

LIBRO DE TEXTO

Educación Inicial

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

AUTORA:
SOFÍA ARROYO

LIBRO DE TEXTO

Educación Inicial

Instituto Superior Tecnológico Consulting Group Ecuador – Esculapio (ISTCGE)

Av. 10 de Agosto e Ignacio de San María

<https://web.istcge.edu.ec/>

Rector: Mgtr. Ramón Pineda

Directora Académica: Ph.D Yemala Castillo

Tel. 0987067892

direccionacademica@istcge.edu.ec

Título original: **LIBRO DE TEXTO EDUCACIÓN INICIAL: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

Primera Edición, septiembre 2024

© Autor: Elsa Sofia Arroyo Imba

© Editorial ISTCGE

I.S.B.N.: 978-9942-7212-8-0

PUBLICADO DIGITALMENTE POR:

Editorial Instituto Superior Tecnológico Consulting Group Ecuador – Esculapio

DERECHOS RESERVADOS

Todos los derechos reservados. Queda prohibida, sin la autorización escrita del titular de los derechos de autor, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, ya sea impreso, digital, electrónico, o cualquier otro formato conocido o por conocer. Cualquier uso no autorizado, incluyendo su distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra forma de explotación, estará sujeto a las sanciones civiles y penales establecidas en la ley vigente.

CITACIÓN:

Arrollo, E. (2024) Libro de texto educación inicial : Desarrollo de la expresión artística. Quito: ISTCGE.

Publicación arbitrada por el Instituto Superior Tecnológico Consulting Group Ecuador – Esculapio. Pares de revisión Lcda. María Tonato y Mgtr. David Morales.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
DATOS GENERALES DE LA CARRERA.....	9
DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA.....	12
ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA.....	14
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS	17
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64

INTRODUCCIÓN

La materia de Desarrollo de la Expresión Artística no solo ofrece una formación académica orientada a la enseñanza de técnicas artísticas, sino que también capacita a los futuros educadores en la utilización del arte como un recurso pedagógico integral.

Esto significa que, además de enseñar a los niños a crear y disfrutar el arte, los educadores aprenden a utilizarlo como un medio para trabajar otros aspectos fundamentales en el desarrollo infantil, como el lenguaje, la motricidad, la sociabilidad y el pensamiento crítico.

En el proceso de creación artística, los niños ejercitan la coordinación motora, tanto fina como gruesa, y también desarrollan su capacidad de resolver problemas de manera creativa.

El arte, al ser un medio flexible y adaptativo, les ofrece a los estudiantes de preescolar la oportunidad de explorar y experimentar. Esta libertad es crucial en los primeros años de vida, donde los niños aprenden principalmente a través del juego y la exploración.

La materia enseña a los futuros educadores cómo diseñar actividades que respeten y fomenten esta curiosidad natural, transformando el aula en un espacio de aprendizaje dinámico, donde el error es visto como una parte valiosa del proceso y donde se promueve la experimentación y el descubrimiento.

Otro aspecto fundamental del arte es su capacidad para reforzar la identidad cultural y personal. Al permitir que los niños se expresen libremente y creen obras basadas en sus propias experiencias, emociones e influencias culturales, se fomenta en ellos un sentido de pertenencia y orgullo por su identidad individual y comunitaria.

Los futuros docentes son preparados para utilizar el arte como una plataforma para explorar y celebrar la diversidad cultural, enseñando a los niños a valorar tanto sus propias tradiciones como las de los demás. Este enfoque es esencial en un mundo cada vez más globalizado y multicultural, donde la empatía y la comprensión de la diversidad son habilidades clave.

El uso del arte en el aula también promueve una educación inclusiva, ya que permite a los niños con diferentes habilidades y estilos de aprendizaje participar de manera activa. Mientras que algunos niños pueden destacar en disciplinas académicas tradicionales, otros encuentran en el arte una forma de expresar sus ideas y talentos.

Esta inclusión a través del arte fortalece la autoestima de los niños, permitiéndoles sentirse valorados y comprendidos, independientemente de sus capacidades académicas o habilidades específicas. Para los futuros educadores, aprender a utilizar el arte como una herramienta inclusiva es esencial para crear entornos de aprendizaje donde todos los niños se sientan reconocidos y motivados.

La integración del arte en otras áreas del currículo también es una estrategia pedagógica poderosa. A través del arte, los estudiantes de Educación Inicial pueden aprender conceptos

matemáticos (como patrones, formas y medidas), principios científicos (como el cambio de estados de la materia o el ciclo del agua), e incluso hechos históricos y sociales.

