesta el niño. El reverso del papel describe las necesidades físicas y materiales del niño. El lado izquierdo se corresponde

con los pensamientos del pasado, y el derecho con los del futuro. Si el dibujo está en el centro de la hoja, simboliza el presente.

- **Dimensiones del dibujo:** los dibujos con grandes formas denotan cierta seguridad, por lo general aquellos niños que habitualmente necesitan poco espacio para expresarse hacen formas pequeñas. También se pueden presentar como un niño reflexivo, o como un niño sin confianza.
- **Trazos del dibujo:** los trazos continuos, sin interrupciones, suelen ser algo más dóciles; borrar o cortar son rasgos de un niño inseguro y algo impulsivo.
- **La presión del manejo:** la presión ideal representa entusiasmo y voluntad. Cuanto mayor sea la intensidad, más existirá la agresividad, o bien cuanto más superficiales sean los trazos, más denotarán la falta de voluntad o la fatiga física.
- **Los colores del dibujo:** el rojo simboliza la vida, la pasión, la actividad; el amarillo representa curiosidad y gozo de vivir; el naranja deseo de contacto social y público-impaciencia; el azul sosiego y contemplación; el verde significa madurez, sensibilidad, intuición; el negro el inconsciente; el marrón personifica seguridad, planificación. Debo remarcar también que un dibujo de un solo color puede implicar pereza o falta de motivación.

Para que tenga una idea clara de la temática planteada, le invito a revisar la siguiente tabla, la misma que tiene un resumen general sobre la Interpretación del dibujo infantil.

Tabla 1*Elementos para la interpretación del dibujo infantil*

Posición en la hoja	Tamaño de las figuras
<ul style="list-style-type: none"> • Arriba: Imaginación, sueños • Centro: Presente, aquí y ahora • Abajo: Necesidades materiales, lo concreto • Izquierda: Pasado, recuerdos • Derecha: Futuro, deseos 	<ul style="list-style-type: none"> • Grande: Seguridad, confianza • Pequeña: Reserva, timidez, poca autoexpresión
Tipo de trazo	Presión al dibujar
<ul style="list-style-type: none"> a. Continuo/Seguro: Tranquilidad, estabilidad b. Cortado/Inseguro: Inseguridad, impulsividad 	<ul style="list-style-type: none"> a. Fuerte: Entusiasmo, energía, a veces enojo b. Suave: Cautela, tranquilidad, posible cansancio
Colores predominantes	
<ul style="list-style-type: none"> • Rojo: Energía, pasión • Azul: Calmado, contemplación • Amarillo: Alegría, curiosidad • Verde: Sensibilidad, intuición • Naranja: Sociabilidad, impaciencia • Negro: Misterio, aspectos inconscientes • Marrón: Seguridad, planificación 	

Nota. Chamba, M., 2025.

Esta tabla es una herramienta sencilla y ordenada para ayudarnos a entender la riqueza expresiva del dibujo infantil, la cual señala cuatro características principales del dibujo: la localización en el espacio de la hoja, que condiciona lo que el espacio representado significa o simboliza (por ejemplo, hacia arriba: imaginación o sueños; en el centro: momento presente; hacia abajo: cosas

concretas; a la izquierda: pasado; a la derecha: futuro); los tamaños, que representan el sentimiento de seguridad o timidez para expresarse; las formas del trazo y las presiones de la línea, que informan del estado de ánimo, como tranquilidad o inseguridad, entusiasmo o cautela; y el color, que sugiere estados de ánimo, como energía o calma, alegría, sociabilidad o misterio.

Sin embargo, su principal contribución consiste en ofrecer una guía para que uno pueda observar con mayor sensibilidad aquello que los niños tratan de transmitir cuando realizan dibujos, y para darse cuenta de que cada línea, forma y color puede ser la proyección de un mundo interior. Sin embargo, éstas no son reglas fijas, puesto que cada niño habla de sus sentimientos y experiencias a su manera. Por lo tanto, la tabla se convierte en una excelente herramienta para que profesores y padres aprendan a apreciar más el dibujo de los niños y desarrollen una actitud más compasiva con respecto a él, y para que los niños aprendan a hablar sobre ello y a respetarlo como otra forma de expresión y de crecimiento personal.

3.4.2. Clases de dibujo

A continuación, en la siguiente infografía encontrará las diferentes modalidades del dibujo infantil, cada una acompañada de su respectiva imagen. Observe y comprenda cómo cada tipo contribuye de manera única al desarrollo creativo del niño.

[Clases de dibujo infantil](#)

Como pudo observar, cada tipo de dibujo desarrolla habilidades específicas: la memoria fortalece la evocación, la ilustración mejora la expresión intencionada, el dibujo del natural potencia la observación y la proporción, y el dibujo libre imaginativo estimula la creatividad autónoma del niño. Comprender estas modalidades permite orientar actividades que apoyen el desarrollo integral y la expresión artística.

3.4.3. Exploración de medios tradicionales: dibujo, pintura y escultura

Se debe fomentar que los estudiantes exploren los materiales y técnicas tradicionales: los lápices y la pintura, la arcilla y la piedra, ya que potencian la creatividad, desarrollan la coordinación de la motricidad fina y les enseñan habilidades de expresión y técnicas.

Importancia

- Son lenguajes universales de expresión.
- Sirven para expresar pensamientos y sensaciones.
- Fomentan la observación, la imaginación y la destreza manual.

Medios principales

Dibujo

- Es la forma de arte más accesible para los niños.
- Permite reflejar ideas con diferentes técnicas.
- Técnicas elementales:
  - Líneas, sombras y texturas, dibujo a lápiz.
  - Estrategia de contorno: dibujar sin separar el lápiz del papel.
  - Dibujo a mano alzada: libre y creativo.
  - Lápices, rotuladores, tizas.
  - Dibujo realista: en particular, objeto real.
  - Dibujo gestual: atrapar el espíritu en poco tiempo.
  - Dibujo digital: herramientas tecnológicas.

Pintura y escultura

- La pintura trae consigo la experimentación con materiales y el uso del color.
- La escultura presenta la ventaja de la realización tridimensional y de la percepción espacial.

Finalidad

El aprendizaje de estas técnicas no solo sirve para aumentar sus habilidades manuales, sino que también le ayuda a desarrollar la comunicación visual y la expresión personal combinando la tradición y la modernidad (dibujo digital).

Las formas tradicionales de la creación artística, como el dibujo, la pintura y la escultura, son importantes cimientos para el estudio artístico en la escuela primaria, en parte porque ayudan a los estudiantes a adquirir habilidades técnicas y creativas. Para González Zamar (2024), "este sencillo aprendizaje del dibujo puede favorecer el desarrollo de los procesos manuales de los estudiantes, a la vez que les dota de las herramientas para que puedan comunicarse visualmente y expresar sus ideas de forma efectiva" (p 46).

Para complementar esta información acerca de estas técnicas, puede consultar el libro de González Zamar [Arte y aprendizaje: estrategias para la educación artística en primaria](#), publicado en 2024, en las páginas 45 y 46, donde se describen sujetamente las principales técnicas y su relevancia para el desarrollo artístico infantil.

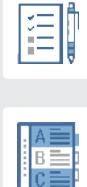
¡Felicitaciones! **Terminamos la unidad 3.** Como hemos acabado por descubrir en este capítulo, la formación artística de un niño va más allá del hecho de aprender a dibujar con acierto; también se trata de un ejercicio de profundización en los procesos de creatividad, autorreflexión y expresión. Hemos sopesado lo que realmente significa el arte en la escuela, y eso no consiste en copiar modelos o en los ejercicios de fuerza; el arte en la escuela debería permitir que el niño se descubra a sí mismo, que se exprese y crezca en una situación de respeto y acompañamiento.

Este enfoque resalta la importancia del educador como orientador, observador y facilitador, alguien presente para escuchar y valorar la singularidad de cada niño. Además, obras como esta nos muestran que los niños nos brindan claves para acceder a su mundo interior, permitiéndonos comprender sus sentimientos, pensamientos y distintas etapas de desarrollo.

