

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Desarrollo del proceso creativo artístico fomentando la expresión de sentimientos y emociones en niños y niñas de la primera y segunda infancia

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Artes Visuales

Autor:

Jamylex Andrea Ávila Galarza

Director:

Julio Efraín Álvarez Palomeque

ORCID: 0000-0002-7891-0616

Cuenca, Ecuador

2023-02-15

Resumen

El presente trabajo de titulación plantea la ejecución de dos talleres artísticos con niños y niñas, potenciando la imaginación por medio de herramientas y estrategias artísticas en actividades lúdicas, abordando el desarrollo de la creatividad, con la intención de buscar un espacio para el desarrollo emocional. A su vez, tiene como propósito una investigación artística. En los talleres se plasmaron y comunicaron percepciones e ideas mediante el uso de distintos lenguajes artísticos, tales como la *action painting*, que fomentó la participación y el trabajo grupal. El dibujo y la pintura reforzando la creatividad; apoyándonos en implementos musicales que sirvieron como elementos orientados hacia el desarrollo de la empatía entre los infantes. Al mismo tiempo, se reflejaron las emociones y/o sentimientos que percibieron antes, durante y después de iniciar el proceso creativo artístico, poniendo en práctica los procesos de analizar, experimentar e indagar las posibilidades de los distintos lenguajes artísticos, con una actitud de curiosidad permanente obteniendo un resultado único.

Palabras clave: arte, educación, proceso creativo, infantes, metodología lúdica

Abstract

This degree work proposes the execution of an artistic workshop with boys and girls, promoting imagination through artistic tools and strategies in playful activities, addressing the development of creativity, with the intention of finding a space for emotional development. In turn, its purpose is an artistic investigation. In the workshop, perceptions and ideas were expressed and communicated through the use of different artistic languages, such as action painting, which encouraged participation and group work; and drawing and painting reinforcing creativity; relying on musical implements that served as elements oriented towards the development of empathy among infants. At the same time, the emotions and/or feelings that they perceived before, during and after starting the artistic creative process were reflected. Putting into practice the processes of analyzing, experimenting and investigating the possibilities of the different artistic languages, with an attitude of permanent curiosity, obtaining a unique result.

Keywords: art, education, creative process, infants, ludic methodology

Índice

Agradecimiento.....	6
Introducción	7
Desarrollo	10
La importancia del arte en la educación	10
El arte como herramienta en la creatividad	13
La creatividad en el proceso de creación	14
<i>Proceso creativo</i>	15
El arte de la abstracción	18
<i>Lo abstracto como método de expresión</i>	19
Referentes artísticos y teóricos	21
Origen del proyecto y planteamiento.....	25
Planificación	28
<i>Objetivo</i>	28
<i>Contenidos</i>	29
<i>Estrategias establecidas</i>	30
<i>Criterios de evaluación</i>	31
Taller Artístico	33
<i>Técnica dibujo y pintura</i>	36
<i>Técnica acción painting</i>	38
Resultados obtenidos	40
Producto final	45
Referencias	52
Anexos.....	54

Tabla de figuras

Figura 1. Andrea Ávila. 2022. Tarabajo abstracto 1	20
Figura 2. Andrea Ávila. 2022. Fundación “El Arenal”	24
Figura 3. Andrea Ávila. 2021. Trabajo de Dibujo Efímero e Israel.....	25
Figura 4. Andrea Ávila. 2022. Planificación Taller Acción Painting.....	32
Figura 5. Andrea Ávila. 2022. Planificación Taller Dibujo y Pintura.....	32
Figura 6. Andrea Ávila. 2022. Empatía	35
Figura 7. Jefferson López. 2022. Acromática	37
Figura 8. Andrea Ávila. 2022. Trabajo experimental	39
Figura 9. Andrea Ávila. 2022. Sus colores.....	40
Figura 10. Jefferson López. 2022. Concentración y error	41
Figura 11. Jefferson López. 2022. Trabajo en equipo.....	43
Figura 12. Andrea Ávila. 2022. Trabajo abstracto 2.....	44
Figura 13. Andrea Ávila. 2022. Trabajo abstracto 3.....	46
Figura 14. Jefferson López. 2022. Empezando a pintar.....	47
Figura 15. Andrea Ávila. 2023. Obras de arte 1	48
Figura 16. Andrea Ávila. 2023. Obras de arte 2.....	48
Figura 17. Bismar Morocho. 2023. Exposición	49

Agradecimiento

Agradecer a todas aquellas personas que formaron parte de este logro, es esencial para dicha culminación en una etapa más de mi vida.

En primer lugar, agradezco a Dios, por todas las bendiciones y oportunidades que me ha brindado, el camino que me mostró para llegar hasta aquí.

A mis padres, Ana y Efrén, mis dos grandes motores para seguir adelante, su apoyo constante en mi toma de decisiones, la confianza plena puesta en mí, hicieron posible concluir de la mejor manera mis estudios y sobre todo por permanecer a mi lado.

A mi hermana, Gabriela, pilar fundamental como guía y ayuda en mi vida, un gran apoyo incondicional en cada uno de mis logros y por ser partícipe de una meta más. Por sus palabras de aliento en aquellas ocasiones que fueron importantes para alcanzar este objetivo, su contribución en mi crecimiento personal y académico.

A mi sobrino Israel, la persona principal para el desarrollo de este proyecto como mi inspiración.

Un agradecimiento especial a mi tutor, Mgst. Julio Álvarez, por su apoyo y dedicación, quien confió en mí durante todo el proceso de trabajo y supo brindarme su conocimiento.

A los niños y las niñas que hicieron posible que se diera la construcción del proyecto.

Introducción

La creatividad es un proceso madurativo en el cual podemos observar la capacidad del niño para analizar, determinar y resolver los desafíos diarios que se presentan en el transcurso de su vida. Esta debe ser trabajada día a día por medio de muchas técnicas, métodos y/o disciplinas; por ende, para este proyecto se pusieron en práctica algunas disciplinas del ámbito artístico demostrando las cualidades peculiares de cada infante.

Razón por la cual, este tema tuvo la finalidad de observar y comprender el proceso creativo de cada menor, buscando y describiendo su espontaneidad, al momento de plasmar las emociones y los sentimientos en un soporte artístico. Este proyecto se impartió desde diferentes temáticas relacionadas con el arte, creando y utilizando un material lúdico-didáctico para desarrollar destrezas y habilidades en los infantes; el objetivo, a favor, fue fomentar la creación artística a través del seguimiento a las actividades, la expresión de ideas y la manifestación de sentimientos, potenciados con la ayuda de criterios de aprendizaje.

Bajo este contexto, dicho trabajo artístico tuvo la finalidad de impulsar el desarrollo del proceso creativo, donde los pequeños del hogar dieron paso a la expresión interna individual. Por otra parte, observaremos la interacción social existente con respecto al trabajo en equipo y colaborativo, basándose en fundamentos teóricos y procesos con sustentos educativos primordiales, entre los educadores y el educando. Lo que implica la formación de lo ético y moral en cada uno, dirigiéndonos hacia una “base teórica, epistemológica y metodológica en las capacidades reconstructivas y autónomas del sujeto libre que piensa y crea” (Delgado, 2020, p. 71); surgiendo de ello un discurso artístico en cuanto a la educación crítica. Para esto, nos guiamos en una investigación bajo los parámetros de las artes visuales relacionadas al ámbito educativo.

Por ende, este proyecto perteneciente a la rama de las artes visuales se enfoca bajo la disciplina lúdico-artística, planteando un análisis e investigación en el desarrollo del proceso creativo artístico observado durante las prácticas de los infantes; relacionando la expresión espontánea de los sentimientos y emociones de los niños y niñas con los lenguajes artísticos propuestos para la realización del mismo.

En el proceso, se empleó una metodología de enseñanza con la finalidad de proporcionar información al personal pertinente, sobre la influencia que radica en la expresión creativa a la

hora de crear o de imaginar. Asimilar la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que, todavía, no pueden conseguir, es decir, hablar de una percepción de las propias vivencias de los alumnos sujetas a los marcos de interpretación generados por ellos mismos.

La oportunidad del escolar consistió en interactuar de forma directa con la realidad y, sobre todo, poder observar las múltiples conductas de los otros niños, abordando diferentes temas, apropiados para su rango de edad; por consiguiente, fue necesario efectuar el proyecto artístico en relación a un método interdisciplinario educativo.

Cabe mencionar que el desarrollo del proceso creativo, por medio de varias estrategias artísticas, se llevó a cabo en dos talleres; radicando en el objetivo de “acotar en ellas el cimiento de lo que más tarde será la crítica institucional, la estética relacional y, por último, la actual educación como de arte” (Contreras, 2018, p. 15), que nos permitió vivenciar y obtener una mayor comprensión del menor.

Según lo dicho, se abordaron ideas que vinculan el arte con las reflexiones críticas que, en cierto modo, nos sirve como trasfondo para alcanzar el entendimiento de los planteamientos previamente dichos. Esto nos lleva a un sinfín de cuestiones centradas en la filosofía del arte, desde el pensamiento crítico, donde se habla de la educación como una corriente artística-crítica, que ha sido vital para la construcción de un ambiente de aprendizaje y creatividad.

En ese sentido y bajo la tipología narrativa artística-educativa, se resaltó la fase de la construcción del conocimiento en los infantes, donde se empleó una metodología didáctica y lúdica, poniendo en práctica el término de la gamificación al mismo tiempo. El objetivo fue enseñar, aprender, divertirse y, sobre todo, dar uso a la creatividad requerida, durante las actividades planificadas, cuyo propósito consistió en:

[...] ejercer una actividad, un hacer, en orden de que su apreciación de un objeto artístico pueda ser llamado una experiencia. Aun cuando esta descripción sea muy resumida nos ofrece los elementos para analizar la evolución, durante un corto periodo, del desarrollo del proceso creativo. (Rueda, 2018, p 7).

En concreto, uno de los motivos, fue reunir estrategias oportunas para efectuar de manera correcta lo establecido para el trabajo. La ejecución de dos talleres que abordaron las siguientes temáticas: a través del dibujo y la pintura, se reforzó la creatividad, apoyándonos en elementos básicos del ámbito musical, como escuchar canciones seleccionadas por el grupo, y cantarlas, con la finalidad de encontrar la empatía necesaria entre los menores. Por otra parte, mediante

algunas técnicas aplicadas en la temática de la pintura abstracta, corriente vital para fomentar la labor en equipo, debido a la emociones que puede emanar en el menor, es decir, ayuda a percibir las cosas más allá de la realidad, sin forma específica y dar paso a la imaginación; esto en conjunto a una serie de actividades que construyeron una acción experimental, se obtuvo un producto final para los diferentes mecanismos de procesamiento de la información en cuanto a las actividades propuestas.

Pues bien, los ejercicios obtenidos, en el proceso creativo, por los niños se validan como expresiones artísticas que, “por su naturaleza creativa, permiten desarrollar y potenciar la comprensión del nuevo aprendizaje, tanto desde el plano conceptual-racional como desde la perspectiva sensorial-emotiva” (Carvajal, 2013, p. 44).

Al inicio de las actividades del proyecto se planteó el siguiente **problema teórico-metodológico** en este proyecto, para lo cual se propuso esta pregunta: ¿Cómo desarrollar el proceso creativo artístico fomentando la expresión de sentimientos y emociones en niños y niñas de primera y segunda infancia? basándome en conceptos definidos, a partir de una investigación de referentes teóricos y prácticos, que abordan temas educativos y artísticos.

Por consecuencia, los planteamientos para el trabajo radican en la metodología participativa, libre y disciplinar. Esto me permitió recopilar y poner en orden, según mi criterio curatorial, como autora del proyecto, los trabajos artísticos de los niños, para culminar, posteriormente, en una exposición artística, abierta al público, como referencia a los resultados alcanzados en las actividades proyectadas. Por ende, desde una mirada hacia lo formativo, las actividades programadas se ejecutaron de manera, tanto educativa como crítica, cuyo propósito fue presentar conceptos, que aportaron al desarrollo de la atención y observación que pusieron en práctica los infantes.

En el marco anotado se aplicó la línea de investigación “Nuevas didácticas para la formación en las artes y el diseño”, de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, línea que se constituye en uno de los ejes transversales en el desarrollo del trabajo referido a las artes y el diseño.