Por ejemplo, el uso de dramatizaciones, juegos de roles o ilustraciones puede hacer que los niños comprendan eventos históricos o dinámicas sociales de manera más accesible y entretenida. El arte permite que los conocimientos se interioricen de forma más significativa, ya que los niños no solo escuchan o memorizan, sino que participan activamente en la creación y exploración de esos conceptos.

Por último, el arte es un medio excepcional para fomentar la inteligencia emocional en los niños. A través de la expresión artística, los pequeños pueden explorar y gestionar sus emociones de manera segura y controlada.

Al trabajar con materiales, colores, sonidos o movimientos, los niños encuentran una vía de escape para expresar sentimientos como la frustración, la alegría o la tristeza. Los futuros educadores aprenden en esta materia cómo guiar a los niños en este proceso, ayudándolos a identificar y comprender sus emociones a través de la creación artística. Este tipo de aprendizaje emocional es esencial para desarrollar niños empáticos, resilientes y emocionalmente inteligentes.

En resumen, la materia de Desarrollo de la Expresión Artística es mucho más que una formación técnica en arte. Se trata de una herramienta transformadora para los futuros educadores, que les permite utilizar el arte como un recurso para el desarrollo integral de los niños.

A través de la creatividad, se trabajan aspectos cognitivos, emocionales, sociales y culturales, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real, mientras se les proporciona un espacio para el autodescubrimiento y la autoexpresión.

DATOS GENERALES DE LA CARRERA

- **Nombre de la carrera**

Educación Inicial

- **Modalidad**

Híbrida

- **Descripción de la carrera**

La asignatura desarrollo de la expresión artística se encamina en trabajar el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes para crear sus propias obras artísticas. Esta asignatura Tiene como finalidad hacer uso del arte como una herramienta educativa permitiendo explorar nuevas formas de enseñanza mucho más dinámicas y lúdicas.

Durante el progreso de esta asignatura, se busca sembrar el interés y la práctica de la expresión artística fomentando la comprensión del arte y sus variaciones artísticas. Se utilizan técnicas y estrategias para desarrollar manifestaciones artísticas que permitan el autodescubrimiento y la expresión de pensamientos y emociones con el uso del arte.

En esta materia se trabaja la apreciación artística en todas sus diversas formas de expresión. Se hace uso del pensamiento crítico y reflexivo ya que el arte permite que nos identifiquemos con la sociedad en la que vivimos.

En resumen, esta asignatura tiene como objetivo principal hacer uso de la expresión artística como una manera holística de trabajar el desarrollo integral en la primera infancia.

- **Titulación:**

Tecnología.

- **Perfil de egreso**

El/la estudiante será capaz de: La asignatura de la expresión artística tiene como objetivo principal desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión de los estudiantes a través de diferentes disciplinas artísticas, como la música, la danza, el teatro, la pintura y la escultura, se busca promover la exploración y experimentación artística, así como fomentar el gusto por el arte y la apreciación estética. Los estudiantes aprenden técnicas básicas de cada disciplina y tiene la oportunidad de crear sus propias obras de arte. La asignatura de expresión artística tiene un componente teórico, en el que los estudiantes estudian la historia del arte y aprenden a analizar e interpretar obras de artistas nacionales e internacionales. La materia de Desarrollo de la Expresión Artística les permite ampliar su capacidad crítica y extender su conocimiento sobre diferentes tipos de arte.

Los y las estudiantes exploran y desarrollan su creatividad, se familiarizan con diferentes disciplinas artísticas y amplían sobre el arte y la cultura en educación Inicial las y los estudiantes también tienen la oportunidad de participar en distintas actividades extracurriculares relacionadas con el arte, como exposiciones, festivales o presentaciones. Estas actividades buscan fortalecer su confianza, la interculturalidad y habilidades artísticas, así como estimular su creatividad y su capacidad de trabajar en equipo.

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- **Nivel (semestre)**

Tercero

- **Objetivo**

Objetivo general:

Fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos relacionados con diversas formas de expresión artística, como el dibujo, la pintura, la escultura o la música. Además, busca promover la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de comunicación a través del arte.

- **Requisitos previos**

Las asignaturas base que servirán como prerrequisito de trabajo serán:

- N/A

- **Resultados de aprendizaje**

- Comprender la importancia que tiene la expresión artística en el desarrollo infantil.
- Explorar nuevos enfoques, ideas y soluciones a través de diferentes medios y técnicas artísticas.
- Representar tradiciones, costumbres y eventos históricos, contribuyendo a su conservación y transmisión a las generaciones futuras.