Queremos que mantenga viva esta forma de mirar, creando entornos inocentes basados en el dibujo, la pintura y el arte como medios de comunicación, de aprendizaje y de bienestar. Y lo más importante, recuerde que cada línea y cada color cuentan una historia.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Explore el arte con técnicas básicas de dibujo

Objetivo: técnicas de dibujo tradicionales con el fin de fomentar la creatividad y la destreza manual.

Instrucciones:

- Lea la descripción breve de las prácticas de dibujo de la clase a las que hemos asistido.
- En una hoja, divida el espacio en 4 secciones y practique las siguientes técnicas:
  - **Contorno:** dibuje un objeto sin levantar el lápiz del papel.
  - **Dibujo gestual:** capture la esencia de una figura en menos de 1 minuto.
  - **Dibujo con colores:** añada color a algún objeto sencillo.
  - **Dibujo libre:** exprese una idea o emoción con líneas y formas.
- Finalmente, conteste las siguientes interrogantes:
  - ¿A usted qué método le ha resultado más sencillo?
  - ¿Cuál le gustó más y por qué?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. En última instancia, le animamos a que refuerce sus aprendizajes realizando la siguiente autoevaluación, y que continúe explorando

todo lo que el arte nos puede enseñar acerca de la niñez, así como de nosotros mismos.

Autoevaluación 3

Lea cada pregunta con atención y seleccione la alternativa que considere correcta.

Preguntas de verdadero o falso:

1. El principal objetivo de la educación artística para niños es el de entrenarlos para que sean grandes dibujantes y controlen las técnicas.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

2. El segundo de los principios del arte infantil consiste en que este debe nacer de forma espontánea y natural, desde dentro del niño, y no ser impuesto sobre él desde fuera.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

3. El profesor de educación artística ha de inspirar a los niños sin imponerse ni criticar, y debe comportarse como un confidente y un consejero.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

4. A fin de entender la creación artística de un niño, basta con observar sus dibujos desde un punto de vista técnico, prescindiendo de sus emociones o del mundo que habita en su interior.
  - a. Verdadero.
  - b. Falso.

5. Los dibujos de un niño también pueden verse afectados por el ambiente, los amigos o el lugar donde se encuentra el taller.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

Preguntas de opción múltiple:

6. ¿Cuál es la importancia de la educación artística?

- a. Calificar y clasificar el trabajo de un niño.
- b. Enseñar únicamente técnicas de dibujo.
- c. Fomentar su personalidad y creatividad.
- d. Desarrollar el individualismo.

7. ¿Por qué un profesor podría no estar ofreciendo una experiencia educativa significativa si se limita a decir "Haz lo que quieras" y solo deja los materiales, reduciendo la actividad a la simple copia de obras existentes?

- a. El niño necesita, además del apoyo del educador, un ambiente e indicaciones como la aplicación rígida de normas establecidas.
- b. A los niños les gusta trabajar por su cuenta.
- c. De ese modo, los niños compiten mejor.
- d. El niño trabaja mejor en grupo.

8. ¿Cuál es el propósito principal de que el profesor pregunte a un niño que dibujó una casa sin puerta: "¿Cómo entras a tu casa?"

- a. Para que cambie la forma de dibujar una casa.
- b. Para fomentar la reflexión y el aprendizaje a través del diálogo.
- c. Para enseñarle las partes de una casa.
- d. Para corregir el dibujo para que sea más realista.

9. ¿Por qué es mala idea recurrir a concursos y premios para evaluar el dibujo de los niños?

- a. Los niños no disfrutan del arte.
- b. Los niños se desarrollan de forma diferente y natural, y la presión les puede afectar.
- c. No existen buenos artistas.
- d. Los niños trabajan mejor si hay un premio.

10. La motricidad, la coordinación y la autoestima demuestran que:

- a. Son objetivos secundarios de la educación artística.
- b. Son habilidades que no guardan relación con el arte.
- c. Son beneficios globales del desarrollo a través del arte.
- d. Solo se logran cuando el niño aprende teoría artística.

[Ir al solucionario](#)

¡Gracias por su compromiso y por estar dispuesto a llevar a los niños en este maravilloso viaje artístico!

Semana 13

Unidad 4. El color

Paleta de colores

Nota. Tomado de *COMPETENCIAS Y DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA* [Ilustración], por Romero, P., 2008, [blogspot](#), CC BY 4.0.

¡Bienvenido a la unidad 4! Ahora comenzamos un nuevo viaje a través de la educación artística: el del mundo del color. Los colores, al fin y al cabo, son parte del mundo que nos rodea y desempeñan un importante papel en el aprendizaje, la creatividad, las emociones y la comunicación. Sin embargo, se puede tratar de responder a unas preguntas sencillas: ¿qué es exactamente el color?, ¿cómo lo vemos?, y ¿qué puede hacernos sentir?

Esta unidad se centrará en:

- **La percepción del color:** descubriremos por qué vemos los colores que vemos, cómo influyen la luz y el ojo humano, y de qué manera cada persona puede experimentar los colores de forma única e individual.
- **El color en la escuela:** analizaremos la importancia de trabajar el color en el aula y experimentaremos cómo los niños descubren el arcoíris de posibilidades expresivas a través de sus obras.
- **Teoría del color:** aprenderemos las bases de la mezcla de colores, el círculo cromático, así como conceptos fundamentales como colores primarios, secundarios y terciarios.
- **Colores fríos y cálidos:** entenderemos cómo ciertos colores transmiten sensaciones de calma o energía, y cómo podemos usarlos para crear ambientes, expresar sentimientos y contar historias visualmente.
- **Psicología del color:** conoceremos el poder de los colores para influir en nuestro estado de ánimo, en los mensajes del arte y en la forma en que percibimos el mundo.

Le invitamos a que se sumerja en este viaje, que abra sus sentidos y experimente con la magia del color, para que pueda apreciar las implicaciones que presenta para el aprendizaje y lo personal.

Así pues, ¡Vamos a descubrir, a crear y a sentir con el color!

4.1. La percepción del color

La percepción del color es un campo de estudio apasionante mucho más antiguo. Al principio, la interpretación del color se basaba en la observación empírica y en la creencia de antiguos filósofos de que el color era una cualidad del objeto vista con la ayuda de la luz.

Cuando la ciencia comenzó a adentrarse en los siglos XVI y XVII, pensadores como Isaac Newton probaron de manera concluyente que la luz blanca contiene una mezcla de colores, y con ello cambiaron nuestra concepción científica de qué es el color (Lancaster, 1991).

Hoy nos consta que la visión del color es una cuestión mucho más compleja, que implica factores fisiológicos, como el funcionamiento de los conos en la retina, y procesos neurológicos, en los que el cerebro recibe y procesa las señales para crear sensaciones de color (Andueza, Martínez y Rodríguez, 2019).

El color puede ser visto gracias a la presencia de tres tipos de células en la retina, conocidas con el nombre de **conos**. Actualmente, sabemos que existen tres tipos de conos, cada uno de los cuales cuenta con especialización para captar una de las longitudes de onda y cuya interacción determina la percepción de los colores: hay unos que son particularmente sensibles a la luz roja (los **protoconos**), otros que son especialmente sensibles a la luz verde (los **deutaconos**) y otros que son especialmente sensibles a la luz azul (los **tritaconos**). Y, como ocurre en la televisión, la combinación de esos tres tipos de luz es lo que nos da la sensación de color.

La mayor parte de estos conos se encuentran en la parte central de la retina, que es lo que se conoce como la zona macular, así que las personas ven el color con más detalle en su campo central de visión; el campo visual para los colores es menor que para el blanco y el negro, y por lo tanto los colores son más evidentes en el área central de la visión, en comparación con nuestras esquinas de visión.

4.2. El color en la escuela

En los primeros programas educativos, solía tratarse al color como una especie de accesorio para las actividades artísticas, en lugar de reconocer su poder real. Sin embargo, a medida que las teorías educativas iban madurando, como de hecho sucedió, a lo largo del siglo XX y gracias a pedagogos como John Dewey, el color llegó a considerarse un componente fundamental con el que el alumnado pudiera vivir la experiencia de aprender.