Desarrollo

Para poder entrar en contexto con el tema principal que plantea el proyecto, es imprescindible abordar el concepto que se toma en consideración sobre la educación y el arte. Ciertamente es que estos términos toman relevancia para el propósito final que tiene el trabajo, que, a su vez, es monitoreado bajo una investigación educativo-artística, como se mencionó en la introducción de este trabajo.

De manera que, a continuación, se manifestará dicha investigación.

La importancia del arte en la educación

La evolución del Arte a través del tiempo, nos da a entender que es la creación o el producto realizado por el ser humano con la finalidad de analizar, interpretar y apreciar las creaciones que este da a expresar al mundo, cuyo concepto ha variado considerablemente según la época, ya que ha ido cambiando por la interpretación que le da el ser humano al ser realizado o criticado por el mismo.

En definitiva, el arte se ha clasificado de muchas diversas maneras, que actualmente se entiende como arte a casi cualquier manifestación de la creatividad del ser humano, dando lugar a una gran variedad de nuevas propuestas, por ejemplo, entre estas destacan el Expresionismo abstracto, movimiento importante que tendremos en cuenta más adelante, para el desarrollo de este proyecto), así como el Pop Art, el Minimalismo y el Arte Conceptual, entre otros, convirtiéndose en puntos de partida para otras muchas tendencias que se enlazan con nuestros días.

Dicho esto, el arte es una herramienta creativa, impulsiva e innovadora, que ayuda a abrir puertas a distintos ámbitos que subyacen de nuestras vidas, es decir, su relación con otras áreas, nos permite, adentrarnos al ámbito de la educación, (eje principal de este proyecto), donde podemos realmente resaltar al arte como un método de enseñanza y aprendizaje.

Actualmente la Educación Cultural y Artística (ECA) del MINEDUC ha estado presente en el ámbito académico para la formación de los estudiantes, promoviendo el conocimiento y la

participación del arte y la cultura; a su vez, se aplican nuevas estrategias de educación, como las prácticas y medios de transmisión de saberes. El objetivo de la educación cultural y artística es el factor creador como desarrollo social del individuo, fomentando el disfrute y el respeto por la diversidad de costumbres y formas de expresión, convirtiéndola en un área facilitadora y creadora de espacios de inclusión para la creatividad en el desarrollo emocional, así como también se caracteriza por integrar distintos aspectos y disciplinas de otras áreas educativas, donde vincula el aprendizaje con la acción y la participación de los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2019, p. 50).

La educación cultural y artística cumple un papel fundamental que se deriva de aprendizajes y experiencias básicas que tienen los ciudadanos. Esta se caracteriza por la acción y la participación en el trabajo, así mismo, integra distintos aspectos y disciplinas de las artes y la cultura (música, artes visuales, teatro, danza, fotografía, lengua, artesanía, etc.); cuyo propósito particular es fomentar la creación artística, por medio del desarrollo de las actividades, expresión de ideas y sentimientos, que son potenciados con la ayuda de criterios de evaluación.

Ahí es en donde entra en juego la educación artística como propuesta abierta y flexible, que orienta, pero no limita, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Andrea Giráldez y Lucía Pimentel (2021) expresaron en su libro *Educación artística, cultura y ciudadanía* que “El arte es como un campo de conocimiento desde su renovada epistemología que viabiliza otros caminos para su construcción pedagógica” (Giráldez & Pimentel, 2021, p. 9). Adaptándonos a la necesidad con la toma de decisiones, en las cuales el docente trabaja con los estudiantes, incorporando metodologías y técnicas emergentes para el trabajo individual o colectivo. Por ende, potencian la motivación, la dedicación y el esfuerzo del alumno.

Para entrar en contexto a estos procedimientos, el docente emplea tácticas viables que se presten a un mejor desarrollo para el estudiante. Con esto en mente, existen métodos que ayudan al aprendizaje pedagógico basado en la experiencia empírica, tomando como referencia al modelo de *Aprendizaje Basado en Proyectos* de William Heard Kilpatrick, donde a principios del siglo XX, su movimiento didáctico favoreció la motivación académica, en la que los estudiantes adquieren un rol activo permitiéndoles aprender, desplegar su confianza, autonomía, pensamiento crítico, entre otras habilidades. Lo cual, hace del método un aprendizaje fundamental para el enriquecimiento educativo en los niños. (Martínez, 2016)

Dentro de este concepto, existen otros métodos que abordan las mismas destrezas, como the *Lesson Study*, *the Flipped Classroom* y *el Aprendizaje Basado en Problemas*, que contemplan un enfoque hacia la educación artística. Siendo estos parte de los sistemas educativos que consideran una instrucción de enseñanza, que permiten al estudiante lograr un objetivo en la obtención de información dada por el docente, alcanzando un conocimiento profundo y no memorizado. Como menciona Dewey (1998) en su libro *Democracia y Educación*.

La educación no tiene una responsabilidad más grave que la de adoptar las medidas necesarias para el goce del ocio recreativo; no sólo en beneficio inmediato de la salud, sino aún más, si es posible, por su efecto duradero sobre los hábitos del espíritu. El arte, a su vez, es la respuesta a esta exigencia. (Dewey, 1998, p. 178).

Por este motivo, la educación artística es un pilar fundamental en la enseñanza, en el crecimiento y en la cultura de una sociedad que, por medio de la pedagogía, valora el desarrollo profesional, tanto de la persona que imparte el conocimiento como de la persona que recibe dicho aprendizaje. La relación existente entre educación y arte, es el significado de un conjunto de valores educativos que persiguen un propósito específico: el de educar con las artes.

Una vez comprendido lo anterior, podemos mencionar que la educación artística es una disciplina en base a la ejecución de fijar una meta. Promoviendo el progreso de nuevos modelos educativos para una mejora en la enseñanza-aprendizaje que, fortalezca a la expresión de ideas y conocimientos que el estudiante pueda adquirir. Cuyo objetivo es el de lograr un futuro fructífero tanto en el desarrollo de la cultura, como en ámbitos de la educación. Suscitando, a su vez, la expresión de emociones y sentimientos, que se ponen en marcha en el proceso creativo artístico.

Por último, pero no menos importante, es necesario acotar sobre dicha tipología narrativa-educativa, que es manifestada al inicio de este trabajo, en cuestión al aprendizaje en la educación artística. Pues, no se trata ni más ni menos, de enfrentar la problemática de enseñar por medio de la empatía, al mismo tiempo que, se fomenta la participación y el trabajo colectivo. Llegado a este punto, me refiero, por supuesto a la búsqueda de una didáctica basada en el juego y el aprender, promoviendo una instrucción relacionada a la metodología expresiva.

El arte como herramienta en la creatividad

Imagen, palabra y emoción.

Estas tres palabras, de cuyos significados diferentes, pero en el arte enlazados, describen nuestro presente, enfocándonos en este, como una herramienta esencial, tanto para nuestro proceso en el ámbito cultural y educativo como de creación.

Actualmente, el arte, como herramienta educativa, sirve como potencial para trabajar la inclusión y la diversidad, lo cual, a la hora de poner en práctica el proceso creativo, nos sirve de gran ventaja, ayudándonos a enfrentar y/o crear cualquier actividad artística que nos propongamos. El propósito es que los infantes logren, por medio del arte y sus distintas herramientas, fortalecer la participación y sus destrezas, donde se incluye, un enriquecimiento en el esfuerzo del menor, por lograr mejorar o adquirir nuevas y propias habilidades con bases en sus potencialidades.

Así también, podemos decir que la producción visual contemporánea se ha transformado en un método de evaluación, donde se involucra la inclusión educativa, poniendo en práctica el aprendizaje colaborativo; siendo una construcción donde la verdadera intención es provocar en los educandos, un impulso de convivencia y cumplimiento justificando sus actos y su condición emocional. La oportunidad de producir y expresarse artísticamente, permitirá a los estudiantes la exploración de dichos términos, es decir, con la manipulación del arte en las actividades prácticas lúdico-artísticas, implica el cuestionamiento sobre cómo resolverlo, poniendo en marcha su proceso de creación. El objetivo está en que tengan la ocasión de liberar o auto expresar emociones y/o sentimientos que se les presente durante el acto de creación.

De esta manera, el aprendizaje del arte, a través de metodologías y estrategias artísticas, se ha ido expandiendo hasta abarcar en este ámbito, con la finalidad de enfocarnos en el concepto y significado del sentido artístico que posee nuestro proceso de creación, independientemente de la belleza que emana o no el producto final artístico.

Sin embargo, existe un punto primordial en estas estrategias, ya que al centrarnos netamente en la parte productiva no basta, siendo necesario el abordaje de la expresión. Esta última, como proceso de enseñanza, ayuda al niño a contemplar el área propuesta, donde, con el apoyo del proceso creativo, obtendrá nuevas experiencias que giran en el eje de lo visual, y lo que captan es la primera impresión.

Dicho esto, hemos alcanzado el momento de mayor auge en el mundo visual, donde “todo ingresa por los ojos”, desde la comida, la apariencia, los objetos y, sobre todo, el arte; dando paso al poder de decisión, al permitir la creación de un concepto propio y diferente, resultado de las emociones y sentimientos que transmiten las producciones artísticas. Es por ello que, al descubrir las ideas enfocadas en el aprendizaje de las diferentes esferas del conocimiento, nos permitirán desarrollar el arte como una herramienta de la creatividad, ampliando y potencializando, al mismo tiempo, los diversos lenguajes artísticos.

Lo que nos lleva a decir que “definitivamente, descubrir y valorar que las artes son recursos, herramientas totalmente adaptables y adecuadas para incluir a todos los procesos de construcción del aprendizaje, para propiciar experiencias y fomentar la inclusión” (Gómez & Carvajal, 2015, p. 48) y, a su vez facilitar dicha creatividad a través de las estrategias, que el arte, les permite a los infantes ejecutar en el momento de crear.

La creatividad en el proceso de creación

Hablar de creatividad es aludir a lo que dice Rodríguez (2018) en su libro *Los procesos psíquicos y el desarrollo*, donde la describe como una capacidad de producir cosas nuevas, valiosas y espontáneas, llegando al punto de manifestar el potencial evidente que esta tiene en los individuos, pues,

Todos tenemos la opción de tomar lo pensado por otros como un insumo activador de nuestro pensamiento, o solo actuar como una máquina “traga-traga”. El acto de desarrollar un pensamiento personal, basado en una confrontación de la información que recibimos con nuestro propio raciocinio y experiencias, es un acto de creatividad. (Gómez, 2005, p. 34).

La verdad es que, la potencialización de esta (creatividad), surge en cualquier campo del quehacer en la vida cotidiana del humano. Por tanto, abordarla e impulsarla es motivo de educar. Entonces, poniendo en relación a la enseñanza académica con la educación artística, la creatividad se tiene que trabajar con disciplinas y métodos, donde se observan las habilidades del infante como un proceso creativo; mediante la ayuda de metodologías lúdico-didácticas, las cuales se ejecutan “como la posibilidad de lograr un aprendizaje emocional motivante o como una forma de cuestionar lo establecido” (Jiménez, 2011, p. 11).

Pues la creatividad no necesariamente requiere de grandes destrezas, sino, tan solo de crear algo a partir de la imaginación o de un simple garabato, ya que, "Imaginar es liberarse de algo, superar su sentido real, formular hipótesis diferentes, emprender búsquedas, enunciar preguntas. Imaginar, por tanto, es una condición para el cambio". (Mendívil, 2011, p.29), generando nuevas ideas y conceptos, que, a largo plazo, dan origen a la resolución de problemas con soluciones originales.

Como se indicó anteriormente, podemos decir que la creatividad, en la población estudiantil, requiere su uso y su control, siendo preciso el desarrollo de nuevas técnicas para potenciar el pensamiento creativo, afirmando la proliferación paulatina del mismo, por medio de estrategias, que se llevan a cabo en las diferentes áreas académicas y, a su vez, fortaleciendo las prácticas de planteamientos pedagógicos en la educación artística.