- Utilizar su arte como una forma de comunicación, transmitiendo ideas y mensajes a través de su obra.
- Reflexionar sobre la realidad y cuestionar el mundo que nos rodea.
- Afrontar problemáticas sociales, culturales o ambientales, contribuyendo al diálogo y debate sobre estos temas.
- Evaluar diferentes beneficios de la expresión artística en la educación inicial.
- Abordar problemáticas sociales, culturales o ambientales, contribuyendo al diálogo y debate sobre estos temas.
- Explorar nuevos enfoques, ideas y soluciones a través de diferentes medios y técnicas artísticas.
- Representar tradiciones, costumbres y eventos históricos, contribuyendo a su conservación y transmisión a las generaciones futuras.

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA

ASIGNATURA

1. Comprende y lee la guía de la asignatura: brindar indicaciones para que el estudiante se adapte de mejor manera con la guía didáctica.
2. Planifique su tiempo: crear un horario de estudio que se adapte a sus preferencias y responsabilidades, esto permite fijar metas semanales y distribuir el tiempo de estudio de manera equitativa entre las diferentes asignaturas.
3. Establecer recursos disponibles: indicar fuentes de información y recursos disponibles, como material en línea, bibliotecas, laboratorios, libros de texto y cualquier otro recurso que la asignatura pueda requerir y sea de gran utilidad.
4. Participar en clases y actividades: se aconseja asistir y participar de manera activa en las clases presenciales, virtuales o actividades programadas. Se sugiere hacer preguntas, discutir temas y colaborar con compañeros.
5. Consultar con el/la profesor/a: se recomienda comunicarse siempre con su profesor para aclarar dudas o pedir ayuda en cualquier momento que lo necesite.

6. Organizar la información y tomar apuntes: Tomar todos los apuntes necesarios durante las clases y organizar de manera clara toda la información recibida, esto facilitará la revisión y estudio posterior.
7. Implementar metas de estudio: Definir metas de aprendizaje específicas y claras para cada sesión de estudio. De esta manera ayudará a mantenerse enfocado y medir el progreso en todo lo que haga.
8. Manejar diferentes técnicas de estudio efectivas: sugerir técnicas de estudio, como resúmenes, flashcards, mapas conceptuales, para encontrar la que mejor se adapte al estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.
9. Revisar regularmente: no dejar la revisión para el último momento. Repasar siempre o regularmente los conceptos aprendidos para fortalecer la comprensión de la asignatura a largo plazo.
10. Colaborar con sus compañeros: participar en grupos de estudio cuando es posible. Discutir temas con compañeros puede proporcionar y fortalecer diferentes perspectivas y mejorar la comprensión.

Bibliografía

Básica

Ballesteros Hernández, Ángeles Ofelia. (2020). La expresión y apreciación artística en preescolar. Jardín de Niños "José Vasconcelos". Disponible en: Disponible en: <https://bibliotecadigital.magisterio.co/libro/la-expresi-n-art-stica-en-el-preescolar>

Complementaria

Andueza Olmedo, M. y Arenas Casas, A. (2016). Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil. España: Universidad Internacional de la Rioja S.A. https://www.unir.net/wp-content/uploads/2016/09/Manual_DIDACTICA_PLASTICA_.pdf

Etevez Pichs, María Antonia y Rojas Valladares, Dalia Lisett. (2017). The artistic education in the initial education : a requirement of the professional's formation. Universidad y Sociedad [online]. 2017, vol.9, n.4 [cited 2024-02-23], pp.114-119. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000400015&lng=en&nrm=iso

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 1: Introducción al Desarrollo de la Expresión Artística

- **Objetivos y resultados de aprendizaje**

- Comprende la importancia que tiene la expresión artística en el desarrollo infantil
- Evalúa diferentes beneficios de la expresión artística en la educación preescolar.
- Utiliza su arte como una forma de comunicación, transmitiendo ideas y mensajes a través de su obra