El color estimula la memoria, la creatividad y el pensamiento crítico. Es un elemento transversal a diferentes campos, desde las artes a las matemáticas y las ciencias, y ha de formar parte integral e imprescindible de cualquier simulacro académico (Andueza, Martínez y Rodríguez, 2019).

En Kassani – Gama de colores y su influencia en el aprendizaje, se menciona que una paleta adecuada “aumenta la concentración y estimula el cerebro”, subrayando la influencia proyectiva del color en contextos educativos.

Para profundizar los contenidos expuestos, visite la siguiente página web Kassani, donde encontrará el video “[¿Colores? Conoce su influencia en el aprendizaje](#)”.

Este video es todo un recordatorio acerca de que estamos obligados a pensar en el color como un valioso recurso pedagógico, y no simplemente como un adorno. Como se les había indicado en la guía, los colores pueden ayudar a que recuerde mejor las cosas, a hacer volar su imaginación y a pensar de forma crítica (Andueza, Martínez y Rodríguez, 2019). Asimismo, beneficia la concentración y el estado de ánimo del estudiante, y, por lo tanto, su capacidad para aprender.

Si a la hora de revisar un recurso es capaz de darse cuenta de las diferentes sensaciones que le producen diferentes escalas de color, entonces está en lo cierto: en Kassani – Gama de colores y su influencia en el aprendizaje se afirma que la elección de una paleta adecuada puede activar el cerebro y hacer que el entorno de estudio resulte más motivador.

De ahí la importancia de que vea el video, el mismo que le ayudará a explorar la combinación de colores con el aprendizaje y la forma en la que se pueden utilizar en el aula para mejorar la experiencia de los estudiantes y fijar los conocimientos de la guía.

A continuación, le invito a revisar la infografía interactiva sobre el uso del color en el aula. Esta tarea le dará la oportunidad de demostrar la forma en que los colores pueden mejorar la atención, la motivación y el aprendizaje. Al explorar

la infografía: Consejos para trabajar con el color en el aula, podrá reforzar sus conocimientos y descubrir maneras prácticas de aplicar lo aprendido en situaciones educativas. ¡Anímese a descubrir y aproveche esta oportunidad para aprender de forma divertida e interactiva!

[CONSEJOS PARA TRABAJAR EL COLOR EN EL AULA](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 14

Unidad 4. El color

4.3. Teoría del color

¡Bienvenidos al maravilloso mundo de la teoría del color! Como estudiantes, necesitan entender el papel que el color desempeña en nuestra visión y en nuestra apreciación del arte y del mundo visual.

Todos los colores que existen en la naturaleza se derivan de la luz blanca, que se descompone en una infinidad de tonos. Newton era capaz de descomponer la luz del sol en un espectro de siete colores: ámbar, naranja, rojo, azul, añil, violeta y verde. Este hallazgo formó la base de nuestra moderna teoría acerca del color.

En esta lección, vamos a estudiar las bases más sencillas del color, desde los colores que vemos todos los días. Distinguiremos los colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, de los que se derivan todos los demás; los colores secundarios que se crean mezclando dos primarios; los colores terciarios, que son el resultado de combinaciones más complejas, y, por último, los colores complementarios que se sitúan en posiciones enfrentadas en el círculo cromático y que provocan contrastes vibrantes.

Como parte de este ejercicio de aprendizaje, tendrá la oportunidad de comprobar cómo estas combinaciones de colores afectan tanto a la creación artística como a la percepción visual. ¡Vengan dispuestos a experimentar cómo los colores pueden cambiar una obra de arte y liberar su creatividad!

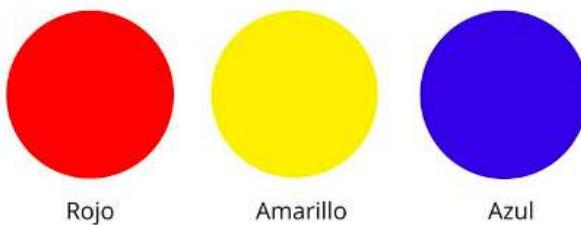
Vamos a analizar todo esto y a proporcionarle algunas herramientas para que pueda utilizar esta teoría en sus proyectos artísticos, y vamos a destacar la importancia de cada color y la manera en que interactúa con su inverso en el círculo cromático. Entender esto resulta esencial a la hora de crear plásticamente, así como para disfrutar visual y artísticamente de los formatos físico y digital.

Entre estos colores hay una serie de categorías que parten de las diferentes mezclas de colores y llegan a los colores primarios, secundarios y terciarios. Tal como apunta Birren (2016), ningún estudio del color en el arte o el diseño puede permitirse el lujo de ignorar estas relaciones.

Colores primarios

Figura 11

Colores primarios básicos

Nota. Tomado de *Colores primarios* [Ilustración], por Morales, A., s.f., [TodaMateria](#), CC BY 4.0.

Tal como se observa en la figura 11, los colores primarios se presentan en su estado elemental, sin mezclas ni alteraciones. Esta representación gráfica corrobora el principio fundamental establecido por Birren (2016), quien señala que se trata de colores básicos, pura creación de, algún parámetro químico de la naturaleza, excepto por añadiduras, y no necesitan de ninguna combinación con otro color para salir del mismo, es decir, Amarillo, Azul, y Rojo.

Colores secundarios

Figura 12

Colores secundarios

Nota. Tomado de *Cuáles son los colores secundarios* [Ilustración], por Calvo, B., 2020, [MundoDeportivo](#), CC BY 4.0.

Como se evidencia en la figura anterior, los colores secundarios (Verde, Morado y Naranja) resultan de la combinación específica de los colores primarios. Son los llamados colores binarios, ya que se consiguen mezclando a partes iguales dos colores primarios. Los tres colores secundarios son:

- Amarillo + Azul = Verde
- Amarillo + Rojo = Anaranjado
- Rojo + Azul = Violeta

Esta afirmación se demuestra con la teoría de los colores complementarios (Fairchild, 2013).

Colores terciarios

Figura 13
Colores terciarios

Nota. Tomado de *Los colores terciarios* [Ilustración], por Paintbar México, 2020, [Facebook](#), CC BY

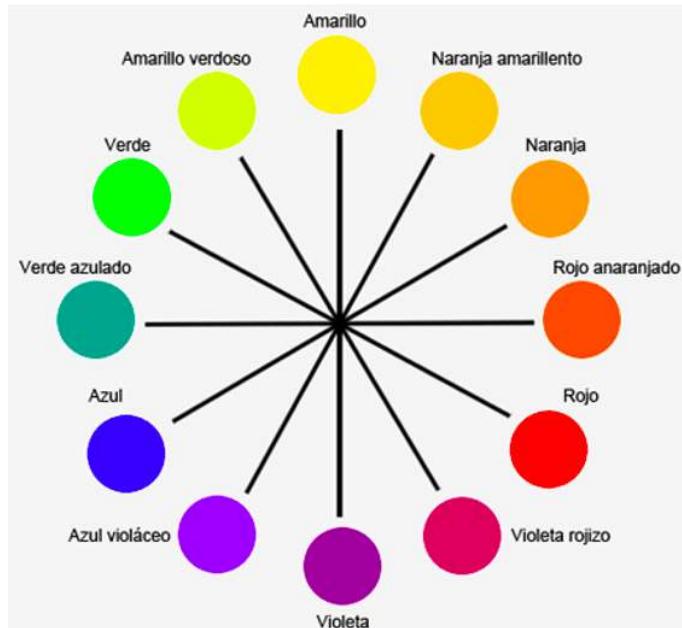
Como se observa en la figura, un primario se une con un secundario para crear un color terciario o intermedio. Como los siguientes:

- Naranja + Rojo = Rojo-Naranja
- Naranja + Amarillo = Amarillo-Naranja
- Amarillo + Verde = Amarillo-Verde (Zielinski, 2014).

Colores complementarios

Figura 14

Colores complementarios

Nota. Tomado de *Colores complementarios* [Ilustración], por Paleta Colores, s.f., [paletacolores](#), CC BY 4.0.