Para esclarecer dichas afirmaciones, se puede decir que, estos métodos se abordarán desde una perspectiva más común y entendida por la mayoría de la sociedad: la tecnología. desde el mundo virtual y de las máquinas. Es ahí donde entra en juego la creación por medio de estas, para conseguir, a través del arte, un vínculo entre el proceso creativo y la tecnología; reconociendo que, a la misma vez, la tecnología se torna como una distracción en el aprendizaje.

No obstante, abordando el tema de este proyecto cultural y educativo, se pueden utilizar dichas máquinas y dispositivos a favor del arte y la creatividad. De tal modo, promovemos espontáneamente la expresión de los sentimientos y emociones, en una mera estratagema que nos permite acceder a un método educativo contemporáneo, cuya desembocadura es inventar y construir máquinas estéticas con el objetivo de satisfacer todos los ámbitos artísticos y culturales que tiene el ser humano.

Proceso creativo

Creatividad y creación.

Creatividad y creación son términos compuestos por el prefijo "crea" y, este último, proviene del verbo en latín *creare*, lo que significa crear o producir "algo" de la nada. Partiendo de este concepto, podemos mencionar que estos dos vocablos presentan significados diferentes, donde el primero es la capacidad de crear un producto novedoso, original y único partiendo de ideas,

conceptos o asociaciones conocidas de antemano; mientras que el segundo término es la acción de inventar algo, un producto, que antes no existía o había antecedentes.

Ambas nociones nos encaminan al descubrimiento, aprendizaje y desarrollo del proceso creativo, cuyo concepto radica en la unión de los significados anteriores, que surgen como una necesidad ante la naturaleza del ser humano de producir un resultado consciente de su cotidianidad y adquisición de experiencias, siendo una interconexión con la comunicación y el pensamiento subjetivo, que guardan o no relación con sus habilidades inherentes.

Por ende, tanto el desarrollo de la creatividad como el de la creación tienen un fin en común, donde se llevan a cabo procedimientos que emplean tácticas viables que favorezcan su progreso. Esto se considera proceso de creación. Esta metodología propicia la motivación académica, en la que los infantes toman la iniciativa con la intención de lograr el desarrollo de su potencial, en cuanto a habilidades se refiere. De manera que, los infantes, consiguen una soltura en pensamiento y práctica abarcando los diferentes ámbitos que se presenten.

Con lo cual, se incita al niño o niña, a poder expresar, de manera liberal, sus emociones y/o sentimientos que perciba durante el desempeño manifestado antes, durante y después de su proceso creativo. Para esto es importante hablar de dicho desarrollo, y los ámbitos que están involucrados, así como también, su objetivo y lo que se pretende lograr en su empleo a la hora de crear.

Es preciso mencionar que el proceso creativo no solamente es el hecho de sentarse a pintar, escribir, esculpir, etc., ya que incluye la ejecución de actividades de la vida diaria, actos que no se toman en cuenta o se valoran. Lo cierto es que con esta herramienta creativa promovemos la innovación, es decir, el resultado de dos actividades con las que, en conjunto, se logra algo totalmente diferente y único. Por lo tanto, estas acciones que se funden entre sí para obtener un tercer factor, el proceso creativo, las aludimos a la creatividad y las ganas de hacer algo nuevo que surge de la imaginación y de las emociones que, a su vez, se tornan en la percepción de cada individuo para conseguirlo.

Llegando a este punto, es necesario mencionar el transcurso que conlleva el proceso creativo, donde el objetivo principal es cubrir una necesidad como respuesta a una premisa que se requiere producir. Para ello, debemos entender que la acumulación de información obtenida o percibida, consiste en ejecutar el objetivo planteado con anterioridad, cuya acción se efectúa de

manera inconsciente, pues no somos capaces de notar, el momento exacto en que procesamos dicha información.

Partiendo de lo anterior, conseguimos ensamblar la lluvia de ideas previamente trazadas, con la intención de plasmar nuestros pensamientos o saberes, dando cavidad a una propuesta viable para la ejecución de nuestro proceso creativo; por ello, es imprescindible conocer y tener un concepto claro de la solución a alcanzar, sobre el problema que nos hemos propuesto al inicio, cuyos pasos a seguir es buscar y considerar todos los recursos posibles y prudentes para la aplicación de este proceso.

De acuerdo con lo dicho previamente, debemos abordar el asunto de la exploración de los materiales o productos más eficaces y necesarios, para alcanzar el resultado final deseado. En este punto destacamos la idea inicial, la cual es adaptada como una solución, donde se piensa, se resuelve y se ejecuta la acción, tomando como referencia el proceso creativo de cada individuo, destacando los factores y componentes que se implican en el desarrollo del mismo.

Acotando lo mencionado, hacemos referencia a cualidades como: la originalidad, la fluidez y el pensamiento divergente, términos vinculados en su totalidad con la creatividad y, por supuesto, con el aprendizaje pedagógico que adquieren los estudiantes. Partiendo del concepto, el proceso de creación, es crucial identificar cual es el fin de este, su motivación, y lo que se pretende lograr, donde involucramos la superación de cada sujeto, implicando sus emociones y/o sentimientos durante el acto de crear.

Es decir, el desarrollo del proceso creativo toma una especial importancia en este trabajo, pues aborda la enseñanza de saberes cognitivos que, en conjunto con la abstracción artística, da paso a la transformación de reglas instructivas a métodos de libre expresión. Por otro lado, es necesario mencionar su propósito inicial en este proyecto, cuya finalidad es alcanzar los objetivos planteados por medio de una investigación experimental.

El arte de la abstracción

La abstracción es una rama proveniente del término Expresionismo Abstracto, al igual que este, se deriva del movimiento artístico denominado abstraccionismo, impulsado por Wassily Kandinsky al cual se le suma la peculiar característica del estilo gestual y emocional propio de la vanguardia expresionista. Este movimiento tiene sus orígenes antes de la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1940 con el trabajo de Hans Hoffman, siendo este el precursor de este movimiento, el cual tendría más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial en estados unidos y por la mano de muchos artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko, Williem De Kooning y Franz Kline.

Cabe recalcar que los primeros expresionistas abstractos tuvieron como punto de partida a Hans Hofmann, quien usó pinceladas dinámicas y fuertemente texturizadas en obras abstractas, pero convencionalmente compuestas (Britannica, 2019). Para 1950 esta idea de obras convencionalmente compuestas se desecharía ya que se optaría por un cuadro que no presenta ningún tipo de estudio en cuanto a composición artística se refiere, más bien el expresionismo abstracto se trasladó hacia nuevas técnicas que aprovechan al máximo la libertad que el artista poseía al no estar apegado a una composición en específico. Así surgió la técnica del goteado o dripping, al igual que las salpicaduras de pintura sobre tela o splashing, que posteriormente abordaremos, pues estas, son meramente importantes para comprender dicho proyecto.

Mencionado lo anterior, la abstracción es un estilo caracterizado por la aplicación de fuertes pinceladas, en combinación con el uso de colores puros, dando paso a la liberación de estos últimos, surgiendo así, nuevas técnicas sobresalientes al resto; resaltando la acción del artista mediante su inconsciente y su intuición dando a lugar una energía en su acción corporal, floreciendo así, su creatividad.

Movimiento por el cual muchos artistas han logrado conseguir expresar la intensidad de sus propios sentimientos y sensaciones expulsados precisamente en el momento a la hora de pintar, obteniendo movimientos y gestos dinámicos los cuales son improvisados a gran velocidad permitiendo dar fuerza al color y los trazos realizados, alcanzando así, una especie de relajación espiritual mostrando su personaje interior.

Esta vanguardia es un medio de expresión en donde el artista quiere transmitir lo que piensa, medita, reflexiona, y esconde en su ser interior, con la intención de manifestar su libertad,

simbolizándola en sus obras, con el fin de evidenciar al público lo que tratan de comunicar con sus cuadros. Además de ser un movimiento artístico, debemos tener en cuenta que será un pilar fundamental en la parte práctica de este proyecto, siendo necesario guiarse desde el punto de vista del ámbito didáctico.

Cabe destacar que, la abstracción es una rama artística primordial para el desarrollo de la creatividad, abordando aspectos educativos y elementales con respecto a la libre expresión. Jackson Pollock, en 1940, describió este término como una expresión no deliberada del artista, mediante el automatismo y la improvisación no figurativa plasmada en el lienzo. Del mismo modo, podemos hablar de la abstracción sobre el aprendizaje, como un recurso de mediación y construcción para una formación que potenciará el desarrollo de la educación artística.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la abstracción, en los estudiantes, es fomentar la iniciativa propia para que, por cuenta autónoma, rompan los esquemas pragmáticos. Además, se pretende incentivarlos en la búsqueda de la innovación, con la finalidad de darles la posibilidad de utilizar la imaginación y poder desarrollar su proceso creativo.

Bajo esta investigación, utilizar la abstracción como campo artístico, permite el trabajo en equipo, el razonamiento a base de la experiencia, así como, el acto de aventurarse y aprender. Hablamos del arte como juego educativo, donde lo abstracto se vuelve práctico, pues, mediante éste, se propone la ejecución de un proyecto, los modelos productivos y la importancia de la expresión artística en la formación estudiantil, lo que significa una ayuda para impulsar activamente el rendimiento escolar. En definitiva, se pretende partir desde las estrategias creativas, donde el alumno vuelva a recrear a través de experiencias abstractas, hasta lograr el producto deseado.

Lo abstracto como método de expresión

Haciendo referencia a lo descrito en los párrafos anteriores, y adentrándonos en el mundo abstracto, cabe mencionar que se necesita de la interpretación, como objetivo primordial, para la expresión de las emociones y/o sentimientos percibidos por los niños y las niñas; por consiguiente, se deduce que la finalidad es incrementar la capacidad de aprendizaje, por medio de la abstracción, bajo una metodología que aborda los ámbitos académicos en torno al arte contemporáneo.

El presente escrito, toma al arte abstracto, como base para el desarrollo de una perspectiva reflexiva, crítica, y expresiva, que sostenga un desempeño viable ante el proceso de creación, que los infantes irán adquiriendo en el transcurso del proyecto.

Afirmando lo mencionado, se puede decir que usar el arte abstracto y contemporáneo en el campo de la educación, es bastante eficaz, debido a que se fomentan las habilidades sociales que facilitan la interacción entre los menores. Por otro lado, el objetivo principal es relacionar las emociones expresadas con los colores, con las formas, con las figuras, con las manchas, etc., ingresando en el campo de la fantasía, desde la imaginación del niño, llegando a potenciar, sin olvidar, la realidad, pues “el arte no conoce fronteras, cualquier idea o concepto es válido y significativo, al menos, para el que lo crea, por eso hay obras que causan fascinación y son desconcertantes al mismo tiempo” (Alonso, 2019).

Partiendo de lo anterior y considerando al arte como una herramienta en el área de la educación, esta permite favorecer la construcción y la consolidación del conocimiento, a través de la gamificación, siendo un estimulante preciso para abordar el enriquecimiento de las estrategias que respaldan la adquisición del aprendizaje. Lo cierto es que, poniendo en práctica la abstracción con la enseñanza, obtenemos la oportunidad de expresar el pensamiento crítico con fines interactivos e innovadores.

Figura 1.
Trabajo abstracto.

Nota: Andrea Ávila. 2022. Fotografía. Ejercicio de pintura realizado en el taller de dibujo y pintura.

En concreto alegamos que, este método artístico, trabaja bajo una mecánica interdisciplinar, con una estructura que contribuye a la incorporación de nuevos modelos de aprendizaje, con una visión práctica que involucran la inclusión de la creatividad en el alumnado infantil. Esta visión promueve la formación de tácticas inéditas que toman en cuenta la imaginación, la reflexión y, sobre todo la parte experimental como una alternativa que promueve el trabajo colectivo. Cabe recalcar que es primordial nombrar la guía de orientación que nos indica los pilares de este proyecto, patrones que impulsan las actividades competentes, que promueven el juego con la interacción social e interés innato de cada niño.

En resumidas cuentas, el uso de la abstracción como una experiencia práctica en el ámbito de la pedagogía, motiva a otros profesionales a innovar estrategias, métodos o técnicas dirigidos a nuevos modelos sistemáticos de mediación; para ello, emplearemos recursos lingüísticos abstractos planteándose como elementos importantes para una enseñanza que promueve y desarrolla el aprendizaje artístico.