Definición y conceptos de la Expresión Artística

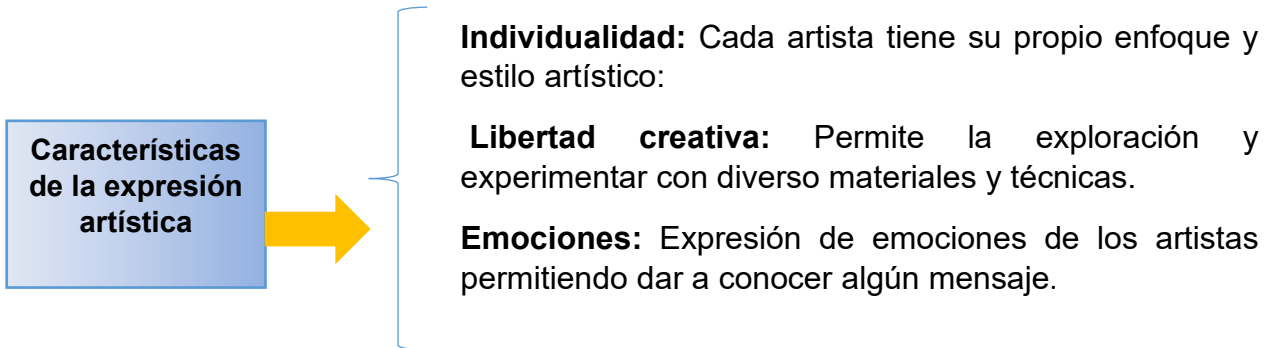
La expresión artística es un medio fundamental para canalizar emociones, pensamientos e ideas, permitiendo a los seres humanos plasmar sus experiencias de manera única y auténtica. A través de las diversas formas de arte, como la pintura, la música, la danza, el teatro, la escultura y la literatura, se pueden transmitir historias individuales y colectivas, ofreciendo un reflejo profundo de la evolución de la historia y la cultura a lo largo del tiempo. El arte no es solo una representación estética, sino también una crónica viva de los cambios sociales, políticos y filosóficos que moldean a las civilizaciones.

Más allá de ser un vehículo de expresión personal, el arte actúa como un puente cultural que facilita el entendimiento y la empatía entre personas de diferentes trasfondos. A través de él, podemos conectar con experiencias que de otro modo serían ajenas, promoviendo el

respeto por la diversidad y la pluralidad de formas de vida. Esta conexión es lo que permite que el arte sea una herramienta poderosa para la cohesión social.

Además, la experiencia artística fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y flexible. Cuando una persona interactúa con una obra de arte, ya sea visual, sonora o literaria, se enfrenta a una oportunidad para cuestionar, interpretar y reflexionar sobre su propio contexto y el de los demás. El arte nos invita a ver el mundo desde múltiples perspectivas, desarrollando una mente abierta y dispuesta a cuestionar normas establecidas. Esto no solo nutre el crecimiento personal, sino que también fortalece la capacidad para abordar problemas complejos desde ángulos innovadores.

Finalmente, el arte también desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de valores humanos fundamentales, como el respeto, la empatía y la solidaridad. Al ofrecer una plataforma para la expresión de diversas visiones del mundo, el arte nos enseña a valorar y respetar las diferencias, y a reconocer la belleza en lo diverso. Por lo tanto, la expresión artística no solo es una manifestación estética, sino una herramienta transformadora que tiene el poder de cambiar mentalidades y sociedades enteras.

Fuente: Elaboración Propia

Factores que influyen en la Expresión Artística

Factores	Descripción
Influencia Cultural	Se percibe la cultura y tradición de un grupo poblacional
Experiencias Personales	Vivencias y emociones que el artista experimenta y lo plasma mediante el arte
Innovación Tecnológica	Uso de recursos tecnológicos que ayudan y mejoran un trabajo artístico

Fuente: Elaboración Propia

La importancia de la expresión artística en Educación Inicial

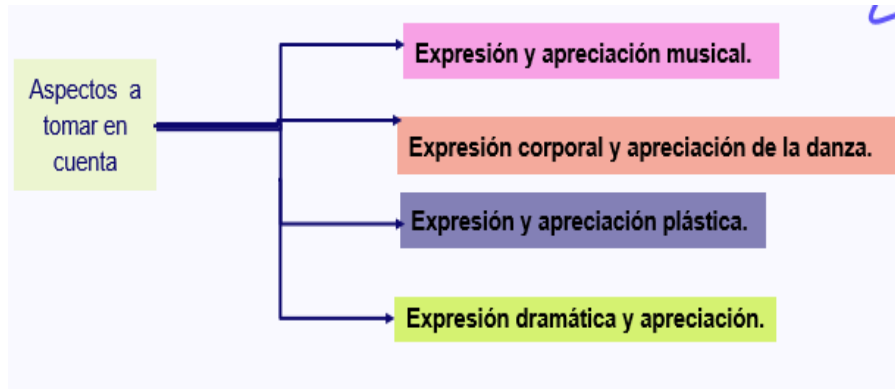
La expresión artística es un medio de comunicación universal que trasciende las barreras del lenguaje, la cultura y el tiempo. A través de ella, los individuos pueden manifestar sus emociones, pensamientos e ideas de manera única, conectando con los demás en un nivel profundo y significativo. En el contexto educativo, el arte es una herramienta clave para el desarrollo integral de los y las estudiantes, ya que no solo fomenta la creatividad, sino que también estimula el pensamiento crítico, la sensibilidad estética y el desarrollo emocional.