Como se evidencia en la figura anterior, los colores complementarios son aquellos que ocupan posiciones enfrentadas en el círculo cromático. A su vez, cada uno de los colores secundarios posee un color primario opuesto, que no se encuentra en su mezcla. Por ejemplo:

- El azul es el color complementario del naranja, porque el naranja se produce a partir de una mezcla de rojo y amarillo (Elliot y Maier, 2014).
- Otras posibles combinaciones son amarillo con violeta, rojo con verde, azul con naranja. Entre ellos se encuentran los colores intermedios, y cada uno de ellos cuenta con un color complementario en el otro lado del círculo cromático (Wilcox, 2015).

Ahora que hemos terminado este recorrido a través de algunos aspectos de la teoría del color, queda claro que el color ha jugado un papel crucial para conferir significado a los valores del arte y el diseño, y ha demostrado, desde los días de las investigaciones de Newton hasta en el caso de las prácticas modernas, que puede seguir haciéndolo. Ya hemos observado que los colores complementarios pueden utilizarse para producir contrastes fuertes en diseño visual, así como que los secundarios y terciarios se derivan de los tres colores primarios.

El conocimiento del color, de la teoría del color, no solo le hace un mejor apreciador del arte, sino que le deja algunas herramientas útiles para poder comunicarse efectivamente empleando el color. A medida que avanzamos, reflexionamos acerca de cómo esos principios pueden implementarse en los proyectos artísticos individuales y en cualquier esfuerzo creativo en el que resulte esencial el color.

El video que a continuación se presenta: [Teoría del color. Todo lo que necesitas saber](#), también resulta imprescindible que lo revise, ya que el mismo le explica, de forma simple y sencilla todo lo referente al color, y describe cómo estos afectan al proceso de ver y aprender.

El video le mostrará no solo cómo se pueden aplicar estos conceptos en actividades prácticas para el aprendizaje, sino también cómo sirven para reforzar las teorías existentes y sobre todo los ejercicios que se requieren realizar de forma libre.

4.4. Psicología del color

El color no representa únicamente un medio visual, sino también un idioma emocional a través del cual se pueden transmitir ideas, estados de ánimo y mensajes simbólicos en las clases de arte. Cuando desaparecen los espacios físicos del aula en la educación, el color se transforma en un vehículo esencial para mantener una determinada conexión sensorial, expresiva y afectiva con los contenidos, los materiales y el propio proceso creativo.

La psicología del color es el estudio de los colores y de cómo influyen en nuestras percepciones, emociones y comportamientos. Esta disciplina no se ocupa únicamente de la estética, sino que también nos proporciona un conjunto de teorías y datos empíricos sobre la manera en que los colores influyen en nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo y el proceso de aprendizaje. Como afirman Elliot y Maier (2014), "los colores pueden desencadenar reacciones emocionales y cognitivas que directamente afectan al funcionamiento, la creatividad y el comportamiento humanos" (p 95).

Conocer la psicología del color no solo nos ayuda a realizar elecciones estéticas en nuestras obras, sino también a trabajar con un mayor grado de intención simbólica y emocional. En los entornos virtuales, que en su mayoría cuentan con interfaces digitales, presentaciones visuales y archivos autogestionados, el color puede mejorar o empeorar la experiencia estética del estudiante.

La siguiente figura ilustra precisamente estas asociaciones psicológicas, mostrando cómo cada color evoca emociones y conceptos específicos que influyen directamente en la percepción y el aprendizaje del estudiante.

Figura 15

Psicología del color

Nota. Tomado de *Psicología del color* [Ilustración], por Aloclick, s.f., [aloclick](#), CC BY 4.0.

4.4.1. Conceptos clave de la psicología del color en el arte y la expresión visual

- **Color y emoción:** diferentes colores pueden provocar diferentes reacciones afectivas. Así, por ejemplo, el color rojo se asocia con la energía, la pasión o la urgencia, mientras que el azul se asocia con la serenidad, la introspección o la confianza. Las respuestas a estas preguntas dependerán de la cultura, la experiencia personal y/o el contexto.
- **Color y simbolismo:** los colores tienen distintos significados culturales, pero comparten arquetipos visuales que los artistas emplean para evocar

razones abstractas. Por ejemplo, en el arte andino el amarillo y el rojo simbolizan lo sagrado y la fertilidad. Este tipo de simbología también puede estudiarse en los proyectos personales, para establecer vinculaciones con identidades y relatos.

- **El color en la experiencia visual digital:** las paletas cromáticas de los materiales educativos, los fondos, las interfaces y las infografías ejercen una influencia sobre la facilidad para leer y para aprender, el grado de confort visual de los estudiantes y la retención de la información que estos obtienen del aprendizaje en línea. Las asociaciones entre color y emoción son uniformes, sobre todo en la vida de estudiantes, cuando se ven sometidos a entornos visuales repetitivos. Como señala Jonauskaite et al., (2021), estas asociaciones son muy parecidas en la mayoría de los casos.

Ya que conoce los principales significados de los colores, a continuación encontrará una infografía interactiva para reforzar y aplicar su aprendizaje. ¡Ahora le toca a usted demostrar todo lo que ha aprendido y ver cuánta influencia tiene el color en su percepción artística!

La finalidad de la siguiente actividad expuesta es que usted tenga la capacidad de apreciar la forma en que los colores condicionan emociones, el simbolismo cultural o la visión, y de adaptarlos al aprendizaje de la interpretación artística y de los entornos educativos digitales.

Esta herramienta interactiva le permitirá ver de forma visual cómo los colores expresan emociones y el modo en que influye en nuestra percepción artística y en el aprendizaje. Al explorar esta infografía, consolidará lo aprendido y se promueve la reflexión sobre la aplicación práctica de los colores en proyectos visuales y educativos.

Ahora sí, con este preámbulo, haga *clic* en la siguiente infografía y adéntrese en el lenguaje emocional del color: [Tabla de colores y sus significados psicológicos](#).

Actividades de aprendizaje recomendadas

Finalmente, le invito a realizar las siguientes actividades prácticas para continuar con su aprendizaje:

1. Creación manual de una rosa cromática

Objetivo: comprender la organización e interacción de los colores primarios, secundarios y terciarios mediante la creación de una rosa cromática utilizando medios manuales.

Instrucciones:

Materiales necesarios:

- Papel blanco (un folio tamaño A4 o carta).
- Pinturas o lápices de colores rojo, azul, amarillo (colores primarios).
- Compás o un objeto circular para trazar un círculo.

Proceso:

- **Marque un círculo base:** con el compás o con un objeto circular, manteniéndolo en el centro de la hoja, dibuja un círculo relativamente grande.
- **Divida el círculo:** divida a mano alzada el círculo en doce segmentos iguales, o use una regla.
- **Colores primarios:** pinte tres segmentos alternados con los colores primarios: rojo, amarillo, azul.
- **Colores secundarios:** dibuje el esquema con tres puntos y líneas que unan cada uno de ellos con los colores primarios a partir de los cuales se crean... o bien, mejor, pinte los colores secundarios en los campos que quedan entre los colores primarios: verde (amarillo y azul), naranja (amarillo y rojo), violeta (rojo y azul).
- **Colores terciarios:** rellene los segmentos restantes con los colores terciarios que se consiguen combinando un color primario con el

secundario situado junto a él, rojo, naranja, amarillo, verde y azul violeta.

Reflexión:

Mire cómo los colores interactúan y pasan de uno a otro en su rosa cromática. Piense en cómo esa herramienta podría utilizarse en futuros proyectos artísticos.

Esta actividad le ayudará a comprender la teoría del color con más profundidad y a experimentar de forma más tangible las relaciones entre los distintos colores. ¡Que la disfrute!

2. Mi paleta emocional del aprendizaje

Objetivo: investigar la conexión entre las emociones y el color y utilizarlos para crear una imagen de lo que uno ha sentido a lo largo del proceso de aprendizaje del arte, además de en la clase de arte virtual, con el fin de crear un vínculo entre el arte y la emoción, permitiendo así la expresión personal.