Referentes artísticos y teóricos

Comprendiendo los puntos anteriores, nos permitimos abordar el tema de la abstracción como un objetivo de investigación, cuya base metodológica es conocer los referentes principales, tanto teóricos como prácticos, en el que se apoya este proyecto; es importante considerar a determinados referentes, abordando los siguientes ámbitos: lo práctico y lo teórico.

Desde el aspecto práctico, mencionaremos al pintor estadounidense Jackson Pollock, figura artística principal del Expresionismo Abstracto, considerando su técnica, el action painting, como una herramienta revolucionaria. Mientras que, desde el ámbito teórico, citaremos al psicólogo e investigador estadounidense Howard Gardner, y al psicólogo y filósofo alemán Rudolf Arnheim; ambos autores plantearon el concepto de la inteligencia como un argumento de percepción visual y pensamiento educativo, los cuales permitieron realizar contribuciones relevantes para el plano artístico.

Por lo tanto, la unificación de estos tres autores, nos permitirá evidenciar el aprendizaje autónomo y liberal, como parte fundamental que se describe durante este trabajo de investigación. Teniendo presente los enunciados anteriores, procederemos a realizar una breve descripción de la metodología empleada por cada uno de los mencionados. En primer lugar, y

desde el ámbito práctico, nos encontramos con Jackson Pollock, quien fue un pintor estadounidense y principal figura del movimiento expresionista abstracto.

Pollock, empezó su vida artística en el año 1947. Su trayectoria se derivó en la técnica del *dripping* (pintura por goteo), es decir, pasó del caballete al suelo con la intención de lograr una expresión más liberal y rítmica. Fue una persona relativamente aislada, para él, era importante manifestar su arte a través de la expresión; trató de relacionar la existencia cromática con la textura plasmándolo en cada trazado que realizaba. Su proceso de creación se basaba en la utilización de instrumentos no convencionales, es decir, aplicaba la pintura directamente con las manos, usaba pinceles secos y palos, que, a su vez, le otorgaban un alcance artístico más extenso.

Este método o técnica se denominó *action painting*, la misma que le permitió acceder a movimientos más amplios y largos, lo cual conduce a cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo describir su técnica? Es decir, nos ha dejado claro que es un medio de expresión, invención y descubrimiento, de una nueva forma artística, pero, “lo importante no era cómo pintaba Pollock, sino cuál era el fin de aquella técnica” (Solar, 2018, p. 7).

Para Pollock, el *action painting* tenía el propósito de ser más liberal con su forma de expresarse; esta parte del artista nos conduce al desarrollo del objetivo principal de la presente investigación, donde se pudo manifestar, artísticamente, los sentimientos y las emociones de cada infante durante su proceso de creación. En definitiva, hemos tomado en cuenta la sensación de bienestar de los menores, con la finalidad de poder ejecutar las actividades previamente planteadas, abordando los aspectos positivos y negativos, desde sus propias perspectivas, plasmando sus ideas de manera natural en el material preparado.

Desde el ámbito teórico, abordaremos a dos profesionales de la psicología, cuya trayectoria nos permitirá guiarnos y comprender la importancia de las vivencias expresadas, por los niños y niñas, durante los talleres. Estos referentes son Howard Gardner y Rudolf Arnheim, pioneros en analizar y dignificar el pensamiento visual con el desarrollo cognitivo (inteligencia).

Arnheim (1986), en su libro *El pensamiento visual*, trató la inteligencia de la percepción visual como un punto fundamental del arte en la educación. Plantea tres formas de observación y pensamiento, las cuales se vinculan con el aprendizaje en base a los sentidos; para este artículo académico nos enfocaremos en el análisis del objeto de forma creativa, haciendo hincapié en la

producción visual de conceptos y actos que subyacen a la conexión de ideas con la realidad, pues:

¿Qué es lo que sabemos sobre lo que ven exactamente los niños y otros educandos cuando miran la ilustración de un libro de texto, una película o un programa de televisión? La respuesta resulta crucial, pues si el estudiante no ve lo que, según se supone, debe ser, falla la base misma del aprendizaje. ¿Tenemos el derecho a sobreentender que una representación muestra lo que representa independientemente de cómo sea y de quien la mire? (Arnheim, 1986, p. 321).

Con lo anterior en mente, afirmamos que el hombre como individuo está sujeto por los diferentes lenguajes existentes, que conllevan a una estrecha relación con el medio que lo rodea, cuya finalidad es mantener la retroalimentación recíproca entre el intelecto y los estímulos del ambiente. Para simplificar, podríamos decir que Arnheim sostiene la idea de una conducta organizada según los sentidos, donde se busca el nexo entre la percepción y sus posibles interpretaciones.

Llegados a este punto, es imprescindible señalar los distintos puntos de vista que se adquieren entre el vínculo establecido del pensamiento visual con cada de sus percepciones. Por lo tanto, si desarrollamos nuestro sentido de la vista, alcanzaremos a potencializar obteniendo una forma creativa e intuitiva para la resolución al dicho lenguaje, con el objetivo de brindar una capacidad de aprendizaje visual al menor, basándonos en sus emociones y/o sentimientos expresados. (Sánchez, 2012)

Por otra parte, mencionaremos al psicólogo estadounidense Howard Gardner, quien desarrolló una línea de acción pedagógica directamente adaptada a las características de cada individuo, donde permite el despliegue de las capacidades perceptivas frente a las demandas cognitivas explorando nuevas vías de interacción. En el artículo *Inteligencias múltiples: Una innovación pedagógica para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje* de Jaqueline Suárez y sus coautores (2010), donde se mencionan a Gardner como el incursor de proyectar la inteligencia como una capacidad cognitiva que, a partir de esa esfera, propone diferentes estilos de aprendizaje. Cabe destacar este punto de vista, en el cual los estudiantes aprenden de diversas maneras a impulsar sus habilidades al ápice, con el apoyo de una valoración que aporta, a los mismos, el uso de la facultad creadora.

Todo esto confirma que la enseñanza mediante las estrategias didácticas facilita la resolución de problemas cognitivos, donde propiciamos la habilidad de crear y recrear productos, servicios o situaciones cotidianas, con respuestas ingeniosas en el ámbito cultural y educativo. A su vez, Gardner, plantea la teoría de las inteligencias múltiples, señalando ocho habilidades cognoscitivas diferentes: lógico-matemática, lingüística, espacial (visual), musical, corporal-cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista.

Estas permiten al ser humano desplegar la capacidad de organizar y coordinar sus pensamientos con las acciones, enfatizando la comunicación social entre los diferentes individuos; estas inteligencias pretenden manifestar y desenvolver el aprendizaje académico en los educandos. Cabe recalcar, que dichas inteligencias pueden y deben ser potenciadas, pues, “lo importante es tener la motivación y la instrucción adecuada.” (Suárez, et al, 2010, pp. 81-94).

Figura 2.
Fundación “El Arenal”.

Nota: Andrea Ávila. 2022. Fotografía. Los infantes en la realización del taller de Action Painting.

Todo lo dicho hasta ahora, explica la importancia de los referentes para poder llevar a cabo este proyecto de investigación; además, se ha manifestado previamente, y es necesario recalcar, el hecho de conocer las habilidades que tiene y que puede llegar a lograr cada niño, es decir, favorecer las capacidades cognitivas que conllevan a un aprendizaje significativo. Desde la

perspectiva del arte, es primordial intentar comprender el desarrollo del proceso creativo artístico, fomentado desde la expresión de los sentimientos y emociones en los niños y niñas de la primera y segunda infancia.

Origen del proyecto y planteamiento

El trabajo de investigación tuvo origen desde una simple frase, que forma parte de mi experiencia personal, ocurrió cuando me encontraba realizando un trabajo para la cátedra de Dibujo Efímero, el cual consistía en hacer un mural con tema libre en la pared de mi casa; mi sobrino de 3 años de edad, se acercó a mí con una tiza, y me dijo “pinta yo”, fue esa simple oración, lo que desencadenó mi interés por saber el potencial que puede llegar a tener la creatividad en cada ser humano.

Ese acontecimiento fue un momento crucial, pues me sorprendió bastante el hecho de que quisiera pintar y, aún más, quedé anonadada cuando él agarró una tiza del suelo y empezó a dibujar. Fue una actividad que antes nunca había realizado ni observado, pues debido a la situación sanitaria por la que pasamos en ese momento, todos en mi casa teníamos una pantalla frente a nosotros ojos y, con ello, promovimos a mi sobrino a la participación y uso de la tecnología, en exceso, a mi sobrino.

Figura 3.
Trabajo de la Cátedra de Dibujo Efímero e Israel.

Nota: Andrea Ávila. 2021. Fotografía. Registro fotográfico del trabajo culminado, Dibujo Efímero.

A la par con este suceso y como antecedente fundamental para este proyecto, tenemos a la crisis sanitaria por el COVID-19, nombrada previamente, razón causante donde, la mayor parte del tiempo, los niños permanecían frente a una pantalla. Situación que condujo a un aumento en los diagnósticos de retraso en el lenguaje, deficiencia de interacción social del niño y disminución en la capacidad creativa.

Sin embargo, para que el niño comience hablar y adquiera la oralidad se necesita de la aportación del ambiente en el que se encuentra, las aportaciones comienzan en la familia; sin embargo, aumentan cuando el niño acude a centros infantiles e interactúa entre pares o con maestros. (Aimacaña & Tapia, 2022, p. 82)

Es necesario mencionar que, la creatividad en los infantes funciona de manera innata, es decir, son capaces de crear algo a partir de la nada, sin embargo, a pesar de todas las virtudes que obtenemos por medio de nuestro pensamiento creativo, existe un gran problema, y este es el uso excesivo de la tecnología afectando el desarrollo y maduración de su potencial creativo. Podemos decir entonces, que esta tecnología, está presente en las redes sociales que, ahora mismo, están en su pleno apogeo, donde el contenido que se hace tendencia se vuelve viral y expuesto a la mirada de los espectadores; no obstante, tenemos en cuenta que, la aparición del internet nos permitió acceder a instituciones culturales de forma on-line estableciendo una conexión virtual con las colecciones artísticas, una ayuda para alcanzar mayor público.

Del mismo modo, las redes sociales se convirtieron en la voz de sujetos individuales, donde el punto clave es que permite a los escritores, actores o artistas lograr una mayor producción y distribución de su contenido, ya que es un sitio de mayor accesibilidad a la de los museos, pues estos tienen criterios que determinan si “una obra de arte merece o no ser elegida” (Groys, 2016, p. 195).

La internet es un medio de información, donde existe una fina línea entre la realidad on-line y la off-line. Este recurso nos permite crear ficción de la nada, nos da la oportunidad de publicar textos u obras de arte accesibles a otros usuarios, pero no podemos dejar a tras el hecho de que si afecta a los jóvenes. Comprender que las máquinas son una problemática social que, en su mayoría, afecta a la población juvenil, de igual manera, podemos decir, que pasan el mayor tiempo posible frente a esos dispositivos tecnológicos, donde están adaptados para potenciar y

suplir nuestras necesidades. Pretenden abarcar y alcanzar el máximo poder en todos los aspectos cotidianos de la vida diaria.

Por otro lado, abarcando la situación educativa donde las mallas curriculares del sistema no permiten el desarrollo de la creatividad, ya que la metodología impartida es de forma contradictoria en cuestión al arte.

Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no es que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte, y los adultos penalizamos el error, lo estigmatizamos en la escuela y en la educación, y así es como los niños se alejan de sus capacidades creativas. (Rius, 2015)

Transmitiendo una imagen de la enseñanza como un sistema poco llamativo y carente de motivación para la proliferación de la creatividad en los niños de la primera y segunda infancia.

Por lo tanto, creo es evidente señalar la postura en la cual se encuentra este proyecto educativo, siendo crucial la necesidad principal de sustentar y justificar los objetivos trazados frente al problema mencionado en la introducción de este artículo. Partiendo de dicha problemática y enmarcando el diagnóstico intencionado que se plantea, podemos decir que, lo que busca este proyecto es la manifestación de un planteamiento en cuestión a la didáctica y sus estrategias derivadas. Además, hallar el aprendizaje adecuado para el trabajo que los infantes pondrán en práctica, en los talleres propuestos, nos conducirá a la respuesta precisa y requerida, obteniendo el aporte oportuno que nos facilitará dicho trabajo de investigación.