Instrucciones:

- **Autoanálisis emocional:** piense en cómo ha estado sintiéndose al aprender arte de forma virtual (emocionado, cansado, frustrado, creativo, tranquilo...).
- **Asociación cromática:** escoja los tres colores que representan dichas emociones. Imagine qué siente y qué significan entonces para usted.
- **Producción creativa:** genere una imagen en la que aparezcan de forma predominante esos tres colores, bien sea de forma digital o analógica. Quizá prefiera montar un collage, un dibujo abstracto o un nuevo fondo de pantalla para ayudarle con sus estudios.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

Unidad 4. El color

4.5. Técnicas artísticas

Las formas creativas de expresión, exploración y comunicación han sido una característica inseparable de la especie humana a lo largo de su historia. Las técnicas artísticas resultan valiosas porque les permiten adentrarse en su mundo interno, probar con materiales habituales y desarrollar habilidades motrices y cognitivas incluso en su propio hogar.

Al ir pasando por distintas técnicas, su objetivo no es simplemente incrementar su conocimiento técnico, sino más bien inspirar la reflexión personal y la creatividad. En las páginas siguientes, verá hasta qué punto el arte puede ayudar en el aprendizaje independiente y para mostrar emociones y ayudar en el desarrollo.

4.5.1. Modelado

El modelado consiste en una técnica tridimensional empleada para modelar formas y volúmenes con materiales maleables como plastilina, arcilla o masa casera. Es un excelente ejercicio de motricidad fina, percepción espacial y creatividad. Fue inmensamente popular como técnica de aprendizaje, puesto que permitía que conceptos abstractos se convirtieran en imágenes concretas.

Algunos estudios realizados en el campo de la educación artística afirman que el uso de materiales tridimensionales fomenta el pensamiento visual-espacial y el aprendizaje multisensorial (Martins et al., 2019). Este descubrimiento pone de manifiesto el potencial del modelado como medio para amalgamar distintas maneras de ver y de pensar en el desarrollo de un niño.

La siguiente figura ejemplifica claramente esta técnica, mostrando el resultado del proceso creativo mediante el cual los estudiantes transforman ideas abstractas en formas tangibles y concretas.

Figura 16
Modelado en plastilina

Nota. Tomado de *El niño muestra una tarjeta con flores de plastilina, sol y nubes. Suministros para artesanías infantiles en una mesa de madera. Modelar la idea de artesanía de arcilla para niños. Actividad en el jardín de infantes y en casa* [Fotografía], por OnlyZoia, 2016, [depositphotos](#), CC BY 4.0.

4.5.2. Dactilopintura

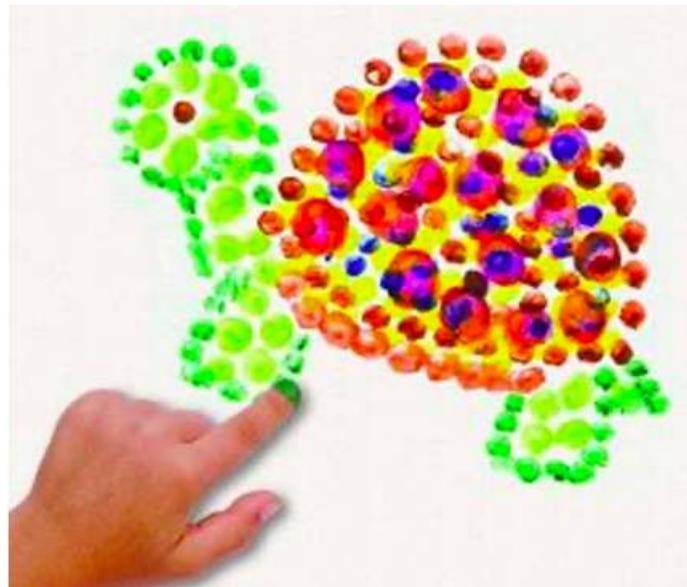
La dactilopintura es la pintura realizada al tocar con los dedos; se explora la textura, la temperatura y la densidad del color. Es una técnica más sensorial, que se puede relacionar más de cerca con la expresión libre y la exploración del color.

López de la Llave (2020) señala que esta técnica potencia la expresión emocional y la libertad creativa, los ejes principales de la educación artística. Ese es el tipo de ejercicio que permite a los estudiantes hacer aflorar

sentimientos a través del contacto directo con el material, creándose un nexo entre arte y afectividad. La siguiente figura muestra un ejemplo de esta técnica sensorial.

Figura 17

Dactilopintura – tortuga colorida

Nota. Tomado de *Dactilopintura* [Fotografía], por Wendy idict, 2022, [EcuRed](#), CC BY 4.0.

4.5.3. El salpicado

Es una técnica sencilla, decorativa, ideal para niños de primeros niveles. El salpicado ayuda a desarrollar la habilidad motriz y además permite al niño explorar otras texturas. Para trabajar esta técnica se recomienda el uso de un soporte como cartulina o cartón y tener una pintura de consistencia firme. El salpicado usa materiales como el cepillo de dientes, pinceles con cerdas duras o cepillos de ropa.

Hay estudios sobre arte experimental llevados a cabo en el ámbito escolar según los cuales el uso del salpicado fomenta la autonomía y la innovación (González y Hernández, 2017). Como se basan en la espontaneidad, fomentan

una actitud más lúdica con respecto a la creación y a procesos de descubrimiento individuales. La figura 18 ejemplifica los resultados del salpicado.

Figura 18

Salpicado

Nota. Tomado de *Splatter o técnica del salpicado en decoración* [Fotografía], por La casa de Pinturas, 2017, [LaCasadePinturas](#), CC BY 4.0.

4.5.4. Esgrafiado

El esgrafiado implica raspar porciones de una capa de color para hacer que aparezca la de debajo y así crear contrastes y texturas. Resulta útil para las líneas, el relieve y el contraste.

Se trata de un método que se ha recuperado en la enseñanza artística, porque resulta muy lúdico y experimental a la hora de combinar dibujo y color (Bautista et al., 2018). El beneficio del uso de estas es que ayudan a promover la creatividad por medio de una sorpresa visual asociada al contraste entre distintas capas. Como se observa en la figura 19, el esgrafiado genera efectos visuales únicos.

Figura 19
Esgrafiado

Nota. Tomado de *Dibujos mágicos: Técnica de esgrafiado para niños.* – #Artividades [Fotografía], por Nuestro Mundo Creativo, s.f., [Pinterest](#), CC BY 4.0.

4.5.5. Relleno de figuras

Se trata de una técnica por la que se están llenando espacios prediseñados con color, textura o materiales de todo tipo. Ayuda a la motricidad fina, la atención al detalle, y el reconocimiento de las formas.

La realiza en la educación de infantes y preescolares como ejercicio para centrarse y desarrollar la coordinación oculo-manual (Sánchez y Velarde, 2021). Ese tipo de ejercicios son importantes porque ayudan a conseguir rutinas visuales que potencian habilidades cognitivas que hasta entonces se habían visto muy debilitadas.

Observe la siguiente figura que ejemplifica el relleno con materiales texturizados.

Figura 20

Relleno de figuras con papel crepé

Nota. Tomado de Arte con Bolitas de papel de Alex en MiniKidz [Fotografía], por MiniKidz, s.f., [Pinterest](#), CC BY 4.0.

4.5.6. Mosaicos

Contextualización y presentación del mosaico como técnica decorativa en la que se realizan imágenes a partir de fragmentos de diversos materiales (papel, cartón, vidrio, piedras). Resulta genial para la composición, la paciencia y la organización visual.

El mosaico ha surgido en estudios recientes como una herramienta terapéutica y de inclusión educativa (Jiménez y Lara, 2020). Su interés educativo es que puede servir para tratar de abordar la colaboración y la planificación dentro del proceso artístico. Como se observa en la figura 21, el mosaico crea composiciones organizadas.

Figura 21

Mosaico artesanal de flor

Nota. Tomado de *knutselen mozaiek met papier* [Ilustración], por Pinterest, s.f., [Pinterest](#), CC BY 4.0.

4.5.7. Vitrales

Inspirados en las ventanas de las iglesias, los vitrales emplean colores vivos separados por líneas oscuras. En el caso de la educación artística, porque pueden utilizarse ingredientes sencillos, como papel celofán o rotuladores permanentes.