Pudiendo demostrar la adquisición del desarrollo del proceso creativo que cada niño posee al finalizar los talleres, lo que nos lleva a decir que es válida la justificación mencionada sobre la intervención y producción de la capacidad creativa de los menores; es significativo alegar que la metodología de investigación, la cual circula entre la parte escrita y la parte práctica, es encargada de trabajar bajo la perspectiva de una investigación - acción participativa, que es fomentada en los talleres y basada a través de referencias bibliográficas que los sustentan, es decir,

El objetivo más importante de una investigación participativa es la transformación de las condiciones existentes de un estudio, teniendo como eje la problemática o demandas sociales. Debido a que es un proceso de reflexión continua, necesita de la participación de los sujetos sociales, cuyas perspectivas diversas promoverán cambios al enfoque de la investigación y ello podrá generar cambios en el desarrollo del proyecto. (Ortega, s.f.)

Las consideraciones anteriores fundamentan mi propuesta sobre las actividades que se realizan bajo esta metodología, donde se incluye no solo a la educación y la acción si no, también, a la investigación que nos permitirá potencializar el trabajo en equipo y la interacción social del infante.

Planificación

Con respecto al propósito de este proyecto, queda exponer la manera en la que se ejecutaron las actividades prácticas, para ello es fundamental hablar de la planificación asentada en los objetivos general y específicos de este proyecto, donde se garantiza al educando un proceso de metodologías adaptadas a las necesidades de los mismos; dicho acceso a estas condiciones promueve el respeto, la igualdad y la tolerancia entre compañeros, sobre todo con los docentes que imparten el contenido, sabiendo que son de gran importancia los “ambientes de aprendizaje dirigidos a potencializar los conocimientos teniendo en cuenta la madurez cognitiva en la que el niño se encuentra” (Ramírez & Ramírez, 2018, p. 51)

Partiendo de los argumentos que abarca la planificación trabajada, se precisa manifestar la razón desencadenante de cada objetivo y propuesta señalada en los parámetros específicos para las actividades de cada taller.

Objetivo

El proyecto de investigación presente se centra en trabajar con planificaciones, cuyo objetivo principal es el proceso de enseñanza que se desarrollará según los parámetros fijados en cada programa de educación no formal, donde se garantizará la educación que promoverá la maduración de su creatividad y la evolución de la interacción social entre los infantes.

Al tener en cuenta, las necesidades de los sujetos participantes en el presente proyecto, cabe destacar que he visto oportuno propiciar un espacio rico en actividades lúdico-didácticas, donde existan un mar lleno de experiencias que contrastan y complementan la diversidad de opiniones entre los alumnos y el docente.

Lo que nos interesa aquí mencionar es que las estrategias tienen el propósito de seleccionar las indicaciones específicas y eficaces para una correcta ejecución de cada premisa planteada con anterioridad. Es importante indicar, la programación a realizar, es decir, dónde, cómo, cuándo,

por qué se llevarán a cabo las actividades, entre otros interrogantes más que, durante el transcurso del presente y siguiendo una serie de pautas, iremos acotando y respondiendo, las mismas, para dar lugar a una modalidad de trabajo organizado que nos permitirá conseguir los objetivos planteados y logros de calidad de forma más rápida. Esto:

Significó también un cambio en el rol asignado a estudiantes y profesores en el proceso educativo. A fin de lograr su aprendizaje, el estudiante no puede simplemente sentarse a escuchar a su profesor, leer su libro de texto y responder preguntas. El enfoque constructivista supone que el aprendiz asuma el papel del científico, explore y observe la realidad, haga preguntas sobre la misma, experimente y resuelva problemas. (Camargo & Hederich, 2010, p. 339)

Otro punto crucial que abordaremos, es el tema de la resolución de problemas. Hay situaciones que, aparentemente, no suceden de acuerdo con las actividades planificadas, por lo tanto, estas circunstancias nos permitirán poner en marcha nuestra capacidad de buscar una solución en el acto, promoviendo el uso de nuestro propio proceso creativo.

Las actividades que no alcanzaron a realizarse, o que fueron modificadas, cuentan con la finalidad de permitir a los estudiantes improvisar partiendo de actividades establecidas con anterioridad, y contando con el apoyo del material didáctico o estrategias de aprendizajes descritas, los sujetos de esta investigación podrán resolver, dichas situaciones, en el transcurso de los talleres, indicando de carácter efectivo la forma de sobrellevar una planificación en caso de no salir como este programado.

Contenidos

En este apartado de la planificación, cabe resaltar los contenidos que se requieren para el desarrollo de las actividades, haciendo hincapié en las actividades precisas, para un oportuno aprendizaje. Este ámbito es importante, ya que debemos escoger minuciosamente cada objetivo, indicador, competencia, y/o conector que se plasmarán en el aprendizaje adquirido de los infantes.

En esta sección, mencionaremos un diseño integrador, que esté familiarizado con un ambiente práctico, donde abordaremos técnicas que ayuden al sistema de enseñanza con cada indicador. También, añadiremos las referencias orientadas a modificar cada punto, con la finalidad de poder determinar qué estrategias son adecuadas para alcanzar el proceso creativo en los infantes.

Cabe destacar que, para la planificación de este proyecto, todo contenido en cuestión a la metodología de aprendizaje fue extraído del apartado Educación Cultural y Artística, del Currículo de Educación General Básica (EGB) y del Bachillerato General Unificado (BGU), proporcionado por el Ministerio de Educación del Ecuador.

Estrategias establecidas

Dentro de este contexto, es importante tener en cuenta que la planificación debe estar estructurada conforme a lo que se planea en cada momento. Se enfatizará las competencias didácticas y los indicadores correspondientes para cada una de las actividades que se plantearon; estas estrategias deben ser coherentes con el ámbito a trabajar, arte y educación, puesto que alcanzar cada uno de los indicadores requiere una coordinación exhaustiva entre todas las actividades de la programación.

Considerando este marco, una planificación diaria es proceso sistemático, donde establecemos por escrito los objetivos, metas y parámetros a lograr; además, nos permite definir qué hacer, cómo llevar a cabo, qué recurso podemos utilizar y qué estrategias podemos emplear para obtener el resultado deseado. Este procedimiento estará bajo la dirección específica del docente o personal a cargo.

Siguiendo la misma línea, es necesario plantearse el hecho de que la obtención de los resultados es un buen proceso de aprendizaje que surgió paulatinamente a medida que avanzaban los talleres; por otro lado, nos encontramos con las consecuencias que puede ocasionar según los contratiempos que, posiblemente, se presenten, siendo imprescindible saber cuáles son las estrategias que utilizar facilitando un curso armónico de la planificación establecida.

Las estrategias que propone el Diseño Curricular, son:

- Estrategias de recuperación de experiencias previas.
- Estrategias de descubrimiento e indagación.
- Estrategias de inserción en el entorno.
- Estrategias de socialización centrada en actividades grupales.
- Estrategias de cuestionamiento. (Heinsen & Maratos, 2019, p10).

En resumen, al elegir determinadas estrategias, es fundamental centrarse en una enseñanza-aprendizaje basado en el juego, donde el infante pueda expresar sus emociones a la hora de

ejecutar las actividades, propiciando un entorno ameno al gusto de los menores, sin olvidar la situación principal que es la adquisición y consolidación del conocimiento.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son parámetros cualitativos, que nos permitirán evaluar el aprendizaje y desempeño del infante, donde obtendremos los resultados, de nuestra planificación. Sin embargo, no queda la siguiente cuestión ¿cómo seleccionar los recursos didácticos y la metodología adecuados para un proyecto?

Pues bien, sabemos que cada indicador o recurso juega un papel importante para el desarrollo cognitivo en los menores. Estos criterios nos permitirán alcanzar un aprendizaje significativo, siendo importante integrar todos los métodos de evaluación para tener éxito en el trabajo desempeñado por los sujetos; añadiendo al tema, es fundamental abordar que las actividades planteadas juegan un papel valioso en el rendimiento que se desea alcanzar con los menores.

Por otro lado, es pertinente tener en cuenta los indicadores para una evaluación educativa:

- Partir de los conocimientos previos, experiencias y fortalezas.
- Parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Un medio para contribuir a la mejora y calidad educativa.
- Medir conceptos, procedimientos, actitudes y valores. (Heinsen & Maratos, 2019, p 18).

En definitiva, la utilización de criterios de evaluación son aptos para valorar el cumplimiento y los objetivos logrados de una destreza o habilidad que se torna en las actividades a realizar por cada estudiante. (Heinsen & Maratos, 2019)

Figura 4.
Planificación Taller Acción Painting.

FUNDACIÓN "EL ARENAL"		PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA				AÑO LECTIVO 2022		
1. DATOS INFORMATIVOS:								
ESTUDIANTE:	ANDREA ÁVILA GALARZA	TALLER:	ACTION PAITING		GRADO:	EDUCACIÓN BÁSICA	GRUPO:	2
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN:	SEGUNDA	TÍTULO DE LA PLANIFICACIÓN:	La abstracción y el movimiento como proceso de creación	NÚMERO DE PERIODOS:	4	FECHA DE INICIO:	0-0-2022	
						FECHA DE FINALIZACIÓN:	0-0-2022	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:	<p>OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresan visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte.</p> <p>OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para llegar a acuerdos que posibiliten sus consecución.</p> <p>OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para el conocimiento, el disfrute y la producción de arte y cultura.</p> <p>O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de la combinación de las técnicas y materiales dados.</p> <p>O.ECA.2.7. Expresar y comunicar emociones e ideas a través del lenguaje sonoro y visual y corporal.</p>							
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:	<p>CE.ECA.1.4. Participa en acciones y creaciones artísticas colectivas a través de juegos y otras actividades libres o dirigidas.</p> <p>CE.ECA.2.2. Identifica, por medio de los sentidos, las cualidades de elementos naturales y artificiales, y utiliza esta información en la selección de los materiales adecuados para la creación o elaboración de productos de distintas características.</p>							
ESTÁNDAR:	<p>E.ECA.1.1.2. Expresa la propia identidad, emociones y sentimientos a través del juego simbólico en su dimensión personal y libre. Identificarse con personajes fantásticos o cotidianos.</p> <p>E.ECA.1.1.6. Ejecuta movimientos locomotores (andar, correr, saltar, reptar, rodar, etc.) y funcionales en actividades de expresión corporal y juego libre y dirigido para expresar sentimientos e ideas y descubrir las posibilidades del propio cuerpo.</p>							

Nota: Andrea Ávila. 2022. Captura de pantalla. Planificación con su objetivos y criterios de evaluación según el ECA.

Figura 5.
Planificación Taller Dibujo y Pintura.

CENTRO INFANTIL "PEQUEÑOS GIGANTES"		PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA				AÑO LECTIVO 2022		
1. DATOS INFORMATIVOS:								
ESTUDIANTE:	ANDREA ÁVILA GALARZA	TALLER:	DIBUJO Y PINTURA		GRADO:	EDUCACIÓN BÁSICA	GRUPO:	1
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN:	PRIMERA	TÍTULO DE LA PLANIFICACIÓN:	La abstracción como proceso de creación	NÚMERO DE PERIODOS:	4	FECHA DE INICIO:	04-08-2022	
						FECHA DE FINALIZACIÓN:	25-08-2022	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:	<p>OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresan visiones propias, sensibles e innovadoras, mediante el empleo consciente de elementos y principios del arte.</p> <p>OG.ECA.4. Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de interpretación y/o creación colectiva, y usar argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para llegar a acuerdos que posibiliten sus consecución.</p> <p>OG.ECA.6. Utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para el conocimiento, el disfrute y la producción de arte y cultura.</p> <p>O.ECA.1.4. Aportar ideas y llegar a acuerdos con los otros miembros del grupo en procesos de interpretación y creación artística.</p> <p>O.ECA.1.6. Registrar imágenes y sonidos mediante el uso de medios audiovisuales y tecnologías digitales.</p>							
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:	<p>CE.ECA.1.2. Se interesa por la observación y participación en manifestaciones culturales y artísticas del entorno próximo.</p> <p>CE.ECA.1.3. Expresa emociones, vivencias e ideas a través de la creación de sencillas producciones artísticas en situaciones lúdicas.</p>							
ESTÁNDAR:	<p>E.ECA.1.1.4. Utiliza la expresión gráfica o plástica como recurso para la expresión libre del yo, de la historia personal de cada uno.</p> <p>E.ECA.1.1.9. Registrar la imagen propia a través de autorretratos dibujados o fotografías.</p>							

Nota: Andrea Ávila. 2022. Captura de pantalla. Planificación con su objetivos y criterios de evaluación según el ECA.