Esta nueva versión del vitral amplía el significado del color, la composición y los símbolos (Ortega, 2019). Además, este método fomenta la exploración estética y el análisis, simbólico a edades muy tempranas. La siguiente figura muestra un ejemplo de esta técnica.

Figura 22

Vitrales

Nota. Tomado de *Vitrales de papel paso a paso* [Ilustración], por Llinás, C., s.f., [babycenter](#), CC BY 4.0.

4.5.8. Collage

Un collage es un montaje artístico en el que se pegan imágenes, papeles, telas u objetos sobre una superficie. Es un arte contemporáneo que emplea texturas, significados, composiciones.

Como han apuntado Vassallo y Pérez (2022), el collage invita a la participación crítica con la imagen y con la forma en que simbolizamos la realidad visual. De esta forma, el estudiante puede incorporar elementos culturales y emocionales en su propuesta artística. Como se aprecia en la figura 23, el collage combina diferentes elementos visuales.

Figura 23

Collage de caballito de mar

Nota. Tomado de *Cómo hacer un collage [Ilustración]*, por Ailen Rios, s.f., [Pinterest](#), CC BY 4.0.

4.5.9. Pintura con cordel

Se trata de una aproximación experimental en la que un cordel se sumerge en un cubo de pintura y después se deja caer sobre una superficie o se arrastra sobre ella. Puede explorar el movimiento y generar formas aleatorias.

Además, es un buen método para fomentar la curiosidad artística y emplear el azar como un elemento creativo (Rodríguez y Mora, 2016). Incluir el azar como parte del proceso y la disposición a adaptarse e incluso a dejarlo todo a la improvisación. La siguiente figura ilustra un ejemplo de esta técnica.

Figura 24

Pintura con cordel

Nota. Tomado de *TÉCNICAS PLÁSTICAS: lana con cola + acuarela [Ilustración]*, por Blanca B, 2020, [Actividades para Educación Infantil](#), CC BY 4.0.

4.6. ¿Qué son las técnicas gráficas?

Durante el desarrollo de un niño, la escritura no se manifiesta súbitamente, sino que surge a partir de distintos movimientos, trazos y gestos. Por lo tanto, las técnicas gráficas son una herramienta esencial para preparar a un niño para el desarrollo de su motricidad fina, que es necesaria para aprender a escribir. Esas no son técnicas aisladas o meramente decorativas, sino partes de un proceso más profundo y unido, como señala Piaget, en el que el pensamiento y el movimiento se entremezclan y no pueden separarse.

El desarrollo de la escritura en la infancia no parte de la caligrafía perfecta ni del uso del cuaderno cuadriculado, sino del cuerpo en movimiento, del gesto libre, de la línea que explora. Las técnicas gráficas permiten ese tránsito desde el garabato hasta el trazo intencional, y son clave en el desarrollo de la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y la organización del espacio gráfico.

Según López y Díaz (2017), “las técnicas gráficas constituyen un conjunto de procedimientos que fortalecen la motricidad fina y la expresión plástica en la etapa preescolar” (p 36). Esto significa que más allá de su valor expresivo o

estético, estas técnicas cumplen una función preparatoria y estructural, permitiendo al niño desarrollar las habilidades motoras que más adelante harán posible el aprendizaje de la escritura.

Estas técnicas se dividen comúnmente en **pictográficas** (relacionadas con la pintura y el dibujo libre) y **escriptográficas** (más orientadas al gesto escritural). González y Rivera (2018), explican que ambas comparten un mismo objetivo: conectar pensamiento y cuerpo a través del movimiento, permitiendo al niño explorar formas, ritmos y espacios antes de enfrentarse a la rigidez de la letra (p 22). En otras palabras, son técnicas que no enseñan directamente a escribir, pero sin ellas, escribir sería mucho más difícil.

Entre las **técnicas pictográficas** más relevantes se encuentra el dibujo libre en gran formato, una práctica que estimula la imaginación, libera tensiones y mejora la estabilidad corporal. Como destacan Vargas y Esteban (2019), “dibujar con libertad en materiales amplios permite al niño canalizar emociones, expresar estados afectivos y potenciar el pensamiento creativo” (p 45). Esto refuerza la idea de que el desarrollo gráfico es también un proceso emocional, en el que la expresión personal y la maduración psíquica se entrelazan.

Otra técnica fundamental es el **uso de arabescos**: trazos continuos que no representan objetos, sino que favorecen la fluidez del movimiento, el ritmo gráfico y el dominio del plano. Martínez y Rivas (2021), afirman que “los arabescos permiten al niño concentrarse en el trazo mismo, sin presión por representar, lo que fomenta la autorregulación y el control del tono muscular” (p 61). Es decir, esta práctica actúa como un puente entre el juego gráfico y la preparación para la escritura, ayudando al niño a dominar el espacio y el gesto.

En cuanto a las **técnicas escriptográficas**, Camacho y León (2016), señalan que son “ejercicios dirigidos al control de la presión, la postura, el ritmo y la orientación del trazo” (p 17). Estas técnicas no buscan enseñar letras, sino desarrollar los movimientos básicos necesarios para escribir con claridad y sin fatiga. Aquí se incluyen los trazados deslizados, los ejercicios de progresión

(que siguen el sentido de la escritura de izquierda a derecha) y los ejercicios de inscripción, que afinan la movilidad de los dedos y la coordinación del antebrazo, muñeca y mano.

Todas estas técnicas pueden mantenerse activas mediante propuestas adaptadas al hogar. Santos y Ramírez (2020), subrayan que “el arte gráfico en modalidad remota ofrece oportunidades valiosas de expresión y conexión emocional con el entorno familiar” (p 29). Es decir, aunque el espacio escolar no esté presente físicamente, el dibujo y el gesto pueden habitar el hogar como territorios de aprendizaje, siempre que haya una guía clara y materiales accesibles.

Hasta la fecha hemos llegado al **final de nuestra unidad 4**, en la que hemos analizado el color, una de las rutas de conexión más interesantes y directas desde la percepción hasta la utilización en el arte y la educación. Comenzamos mostrando cómo el ojo humano y la luz se combinan para ofrecernos un mundo lleno de colores y completamente distinto para cada persona. Eso nos permitió apreciar la forma en que la experiencia de los colores es única para cada cual.

A continuación, pasamos a la relevancia del color en la educación. Y vemos que no solo llena las aulas de color, sino que resulta fundamental para ayudar a recordar hechos, para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. El color, por supuesto, es un ingrediente clave en el aprendizaje artístico.

Pasamos juntos tantas horas estudiando la teoría del color, que llegamos a conocer todos los secretos del círculo cromático, desde los colores primarios hasta los complicados contrastes de los colores complementarios. Exploramos el modo en que estas relaciones de color pueden influir no solo en la composición visual, sino también en el arte como expresión y, de ese modo, enriquecer nuestro propio repertorio creativo.

Por último, adentrémonos en la psicología del color y veamos cómo distintas tonalidades pueden afectar a nuestros sentimientos y actos. Un aprendizaje esencial de la situación de estudio a distancia demostró que también puede

integrarse el color para mejorar la forma en que los estudiantes interactúan con el entorno virtual y para crear un vínculo sensorial y emocional con el contenido.

Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Ejercicio creativo en casa

Se trata de una actividad de la que se puede echar mano con cualquier nivel educativo, y favorece las técnicas de apropiación, la expresión personal y el vínculo entre el arte y la emoción.

Instrucciones:

- Elija una de las técnicas que hemos estudiado y realice una pieza artística que represente una emoción personal (alegría, tristeza, miedo, sorpresa, lo que sea).
- Utilice materiales reciclados o de fácil acceso.
- Incluya una foto del resultado final y escriba unas palabras acerca del proceso creativo, donde se responda la siguiente pregunta: ¿por qué eligió esa técnica y qué simboliza su obra?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Con una sólida comprensión de estos conceptos, le instamos a que realice la autoevaluación. Este ejercicio le ayudará a asimilar lo que ha aprendido y a asegurarse de que comprende los elementos clave de esta unidad. De esta forma, podrá observar cómo el color puede modificar nuestras percepciones y pensar en cómo podría emplearlo en sus propios proyectos artísticos. ¡Buena suerte, y que disfrute el placer del descubrimiento!