Taller Artístico

Los talleres de creatividad son una dinámica lúdica, que nos permite promover el pensamiento creativo y generar nuevas ideas alrededor de una propuesta innovadora, que requiere una solución diferente; para este apartado, me gustaría dejar claro que este conjunto de actividades se basan, netamente, en la educación, y especialmente el fortalecimiento que tiene con la educación artística, desde un enfoque pedagógico constructivista.

A lo largo de este trabajo de investigación, se ha nombrado la palabra objetivo, repetidamente para tratar diferentes temas y recalcar el propósito de los mismos. En esta ocasión no habrá excepciones, ya que la finalidad de los talleres es, principalmente, el desarrollo de las capacidades cognitivas, la ejecución y la evaluación de cada uno de los criterios; por otro lado, hay que tener en cuenta el interés de las diferentes manifestaciones artísticas que están vinculados con los objetivos establecidos al inicio del documento, siendo esencial destacar el potencial que tiene los centros educativo participantes en el presente proyecto.

A primera vista, podemos decir que son espacios que inculcan la socialización entre individuos y refuerzan el aprendizaje dictado; estas instituciones fomentan la creatividad, la expresión y el trabajo en equipo. Como se mencionó previamente, la capacidad de poder comprender este tipo de ambientes, o actividades, constituyen un enriquecimiento a la exploración y a la experimentación creativa, por ende, es fácil describir estos talleres como acciones que trabajan el proceso creativo, donde se fomentan la expresión de las emociones y los sentimientos de cada individuo, que conllevan a la construcción de un criterio para el desarrollo de sus facultades.

El perfeccionamiento del proceso creativo se promueve por medio de las manifestaciones artísticas que fueron abordados en los talleres realizados, es oportuno decir que los mismos se vinculan a otros lenguajes artísticos, como, por ejemplo: la fotografía, el canto, la danza, entre otros; aunque para este proyecto, se empleó el ámbito musical con más énfasis, para lograr un ambiente ameno, puesto que:

Para algunos autores, la música ocupa un lugar privilegiado dentro de la esfera de los lenguajes artísticos. La música posee la cualidad de involucrar la mente, el cuerpo y las emociones. En la experiencia musical se activan procesos de intuición y percepción, simbolización, abstracción y afectividad. Las formas de conocimiento que se desencadenan a partir del contacto con la música son únicas, ningún otro lenguaje puede proporcionarlas. De igual manera la música es la única de las artes que cuenta con un

código propio cuyo dominio implica niveles complejos de intelección. Es también uno de los lenguajes artísticos con los que el ser humano entra en contacto desde muy temprana edad. (Palacios, 2006, p. 16)

Una vez dicho lo anterior, podemos destacar que en todos los detalles de los talleres artísticos “están orientados al desarrollo de la creatividad de los estudiantes, en un proceso colectivo y de experimentación [...] promoviendo una cultura inclusiva de todos los estudiantes, como así también, del entorno cultural”. (Moscatelli, et al, 2016, p. 14). Índole que nos conduce a interpretar las distintas formas de comprender la expresión y creación de un pensamiento divergente.

Ahora, haciendo referencia a este proyecto, los talleres que están planteados cuentan con un número pequeño de integrantes, entre niños y niñas fueron dieciséis participantes; aclarando que, se trabajó con ocho infantes en cada uno de los talleres. Es óptimo recalcar que, cada taller contó con la respectiva explicación inicial, donde se detalló brevemente y de manera comprensible las actividades a realizar. Durante el avance de las premisas se profundizó en el contenido a tratar con la finalidad de permitir, una adecuada, construcción del aprendizaje, cuya fase de desarrollo se puso en práctica según lo planificado con anterioridad. Para finalizar, en la etapa de consolidación del conocimiento, se realizó una dinámica lúdica, donde los participantes dieron sus opiniones sobre sus trabajos efectuados y se comentó el destino de los mismos.

Cada sesión cumplió con el objetivo planteado basado en las planificaciones hechas para cada taller; por otro lado, la ejecución de las premisas nos permitió observar y conocer el comportamiento de los niños, lo que nos brindó la oportunidad de observar las actitudes, de los infantes, frente a los materiales que se empleó en cada momento lúdico, además, se pudo visualizar el comportamiento de los mismo frente a los planteamientos dados para la ejecución de las actividades programadas. En definitiva, logramos fomentar e incitar a los participantes la libertad de poder expresar sus emociones y/o sentimientos percibidos durante el transcurso del estudio, sin miedo al rechazo o a la desvalorización emocional. (Moscatelli, et al, 2016).

La interacción entre los sujetos de investigación, frente a las actividades programadas, durante los talleres, impulsó la creación de nuevas amistades en los mismos, promoviendo un acercamiento empático entre los compañeros y hacia mi persona. En este punto, es totalmente enriquecedor, y resalto esta palabra, pues a partir de todas las acciones y experiencias que ejecutaron en este taller, fueron de suma ayuda y fortalecieron el propósito inicial de este proyecto, obteniendo un gran resultado.

Figura 6.
Empatía.

Nota: Andrea Ávila. 2022. Fotografía. Interacción de los niños una vez culminada la actividad del taller.

De forma general, se describe la elaboración de las actividades y su procedimiento en cuanto a su ejecución, tomando en cuenta que los talleres fueron realizados en distintos días. Es importante aclarar que, se manifestaron diferentes comportamientos durante los tres días de trabajo, conductas que se irán especificando en cuatro apartados: inicio de las actividades, desarrollo, receso y culminación de las mismas.

El abordaje de cada actividad, se basó en una estructura sencilla pero eficaz, por medio de canciones amenas que iban a acompañando su curso. La interacción entre los infantes fue tranquila, alegre y curiosa, hablaban entre ellos sobre lo que pintaban y cómo lo estaban haciendo; entre los más sujetos de mayor edad, hubo un intercambio verbal, previo, sobre lo que querían dibujar, o sobre lo que pensaban, e incluso alguno propusieron lo que otros niños podían hacer.

En el transcurso de las actividades, algunos niños fueron comentando sus trabajos, dando opiniones constructivas, desde la perspectiva personal e infantil, sobre el uso de los colores o sobre los trazos realizados. Ciertos participantes, cuya conducta era más extrovertida, influenciaba a otros y encaminaba sus trabajos hacia otros escenarios, situación que se pudo evitar recordando, a los menores, que las piezas artísticas son obras personales.

Sobre la limpieza y organización después de la realización de cada actividad, es preciso decir que hubo la colaboración de los niños para dejar todo recogido y en orden. Es natural comentar que, durante la limpieza del espacio, se manifestaron conductas de desagrado y quejas, por el hecho de ayudar a recoger los materiales, donde es importante señalar que, poco a poco, este sentimiento negativo, se fue tornando más ameno y amistoso, ya que nos sumergimos en un juego muy dinámico, guiado por la música y el canto, que me permitió influir en sus acciones para lograr el cometido inicial.

Una vez, alcanzada la culminación de todo este proceso, podemos decir que los talleres en sí, tuvieron mucho éxito. La acogida por parte de los infantes fue realmente buena, es más, el interés que los padres de familia demostraron hacia el taller también fue enriquecedora, manifestándose en preguntas sobre el comportamiento y actitud de sus hijos, la relación establecida en los otros niños de diferentes edades, lo que hicieron, querían saber de qué se trataba, la manera de ejecución de las actividades y el planteamiento de los objetivos del mismo.

Para continuar con los talleres que se ejecutaron, hay que tener en cuenta que fueron realizados en dos lugares diferentes, el taller de pintura se puso en práctica en la ciudad de Sucúa, provincia Morona-Santiago y el taller de la *action painting* se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay; puntualizando que, los participantes de cada taller fueron originarios del mismo lugar. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que las actividades se plantearon en instituciones distintas, una pública y la otra privada, en base a esta información, los resultados fueron diferentes para cada taller.

Técnica dibujo y pintura

Taller que se realizó en la ciudad de Sucúa, en el Centro de Estimulación Temprana “Pequeños Gigantes”. Durante el tiempo que se estuvo efectuando el mismo, se mantuvo un procedimiento lineal, es decir, un método estructurado y, al mismo tiempo, lúdico donde los protagonistas fueron los niños entre tres a cinco años de edad cronológica.

Para el taller de dibujo y pintura se abordó el tema, “la abstracción como proceso de creación”, donde se pone en práctica la observación y la expresión de ideas. El punto esencial de este estudio fue transmitir, por medio del dibujo y la pintura, lo que los niños percibieron tras la observación de imágenes; en este caso, las fotografías que se les presentaron, fueron tres obras de tres artistas diferentes que se incluyen, o por lo menos se tomaron en cuenta, como parte del ámbito de la distorsión de la forma, esto quiere decir que no es necesario plasmar en el papel

una fiel copia de la realidad, sino que, debe representarse desde una perspectiva múltiple de lo que, a criterio personal, vemos o apreciamos. Las obras son *Mujer con sombrero* de Henri Matisse, *Guernica* de Pablo Picasso y *Composición Ocho* de Vasili Kandinsky.

El propósito radicó en que los niños puedan manifestar sus emociones al ver las imágenes presentadas y plasmen en sus papeles lo que alcanzaron a sentir; el reto estaba en que, a través de las formas y los colores que podían observar, los infantes fueran capaces de interactuar y evidenciar sus ideas por medio de una escala cromática, una modulación entre el blanco y el negro, la escala de grises. Saber lo que reconocen y realizar la actividad planteada durante la fase de construcción del conocimiento, donde representarán, por medio de su proceso creativo, lo que se precisa desde su propia perspectiva.

Figura 7.
Acromática.

Nota: Jefferson López. 2022. Fotografía. Proceso de creación en el taller de dibujo y pintura.

Al inicio de poner en práctica las actividades en los diferentes días, se realizaba una pequeña presentación del programa y actividades que debían realizar, la utilización de los materiales a emplear, así como las normativas que tenían que cumplir. Se les ponía al tanto de cómo realizar la actividad, pero dejándoles la libertad pertinente para ejecutarla como ellos y ellas consideren oportuno, manteniendo presente las recomendaciones para la ejecución del taller.

La duración del taller fue de tres días, durante los cuales, se distribuyeron las actividades programadas y organizadas de tal forma que los infantes pudieron emplearlas y vivirlas sin presiones ni complejidades. Se trabajó una obra por día, tuvieron una extensión de máximo una hora, pues cada sesión se programó con una prolongación donde cada fase no se exceda de un tiempo que llegue a aburrir o desinteresar al menor o incluso que pueda perder su atención, es decir, se puso en práctica un periodo razonable, para que puedan y tengan el tiempo a su favor; lograr realizar las técnicas necesarias en la ejecución de la actividad y expresar lo que quieren transmitir.

Es relevante resaltar, el hecho de que se propuso un receso de 10 a 15 minutos, para que los mismos participantes tomen un descanso y puedan despejar su mente, acción que les permitirá realizar de manera más método la continuación de la actividad. Esto se empleó en cada una de las actividades que se llevaron a cabo a logro del taller.

En definitiva, la finalización de este taller dio resultados positivos en función a la expresión de sus emociones y/o sentimientos en referencia y la interacción existente durante el transcurso del mismo.

Técnica acción painting

Taller que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca, en la Fundación “El Arenal”. Para este taller, se optó por un procedimiento más riguroso, pues se trataba de niños de 6 a 8 años de edad, lo que significó un trato diferente al del taller de dibujo y pintura. Este método se centró en la parte lúdica, pero a su vez en un ámbito didáctico que proporcionó información sobre la abstracción.