Autoevaluación 4

Lea cada pregunta con atención y seleccione la alternativa que considere correcta.

Preguntas de verdadero o falso:

1. El color, tal y como lo vemos los humanos, consiste en la luz que rebota en una superficie.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

2. El uso del color en el aula es mayoritariamente decorativo.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

3. Isaac Newton fue quien descubrió que la luz blanca puede descomponerse en una paleta de colores.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

4. Todos los colores secundarios se obtienen al mezclar dos colores primarios en partes iguales.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

5. La psicología del color analiza únicamente los distintos colores que se pueden utilizar en una obra de arte.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

Preguntas de opción múltiple:

6. ¿Cuál de los siguientes colores es un color primario de acuerdo con la teoría de los colores?

- a. Rojo, verde, azul.
- b. Rojo, amarillo, azul.
- c. Amarillo, verde, violeta.
- d. Azul, violeta, naranja.

7. ¿Qué teoría propuso Isaac Newton para explicar por qué la luz produce colores?

- a. Los colores de la luz son solo tres.
- b. La luz es incapaz de reflejarse.
- c. La luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro visible.
- d. El color no se ve afectado por la luz.

8. ¿Qué es el color en la educación?

- a. Sirve únicamente para embellecer los materiales.
- b. Es vital para los procesos cognitivos y emocionales.
- c. Puede utilizarse para encubrir errores en los materiales de aprendizaje.
- d. No afecta para nada al aprendizaje.

9. ¿Cuál es precisamente una cualidad de los colores complementarios?

- a. Están juntas en la rueda de colores.
- b. No es posible combinarlos.
- c. Aparecen uno frente a otro en el círculo cromático.
- d. Nunca son tan saturados como los colores primarios.

10. ¿Qué connotación puede tener para la psicología del color el azul?

- a. Genera nerviosismo y ansiedad.
- b. Crea necesidad y entusiasmo.
- c. Impulsa la calma y la introspección.

d. Fomenta la tristeza en todos los contextos.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Semana 16

Actividades finales del bimestre

Revise las unidades 3 y 4.

Estimado estudiante, es momento de prepararse para el examen bimestral a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Estudie las anotaciones que haya tomado para todos los subcapítulos correspondientes a las unidades tres y cuatro, deberá extraer las ideas principales y los conceptos más importantes de cada una de ellas.
2. Realice nuevamente una lectura comprensiva de las actividades recomendadas durante la unidad 3 y 4 para reforzar los contenidos.
3. Retome las ideas generadas, estudie los subcapítulos y elabore los cuestionarios planificados en cada unidad.
4. Revise los temas de los capítulos 3 y 4 de la bibliografía básica y complementaria

¡Gracias por su compromiso y por estar dispuesto a llevar a los niños en este maravilloso viaje artístico!

4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Enseñar arte es fundamental para dotar a los estudiantes de herramientas funcionales que les ayuden a desenvolverse en un futuro incierto, promoviendo habilidades como la observación, la creatividad y la reflexión crítica.
2	V	Se menciona que los niños desarrollan primero la capacidad de ver, pero requieren ayuda para conectar esa percepción con la producción, lo que implica un desarrollo simultáneo de lo perceptivo y lo motriz.
3	F	El contenido explica que la educación artística abarca múltiples disciplinas como la danza, la música, el diseño, la artesanía y el drama, no solo el dibujo.
4	V	Según Read, el juego puede transformarse en arte cuando se da dirección a sus formas expresivas, conectándose con el drama, el diseño, la danza y la artesanía.
5	V	Se afirma que los modelos de enseñanza del arte reflejan las ideas culturales, políticas y sociales predominantes en cada contexto histórico.
6	F	Durante el siglo XX, la educación artística se transformó notablemente con la inclusión de nuevos medios artísticos y el reconocimiento del arte infantil espontáneo.
7	F	La enseñanza por indagación es una metodología contemporánea recomendada que permite a los estudiantes explorar el mundo a través del arte mediante preguntas y reflexión.
8	V	Morales (2001), afirma que la educación artística incluye la formación del profesorado y el estudio del aprendizaje artístico, la imagen y las artes visuales.
9	V	El uso de tecnologías en el aula de arte amplía las posibilidades expresivas y creativas, facilitando nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

Pregunta   Respuesta   Retroalimentación

10

V

Esta metodología promueve la resolución de problemas reales, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de los conocimientos artísticos.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	La creatividad no es exclusiva de los artistas; todos podemos desarrollarla y utilizarla en distintos ámbitos de la vida personal, profesional y educativa.
2	V	Los niños son intrínsecamente creativos, curiosos y tienen un deseo natural de explorar y experimentar su entorno.
3	F	Es importante enfocarse más en el proceso creativo que en el resultado final, ya que el proceso es donde se desarrollan habilidades esenciales como la imaginación, la resolución de problemas y la autoexpresión.
4	V	El juego estimula la creatividad, permitiendo a los niños experimentar, imaginar y expresar libremente sus ideas y emociones.
5	V	La creatividad contribuye al desarrollo cognitivo, mejorando el pensamiento flexible, la memoria y la capacidad para encontrar soluciones originales a los problemas.
6	C	La creatividad busca desarrollar habilidades como el crecimiento cognitivo, la adaptabilidad y la cooperación; la obediencia no es un objetivo de la creatividad.
7	B	La creatividad en el arte implica generar ideas y soluciones originales a partir de procesos reflexivos, emocionales y técnicos.
8	A	Valorar el proceso ayuda a los niños a aprender, experimentar y desarrollar habilidades más allá del producto final.
9	C	El juego promueve la libertad, la creatividad y la interacción social; la rigidez limita la creatividad.
10	C	Eisner destaca que el arte enseña a pensar flexible, mostrando que los problemas pueden abordarse desde distintas soluciones y perspectivas.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Lo que busca es fomentar que el niño se exprese y deje desarrollar su potencial interno, no solo que aprenda técnicas.
2	V	El arte verdadero surge del interior de cada niño como expresión de algo personal. Los niños son intrínsecamente creativos, curiosos y tienen un deseo natural de explorar y experimentar su entorno.
3	V	El profesor ideal debe ser capaz de animar, acompañar y respetar el proceso de creación de cada niño.
4	F	Tanto el dibujo como la pintura son lenguajes de símbolos que tratan de transmitir emociones y pensamientos, y no únicamente técnicas.
5	V	Las circunstancias sociales y medioambientales afectan a la creación artística de los niños.
6	C	El dilema subyacente es simple: debemos potenciar la creatividad y la expresión, y no solo las habilidades y las notas.
7	A	Los niños necesitan sentirse comprendidos, estimulados y orientados.
8	B	Las preguntas abiertas estimulan la metacognición y autorreflexión. El diálogo socrático desarrolla pensamiento crítico sin imponer soluciones específicas.
9	B	Cada niño sigue su propio camino, y los concursos y los premios pueden crearles presión y evitar que expresen lo que realmente sienten.
10	C	La educación artística es esencial para el desarrollo del niño en su conjunto, emocional, motor y social. Coordinación visomotora, planificación y autoconcepto se desarrollan simultáneamente.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	La sensación del color no es solo una cuestión de luz que emite o refleja un objeto, sino también de la manera en que células de la retina (los conos) y partes del cerebro procesan esta información.
2	F	Necesitamos color en el aula para mejorar la memoria, la creatividad y la tensión crítica, y no como mera decoración.
3	V	Newton demostró que la luz blanca se compone de siete colores, sentando las bases de la teoría del color.
4	V	Verde (azul + amarillo), naranja (rojo + amarillo) y violeta (rojo + azul) constituyen los colores secundarios fundamentales. Las proporciones exactas determinan tonalidades específicas.
5	F	La psicología del color explora el modo en que los colores afectan a nuestras emociones, percepciones y actitudes, muy por encima de su valor en puramente estético.
6	B	Los colores primarios no pueden obtenerse mezclando otros colores. En síntesis sustractiva (pigmentos), constituyen la base para generar toda la gama cromática visible.
7	C	Newton utilizó prismas para demostrar dispersión lumínica. Cada longitud de onda corresponde a un color específico del espectro electromagnético visible.
8	B	Los colores influyen en atención selectiva, codificación mnésica y estados anímicos. Facilitan la categorización visual y mejoran la comprensión de contenidos complejos.
9	C	Los colores complementarios crean máximo contraste visual y vibración óptica. Al mezclarse, producen grises neutros, anulándose mutuamente por oposición espectral.
10	C	El azul reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial, promoviendo relajación fisiológica. Se asocia culturalmente con estabilidad, profesionalismo y confiabilidad institucional.

[Ir a la autoevaluación](#)

5. Glosario

Técnicas gráficas-plásticas: las técnicas gráficas-plásticas son recursos que se emplean en las artes visuales para generar imágenes, formas y composiciones mediante el dibujo, la pintura, el grabado y todas las demás formas artísticas en las que se usa color o se produce una estampa. Combinan elementos gráficos (líneas, trazos, contornos) con elementos plásticos (color, textura, volumen).

Motricidad fina: habilidades necesarias para los movimientos precisos y coordinados de los dedos y manos, sin los cuales sería imposible escribir, dibujar y utilizar herramientas artísticas.

Expresión plástica: un método de comunicación no verbal que emplea materiales tales como colores, formas, texturas y líneas para transmitir sensaciones, conceptos o representaciones del mundo real.

Creatividad: la habilidad de proponer ideas nuevas, únicas y valiosas, valiéndose de la imaginación, la intuición y la transformación. En el arte, produce creaciones visuales nunca vistas.

Arabesco: se trata de un trazo en esencia continuo, no inclinado a formar ángulos, que no tiene en mente una forma concreta, pero que sí requiere fluidez de movimiento y coordinación.

Técnicas pictográficas: ejercicios para pintar y dibujar libremente, que promueven la libre expresión, el crecimiento emocional y la distensión motriz.

Sensibilidad estética: la sensibilidad para percibir, apreciar o reaccionar emocionalmente ante cualidades visuales, formales o simbólicas de una obra de arte o un fragmento de arte.

Color: es un aspecto de gran importancia en el arte, tanto desde un punto de vista visual como de otro emocional. Tiene el poder de evocar sensaciones, estados de ánimo y jerarquías visuales.

6. Referencias bibliográficas

Actividades Educa Infantil. (2020, octubre). *Técnicas plásticas: Lana con cola.* <https://www.actividadeseducainfantil.com/2020/10/tecnicas-plasticas-lana-con-cola.html>

Arnás, M. (2025, enero 17). *A través de los dibujos los niños reflejan emociones y lo que no logran verbalizar.* El País. <https://elpais.com/mamas-papas/expertos/2025-01-17/macarena-arnas-psicografologa-a-traves-de-los-dibujos-los-ninos-reflejan-emociones-y-lo-que-no-logran-verbalizar.html>

Alfonsoromero.com. (s. f.). *Dibujo del natural en el bosque.* <http://www.alfonsoromero.com/blog/dibujos/dibujo-del-natural-en-el-bosque/>

Amaguaña, J. y Vásquez, A. (2024). Función de la educación artística como exploración y expresión. Editorial UTPL.

Andueza, A., Martínez, J., Rodríguez, L. (2019). El color en la educación: percepción, emoción y aprendizaje. Revista de Educación Artística, 8(2), 45-59.

BabyCenter. (s. f.). *Vitrales de papel paso a paso [Fotografías].* <https://espanol.babycenter.com/l25005761/vitrales-de-papel-paso-a-paso-fotos>

British School of Barcelona, 2025. Creatividad, la habilidad transversal de la infancia. Extraído de <https://www.britishschoolbarcelona.com>

Camacho, L. y León, M. (2016). Gráficos y desarrollo de la motricidad fina y prima de educación infantil. Andina Editorial Educativa.

Club Familias. (s. f.). *Educación artística: Importancia de la educación en arte.* <https://www.clubfamilias.com/es/educacion-artistica-importancia-educacion-arte>

Elliot, A., y Maier, S. (2014). Color and psychological functioning: A review of theoretical and empirical work. *Frontiers in Psychology*, 5, 368.

Depositphotos. (s. f.). *Child shows a card with plasticine flowers, sun and clouds.* <https://depositphotos.com/es/photo/child-shows-a-card-with-plasticine-flowers-sun-and-clouds-supplies-for-children-art-crafts-121758080.html>

Ecured. (s. f.). *Dactilopintura.* <https://www.ecured.cu/Dactilopintura>

Ellipse. (s. f.). *Estudiar la memoria.* <https://ellipse.prbb.org/es/estudiar-la-memoria/>

González Zamar, M. D. (2024). Arte y Aprendizaje: Estrategias para la educación artística en primaria. Editorial Universidad de Almería.

Hall, J. (2017). la creatividad en el arte y la educación Ediciones Arte y Sociedad.

Hseducacion.com. (s. f.). *Aprendizaje basado en proyectos.* <https://www.hseducacion.com/aprendizaje-basado-en-proyectos/>

Kozbelt, A. (2016): Creatividad y arte visual: una reseña multidisciplinar. *Psicología de la Estética, la Creatividad y las Artes*, 10(3), 211-224. <https://doi.org/10.1037/aca0000067>

La Casa de Pinturas. (s. f.). *Splatter: Técnica del salpicado.* <https://lacasadepinturas.com/blog/splatter-tecnica-del-salpicado/>

Little Big Artists. (2023). *El desarrollo del dibujo infantil: Las etapas de 0 a 17 años.* Little Big Artists. <https://www.littlebigartists.com/es/articulos/el-desarrollo-del-dibujo-infantil-las-etapas-de-0-a-17-anos>

Mamá Psicóloga Infantil. (s. f.). *Dibujos de nuestros hijos*. <https://www.mamapsicologainfantil.com/dibujos-de-nuestros-hijos/>

Martínez, J. y Rodríguez, L. (2020). El uso didáctico del color en las aulas. Revista Pedagógica Visual, 12:1, 77-89.

Organizadores Gráficos. (s. f.). *Aprendizaje por indagación*. <https://www.organizadoresgraficos.org/aprendizaje-por-indagacion/>

OpenAI. (2025). La creatividad en el mundo de los entornos digitales Unha guía reflexiva para docentes Procedencia: <https://www.openai.com>

Pinterest. (s. f.). *Collage creativo*. <https://www.pinterest.com/pin/412712753353417163/>

Pinterest. (s. f.). *Mosaicos educativos*. <https://es.pinterest.com/pin/362187995027231037/>

Pinterest. (s. f.). *Relleno de figuras*. <https://www.pinterest.com/pin/138556126013897905/>

Psicodiagnosis. (s. f.). *El dibujo infantil y su significado psicológico*. <http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/eldibujoinfantilysusignificadoopsicologico/>

Sánchez, D.; Rodríguez, M. (2025). Juego y creatividad: dos ladrillos para la educación innovadora. Latinoamericana de Educación Inicial, 14(1), 23-39.

Wilson, B., y Thompson, C. (2018). El arte, la creatividad y la educación en el siglo XXI. Journal of Artistic Development, 6 (1), 95-102.

González, R., y Rivera, A. (2018). Psicomotricidad y procesos gráficos en la infancia. Universidad Autónoma de Barcelona.

López, C. & Díaz, E. (2017). Planteamientos gráficos para escribir / escribir show. Revista de Educación y Desarrollo, vol. 39, n. 2, pp. 34-47.

Martínez, P., y Rivas, J. (2021). De los garabatos y la escritura infantil. Trillas.

Santos, I. y Ramírez, D. (2020). Cómo navegar en la educación artística a distancia. Revista Latinoamericana de Pedagogía 12 (4): 21-36.

Vargas, M., y Esteban, S. (2019). Creación, emoción y arte en el aprendizaje preescolar. Editorial del Profesorado.

Villarroel, F., y Soto, M. (2020). Infancia, movimiento y aprendizaje. Ediciones Académicas.

Zielinski, S. (2014). El color inventado: Luz, arte y percepción. Editorial Artefacto.