El tema que se abordó para el taller de la *action painting* fue “la abstracción y el movimiento como proceso de creación” poniendo en práctica la manifestación de las emociones y los sentimientos que los niños expresan a la hora de realizar los trabajos, a partir del material aportado. Asentada la teoría impartida inicialmente, se les dio a entender que, a través de las herramientas dadas, la función era realizar lo que sentían. Se les mostró obras del artista principal abordado en este proyecto, Jackson Pollock, para que pudieran comprender de mejor manera la actividad. El propósito aquí, fue que los infantes plasmarán sus ideas y acciones en el formato adquirido, con la intención de expresar lo que experimentaban al realizar e interactuar con los materiales.

Figura 8.
Trabajo experimental.

Nota: Andrea Ávila. 2022. Fotografía. Materiales utilizados en el taller de Action painting.

Se prepararon dos actividades, la primera se trabajó con formatos pequeños, lienzos cuyas medidas fueron 20cm x 20cm, y la segunda con formatos grandes, tableros de MDF de 60cm x 60cm de dimensión. Ambas con el mismo propósito de reflejar en los soportes las técnicas del chorreado o salpicado. Para dar inicio a las actividades de este taller, se implementó una estructura que consiste en la preparación del material, la presentación del conocimiento y actividad a realizar, las normativas a las que debían fijarse y las recomendaciones para la ejecución.

Al comenzar la práctica de las actividades, se realizaba una pequeña presentación del tema que se tenía planteado abordar y de los mecanismos de las actividades que debían realizarse, donde añadimos una breve explicación de la forma del empleo de los materiales, y al igual que en el taller de dibujo y pintura, las normas de convivencia que tenían que cumplir cada integrante. Se les informó de cómo sería el procedimiento para la ejecución de las premisas y cómo ponerlo en acción.

La duración del taller fue de dos días, tomando en cuenta un plazo de tiempo, en el cual se llevó a cabo una actividad por día. La extensión de estas fue de dos horas, donde se abordó acciones muy liberales, la interacción entre ellos fue divertida y participativa.

Figura 9.
Sus colores.

Nota: Andrea Ávila. 2022. Fotografía. Proceso de creación en el taller de action painting.

Resultados obtenidos

El resultado final de este proyecto de investigación educativo, obtuvo una respuesta satisfactoria, fue acogida por las distintas personas e instituciones involucradas de forma participativa, esto provocó que, a la hora de emplear los talleres, se diera un ambiente agradable para la ejecución de los mismos. En ambos centros educativos se mostró un interés por los temas principales que abordaron los talleres, lo cual ayudó más al trato con ellos.

Sin embargo, es importante mencionar los pro y contras que, a lo largo del proceso del desarrollo de este proyecto, se fueron presentando, pues lo importante es rescatar, de cada experiencia, lo más factible para el logro de este.

Para este segmento, es importante en primera instancia, recalcar la experiencia que tuvieron los infantes al momento de llevar a cabo los talleres, hubo acciones y reacciones ante las actividades propuestas que, a la hora de plantearse, les abrió a un sin fin de preguntas o cuestionamientos

acerca al tema que se mencionaba, ¿qué es la abstracción? ¿Tenemos qué usar las manos? ¿Por qué no puedo usar otros colores? ¿Por qué no podemos realizarlo de otra manera? ¿Puedo hacer un sol con una casa o frutas? ¿Por qué tenemos que hacer eso (refiriéndose a la actividad)? ¿Podemos terminarlo en casa el trabajo? entre otras muchas preguntas que fueron surgiendo en el transcurso de las sesiones.

Fue ahí cuando se supo que realmente estaba por buen camino: expandir la curiosidad en los menores sobre contenidos que nunca antes habían escuchado. Hacer que se expresaran sin ningún compromiso de ser cuestionados por sus comentarios o actos. Desde un inicio, las actividades de ambos talleres tuvieron una acogida favorable en los niños, pues se trataba de pintar, lo cual veo pertinente resaltar, que este tipo de actividades con relación a la pintura, son sumamente de interés por los menores, es decir, ni bien se le mencionó que la actividad a realizar se trataba de dibujar y pintar, generó en ellos una actitud de entusiasmo, esta fue la primera evidencia que se obtuvo de este proceso de investigación.

Figura 10.
Concentración y error.

Nota: Jefferson López. 2022. Fotografía. Emociones captadas en el taller de dibujo y pintura, la concentración inunda el aula.

No obstante, no todo fue recibido de buen agrado, es decir, a la hora de proponerles el modo de realización de las actividades, hubo reacciones o comentarios negativos hacia ellas; y era el hecho de acatar las normas o instrucciones. No podemos decir que, todo lo planteado fue del

agrado de ellos, pues hubo comentarios como “yo no quiero hacer eso, quiero pintar un Rayo McQueen” (personaje ficticio de una serie animada), “profesora, yo quiero dibujar muchas flores, no hacer lo que nos dijo”, “yo no quiero pintar con las manos, no quiero mancharme” “esto no me gusta, prefiero pintar otra cosa”, entre otros comentarios, resaltando el querer pintar objetos o dibujos animados del interés propio de cada niño. Sin embargo, y a pesar de los inconvenientes, se consiguió resolver de manera factible todos los contras que manifestaban los infantes. Desde una perspectiva gamificada, amena y colaborativa, se alcanzó el objetivo principal de cada ejercicio logrando el propósito de cada taller.

Otro punto a tratar en este apartado, son las actividades o las propuestas iniciales planteadas, y que no se llegaron a efectuar. Por ejemplo, mencionando el taller de dibujo y pintura, la propuesta inicial era el transmitir lo que el niño o la niña percibe al observar la imágenes, tal como se mencionó en puntos anteriores, pero solo conseguimos la acción de replicar lo que veían; o desde el taller de *action painting*, lo que se aspiraba era el trabajar con las manos y los pies, para así obtener un desempeño mucho más vivencial a la hora de ejecutar las actividades, pero fueron los mismos niños quienes se negaron a realizarlo.

Para todos estos inconvenientes que surgieron, hallé la respuesta adecuada, una solución viable, abordando los gustos de los menores que se desempeñen con las normativas que, cada actividad debía cumplir para la investigación de este proyecto.

Por todos los motivos mencionados es imprescindible resaltar la ayuda por parte de los docentes de las instituciones. Su aporte fue un apoyo a la hora de tratar con los chicos, la acogida en los lugares y el empeño para que los talleres se ejecutarán de manera positiva.

Entonces, luego de examinar y evaluar tanto los pros y contras del proceso creativo de los niños, como los del proyecto en sí para llevarlo a cabo, podemos decir que todo fue un enriquecimiento de saberes, por parte de los docentes encargados hacia mí, como el conocimiento y la práctica impartida por mi persona hacia los infantes. Las experiencias vividas, en ambos establecimientos educativos, brindó a este proyecto un ambiente enriquecido de valores como la participación, el compañerismo, la empatía y, sobre todo, destacaron la alegría emanada por la diversión del momento.

Figura 11.
Trabajo en equipo.

Nota: Jefferson López. 2022. Fotografía. Colaboración de los niños en la preparación de los materiales al inicio de una actividad.

Por otro lado, no debemos olvidar las estrategias por las cuales tuvieron que pasar los infantes para lograr la expresión de sus emociones y/o sentimientos percibidos, en la realización de los talleres, que representó un ambiente comunicativo y a la vez participativo, creando algo en base a lo aprendido, puesto que:

La facilidad en la promoción oral y desarrollo de habilidades comunicativas puede hacer que los sujetos se identifiquen con sus pares, dialoguen en torno a sus creaciones, especifiquen debilidades y fortalezas, mediante la crítica constructiva y desarrollen el producto creado dentro de un ambiente cordial y ameno, enriquecido de esfuerzo y dedicación. (Bernal, 2016, p. 36).

Por otro lado, quiero resaltar en este apartado, el valor que tuvo el proyecto en las personas involucradas, es decir, en la memoria de los niños perdurarán afectos, sentimientos emociones y situaciones diversas vividas en las prácticas de los talleres, que fueron parte de todas las experiencias que realizaron los menores, dichas manifestaciones son reflejadas en los soportes.

Al entrar en contexto en la memoria de las imágenes que son captadas y almacenadas en nuestras mentes, es hablar de una memoria-archivo, lo cual lleva a la comprensión de recuerdos en los que transcurren la historia de estos. La relación de existe entre estas imágenes con el razonamiento de cómo opera la memoria en ellas, radica en la inmersión de la imaginación, pues

es un conjunto cronológico de reglas guiadas de forma explícitas o implícitas, que normalmente abarcan la continuidad del paso del tiempo, con el objetivo de inculcar valores para la conservación de la memoria.

Mencionando lo anterior, el arte juega un rol importante en la memoria, y a su vez, en la creación artística que la envuelve. Esta no se contrapone a la libertad de la memoria, si no que hablamos de un poder donde la producción visual contemporánea se ha transformado en un método de evaluación muy criticada e implacable, ya que para el público en general es más fácil observar y obtener un primer concepto de la pieza o de la historia con tan solo verla, en este caso, todas las experiencias y los procesos, por los cuales experimentaron los menores, quedan como memorias en las personas que formaron parte de ellos, y a su vez, sirvieron de gran aporte para la realización de la parte escrita de este proyecto.

Podemos decir que, estas ideas se alcanzaron bajo la visión de vincular las reflexiones críticas que, los niños manifestaron a la hora de realizar las actividades, es decir, se generaron planteamientos y cuestionamientos hacia la práctica de pintura abstracta. En cierto modo, son evidencias, un primer plano, de las experiencias vividas desde la planificación del proyecto, el desarrollo del mismo y las definiciones finales expresadas en la exposición, abierta al público, de los trabajos realizados por los infantes, en el taller.

Figura 12.

Trabajo abstracto 2.

Nota: Andrea Ávila. 2022. Fotografía. Proceso de experimentación en el taller de dibujo y pintura.

Una vez dicho todo esto, es importante mencionar, como uno de los resultados del proceso de este proyecto, el hecho de los consentimientos para publicar imágenes de los infantes, por parte de sus representantes legales, pues al haberse ejecutado en tiempos cortos, los talleres, no cuento con dicha aprobación. Por tal motivo, me vi en la situación de tomar una estrategia creativa para usar la foto y darle anonimato.

Quedan definidos los resultados de este proyecto de investigación, donde finalmente podemos enlazar todas las conclusiones y damos origen al producto final que es el encargado de reflejar cada parte de todas las experiencias del presente estudio.

Producto final

Para empezar este apartado, es necesario mencionar que se lograron dos productos finales, uno resultado de la práctica y otro de la investigación abordada, claro además está decir, que se llevaron a cabo en los distintos talleres ya descritos anteriormente.

Cabe recalcar, que el primer producto logrado del proyecto, fue el objetivo planteado, se logró el resultado de que los infantes pudieran, por medio de la abstracción y bajo una metodología pedagógica-didáctica, abordar los ámbitos académicos en torno al arte contemporáneo, fomentando la creación artística, la expresión de ideas y la manifestación de sentimientos, con la ayuda de criterios de aprendizaje, consiguiendo así, destrezas o habilidades que son logradas y manifestadas por cada estudiante. Dar paso a una gamificación y ludificación, donde el propósito es el enriquecimiento de conocimientos adquiridos durante las actividades, el hecho de aprender y divertirse, dando uso a la creatividad, con fines educativos.

Por lo tanto, decir que la creatividad es símbolo de imaginación en donde absolutamente ninguna persona está limitada a crear o realizar algo. Mediante estos trabajos de arte abstracto, quiero transmitir que inevitablemente todos los niños y niñas son sus propias creaciones.

Haciendo referencia al punto anterior, y resaltando otro de los productos finales alcanzado de este proyecto es un conjunto de obras creadas por los participantes en este estudio. La recopilación de todos los trabajos realizados por los niños y niñas, sujetos de investigación, son los productos del proceso creativo de cada infante, distribuidos en los dos talleres artísticos mencionados previamente.

A partir del desarrollo tallerístico, se programó una obra instalativa con dichos trabajos. Esta propuesta tiene como concepto la manifestación del proceso de creación, revelando el alcance y la magnitud creativa que tuvo el menor al ejecutar los talleres, en el cual se plasmó la información pertinente a la memoria experiencial de la ejecución del proyecto, para evidenciar el desarrollo de la creatividad empleado por los niños y niñas.

Por consiguiente, es importante aclarar que todo material y soporte utilizado en cada taller fueron, íntegramente, elegidas a favor de los infantes, es decir, se tomó en cuenta los recursos apropiados para el uso correcto y seguro de los mismos. Una vez dicho esto, se lograron obtener 10 trabajos en el taller de *action painting* y 28 en el taller de dibujo y pintura.

Por lo tanto, puedo describir semánticamente dichas obras de la siguiente manera: En las obras del taller de action painting, lo que llama primero la atención de los trabajos es la mancha, los fuertes salpicados de pintura sobre el soporte, muestra al espectador la intensidad con la cual fueron realizados. Podemos observar la energía que emana de los colores, de las formas y de las texturas que se obtuvieron. El desafío estaba en la paleta a utilizar, la acción de mezclar los colores primarios como el rojo, el amarillo y el cian para conseguir un color secundario, que juntando todos, iban dando forma al interior del soporte. En este caso, en los tableros de MDF, se produce una especie de magia, donde todos los elementos contribuyen a la realización de cada obra abstracta. Podemos notar que los niños y niñas trabajaron mucho con elementos no figurativos, originando una atmosfera mística en su cuadro.

Figura 13.

Trabajo abstracto 3.

Nota: Andrea Ávila. 2022. Fotografía. Parte del proceso de creación en el taller de action painting.

Por otro lado, las obras del taller de dibujo y pintura, manifiestan exactamente lo contrario, pero con similitud a la hora de aplicar la abstracción como tema principal. Fueron realizadas desde otra normativa distinta, aquí, tenían que emplear lo acromático. Si decimos que los colores primarios y secundarios resaltan, en estos trabajos, los colores como el blanco, el gris y el negro, sobresalen del soporte con un énfasis en la seriedad, término un tanto contradictorio a las personalidades de los autores de dichos trabajos. Podemos decir, que las formas, las figuras y los trazos que se visualizan, son netamente el objetivo alcanzado expresado por los menores.

Figura 14.

Empezando a pintar.

Nota: Jefferson López. 2022. Fotografía. Inicio de la actividad en el taller de dibujo y pintura, empleando la escala de grises.

Con lo ya mencionado, no podemos olvidar destacar, la parte de enmarcado. Un toque de negro a las obras para darles elegancia y sutileza. Y es ahí donde se consigue un proceso alto en creatividad, tanto con la obra, como con la presentación de la misma.

Figura 15.

Obras de arte.

Nota: Andrea Ávila. 2023. Fotografía. Obras de los infantes de 6 a 8 años de edad, expuestas en la Casa Chaguarchimbana del taller de Action Painting.

Figura 16.

Obras de arte.

Nota: Andrea Ávila. 2023. Fotografía. Obras de los infantes, expuestas en la Casa Chaguarchimbana del taller de Action Painting.

Otro punto a enfatizar, es la exposición artística, y es propicio señalar que se procedió a determinar, bajo una evaluación estética y técnica, las piezas artísticas adecuadas para la exposición, de las cuales se concluyó con nueve elementos escogidos. Se expusieron en la Casa Chaguarchimbana, Museo de las Artes del Fuego; con el propósito de evidenciar el proceso creativo artístico fomentando la expresión de sentimientos y emociones de niños y niñas de la primera y segunda infancia. Mostrando al espectador las dos caras de este proyecto, es decir,

por un lado, representar el hecho de ir a contemplarlas y admirarlas como obras de arte que son, y por otro lado demostrar que, a pesar de ser piezas artísticas, pueden manifestar el conocimiento adquirido en el marco del trabajo y comprender que fue el aprender por medio del arte.

Figura 17.
Exposición.

Nota: Bismar Morocho. 2023. Fotografía. Día de la inauguración de la exposición.

Conclusión

Mediante los ejercicios realizados por los niños y niñas en los talleres artísticos, evidenciamos, entre otros aspectos, su capacidad de análisis, en un primer momento, al instante de entregarles informaciones o directrices diversas sobre las actividades a realizarse: luego, y de manera inmediata, la decisión de manejar tales y cuales herramientas determinadas para la elaboración de sus propuestas artísticas. Ellos optaron a través de sus preferencias e intereses propios cuáles eran las mejores herramientas y soluciones a los planteamientos de cada ejercicio en la parte práctica del proyecto de investigación.

Bajo la metodología lúdico-didáctica y artística que se abordó desde un inicio, es aquí donde la expresión de las emociones y de los sentimientos fueron observados en el proceso madurativo de la creatividad, siendo una parte fundamental para la elaboración de cada uno de los talleres, donde fomentamos el “crear arte” como pieza de una producción artística.

Por otro lado, uno de los logros obtenido, es el aprendizaje basado en las experiencias que surgieron durante los talleres, fue la respuesta a la formulación de la pregunta inicial: ¿Cómo desarrollar el proceso creativo artístico fomentando la expresión de sentimientos y emociones en niños y niñas de primera y segunda infancia? que se evidenció a través de la ejecución de los mismos; además, observamos y evidenciamos, por medio del registro fotográfico, los comportamientos y las acciones que ayudaron a los infantes a expresarse.

Otro punto es, la comunicación y la relación entre los sujetos de investigación, que poco a poco fueron experimentando, contribuyó en su mayoría a manifestar sus emociones y sus sentimientos. Podemos mencionar que se cumplió con el propósito de la aplicación de la metodología lúdico-artística, aprender mediante el juego, dentro de la rama de la investigación. Además, en la metodología lúdico-artística se aborda la inclusión de los conocimientos por medio de técnicas artísticas dinámicas que involucran el juego con el aprendizaje y, a su vez, con expresiones artísticas.

Por otra parte, respondiendo a la siguiente pregunta sobre si se consiguió los objetivos aspirados y el propósito de los talleres, quisiera añadir una respuesta afirmativa, atreviéndome a decir que, por parte de los niños y niñas y, abordando las técnicas sobre el conocimiento impartido, se alcanzó la expresión buscada (las emociones y los sentimientos manifestados por los niños) y el

fruto final esperado (trabajos de los infantes), siendo el resultado, una respuesta al planteamiento inicial, los trabajos que se suscitaron de los talleres.

Otro punto importante a mencionar, es destacar la parte de la gamificación y ludificación del proyecto, es decir, el aprendizaje adquirido a través de tácticas que estimularon al infante a desarrollar destrezas o habilidades que son logradas, manifestadas y potenciadas por la motivación, la dedicación y el esfuerzo de ellos mismos. Por medio de la abstracción, bajo la metodología pedagógica-didáctica y con la ayuda de criterios de evaluación, se consiguió el identificar el conocimiento que contribuye al logro personal de cada menor, que radica en la expresión creativa a la hora de crear o de imaginar.

Finalmente, para la comprensión del contexto que se presenta en el proyecto, podemos resaltar dicho nexo en la creatividad con la enseñanza, donde la conexión está en la relación del proceso creativo, el producto creado y la exposición de los trabajos, que a su vez manifiestan la libre expresión y las destrezas y/o habilidades que se poseen, siendo todo un conjunto de experiencias y saberes que fueron reveladas a la hora de emprender y plantear este proyecto, que como autora, me sumo a los recuerdos del mismo.

Referencias

- Aimacaña, A. y Tapia, S. (2022). La interacción social en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 1-3 años durante la pandemia. *Vínculos*, (pp. 77-90).
- Alonso, L. (2019). Una artista pinta ojos en piedras y luego las devuelve al lugar donde las encontró. *Arte Urbano. Cultura Inquieta*: <https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/15604-una-artista-pinta-ojos-en-piedras-y-luego-las-devuelve-al-lugar-donde-las-encontro.html>
- Arnheim, R. (1986). *El Pensamiento Visual*. Ediciones Paidós.
- Bernal, R. (2016). *Potenciar los factores de la creatividad en jóvenes, a partir de una estrategia de creación narrativa en aula y desde el desarrollo de Ntic*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Hans Hofmann". Encyclopedia Britannica, 17 Mar. 2022, <https://www.britannica.com/biography/Hans-Hofmann>. Accessed 3 February 2023.
- Camargo, Á., & Hederich, C. (2010). Jerome bruner: dos teorías cognitivas, dos formas de significar, dos enfoques para la enseñanza de la ciencia. *Psicogente*, 24,13. (pp. 329-346). Universidad Simon Bolivar.
- Carvajal, M. (2013). El papel del arte en la educación. Una mirada crítica desde el contexto actual. *Revista de Pedagogía en Música*, 1, 37-51.
- Contreras, M. E. (2018). *Arte contemporáneo y educación: un análisis crítico de cuatro proyectos de artistas enmarcados en el giro creativo*. Universidad San Francisco De Quito USFQ.
- Delgado, T. (2020). Educación crítica de las artes visuales en estudiantes de diseño gráfico. Relaciones de aprendizaje en torno a la cultura visual. *EARI Educación Artística Revista de investigación*, 11. (pp.71-96).
- Dewey, J. (1998). *Democracia y educación, Una introducción a la filosofía de la educación. En J. Dewey. El juego y el trabajo en el programa: Trabajo y juego* (pp. 178). Morata, S. L.
- Giráldez, A. y Pimentel, L. (2021). La educación artística en la cultura contemporánea. Stella Maris Muiños de Britos. *Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica*. (pp. 9-20). Organización de Estado Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
- Gómez, J. (2005). *Desarrollo de la creatividad*. Serie: Materiales de Posgrados. Fondo Editorial FACHSE.
- Gómez, M. y Carvajal, D. (2015). El arte como herramienta educativa: un potencial para trabajar la inclusión y la diversidad. *Revista Para el Aula - IDEA*, 14. (pp. 47-48).
- Groys, B. (2016). El arte en internet. Traducido por Pola Cortes Rocca. *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Caja Negra.

- Heinsen, M. y Maratos, S. (2019). *Guía de Apoyo a la Planificación y Evaluación Docente*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) R.D.
- Jiménez, C. (2011). Secretaria De Educación Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN 042. *La importancia de la educación artística en la formación integral del alumno*: file:///C:/Users/Hp/Desktop/la%20importancia%20de%20la%20educacion.pdf
- Martínez, X. (2016). Aprendizaje basado en proyectos (ABP): efectos sobre la igualdad de oportunidades. *El Diario de la Educación*. <https://eldiariodelaeducacion.com/2016/10/10/aprendizaje-basado-proyectos-abp-efectos-la-igualdad-oportunidades/>
- Mendivil, L. (2011). *El arte en la educación de la primera infancia; una necesidad imposible*. Pontificia Universidad Católica del Perú. 39, 20. (pp. 23-36).
- Moscatelli, S., Moncada, G. y Molina, J. (2016). *Orientaciones Para El Desarrollo Talleres Artísticos En Establecimientos Educativos*. Ministerio de Educación.
- Ortega, C. (s.f.). *¿Qué es la investigación de acción participativa?*: <https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-de-accion-participativa/>
- Palacios, L., (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, (46), 0.
- Ramírez, Z., & Ramírez, T. (2018). Inteligencias Múltiples en el trabajo docente y su relación con la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget. *Killkana sociales: Revista de Investigación Científica*, 2, 2. (pp. 47-52)
- Rius, M. (2015). *¿La escuela mata la creatividad? La Vanguardia* <https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120203/54247867713/la-escuela-mata-la-creatividad.html>
- Rodríguez, M. (2018). Manual De Creatividad. Los Procesos Psíquicos y el Desarrollo. *Revista de Investigación*. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 94, 42. (pp. 182-184). Editorial Trillas.
- Rueda, L. (2018). *La crítica de arte: aportes desde Jhon Dewey*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. FAHCE.
- Sánchez, S. (2012). *Rudolf Arnheim y el Pensamiento Visual*. Guindo. <https://www.guindo.com/blog/rudolf-arnheim-y-el-pensamiento-visual/>
- Solar, L. (2018). *Expresionismo Abstracto. Jackson Pollock*. Univerdad de San Pablo. CEU
- Suárez, J., Maiz, F. y Meza, M. (2010). Inteligencias múltiples: Una innovación pedagógica para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje. *Investigación y Postgrado. Electronic Library Online*, 81-94.