El arte permite trabajar de manera holística, integrando tanto las habilidades cognitivas como las emocionales y sociales. Al generar contenido artístico, los estudiantes no solo desarrollan competencias técnicas y habilidades motrices, sino que también aprenden a expresar su mundo interior, explorando sus emociones y construyendo su identidad. A través de este proceso, comprenden mejor la sociedad en la que viven y su historia, estableciendo conexiones entre su experiencia personal y las manifestaciones artísticas de diferentes épocas y culturas.

Además, la expresión artística les brinda la oportunidad de explorar su identidad individual y colectiva. Cada obra de arte refleja una parte del artista, su entorno y su visión del mundo. Al involucrarse en el proceso artístico, los estudiantes trabajan en el reconocimiento de sus raíces, valores y perspectivas, fortaleciendo así su sentido de pertenencia e identidad. De esta manera, el arte no solo educa en términos técnicos y conceptuales, sino que también nutre el desarrollo personal, promoviendo

la autoexploración y el entendimiento del papel que cada persona juega en su comunidad y en el mundo.

Aspectos Relacionados con los Procesos de Desarrollo Infantil

Fuente: Elaboración Propia

Beneficios de la Expresión Artística en la Educación Inicial

Al trabajar la expresión artística, se favorece el desarrollo integral de los estudiantes, estimulando tanto sus habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales. En primer lugar, el arte promueve el desarrollo de la motricidad fina, lo cual es esencial para disciplinas como la pintura, la escultura, la música y la danza. Estas actividades requieren movimientos precisos y coordinados, lo que ayuda a los estudiantes a mejorar su control corporal y, a su vez, potencia su destreza física.

Esta habilidad no solo es clave para la creación artística, sino que también tiene aplicaciones prácticas en otras áreas de la vida, mejorando la capacidad de concentración, paciencia y perseverancia.

La expresión artística también permite a los estudiantes explorar y comprender diversas formas y estilos de arte, lo que enriquece su capacidad para apreciar y valorar la diversidad cultural. Al experimentar con una variedad de técnicas y materiales, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un repertorio artístico más amplio, mientras que simultáneamente afinan sus habilidades críticas.

El análisis y la reflexión sobre las obras de arte, tanto propias como ajenas, desde distintas perspectivas históricas, culturales y estéticas, les brinda una comprensión más profunda del arte y de su impacto en diferentes épocas y sociedades.

La diversidad de formas de expresión artística incluyendo la música, el teatro, la danza, las artes visuales y la literatura ofrece a los estudiantes una vía para adentrarse en las múltiples maneras en que las personas y culturas han expresado sus valores, creencias y narrativas.

Este proceso de inmersión en el arte permite a los estudiantes conectar con historias y contextos que de otro modo podrían ser ajenos, fomentando así una sensibilidad intercultural y una mayor empatía hacia la diversidad humana.

El arte se convierte en una herramienta que no solo enriquece su conocimiento, sino que también fortalece su capacidad para respetar y entender las diferencias, algo esencial en el mundo actual.

Asimismo, la experiencia artística estimula el autoconocimiento. Al crear arte, los estudiantes exploran sus propias emociones, pensamientos e ideas, lo que les permite desarrollar una mayor conciencia de sí mismos.

Esta autoexploración a través del arte contribuye al desarrollo emocional y refuerza la autoestima, ya que les ofrece un espacio seguro para expresar lo que sienten y piensan de manera libre y sin restricciones.

En resumen, el trabajo en la expresión artística no solo desarrolla habilidades físicas y técnicas, sino que también enriquece el pensamiento crítico, promueve la apreciación de la diversidad cultural y fomenta una mayor empatía y autoconocimiento en los estudiantes.

Esto convierte al arte en una herramienta esencial para su formación integral, preparándolos para enfrentar los desafíos de la vida desde una perspectiva creativa, inclusiva y sensible a las diversas culturas y formas de expresión.

Fuente: Elaboración Propia

Diversas formas de arte: La música, la danza, el teatro, la pintura y la escultura

El arte, en sus múltiples formas de expresión, va más allá de ser una actividad creativa; es un vehículo para la transformación personal y social. Cada disciplina artística ya sea la pintura, la música, la danza, la escultura, el teatro o la literatura proporciona una manera única de explorar y dar sentido a la experiencia humana.

A través del arte, las personas pueden capturar la complejidad de las emociones, el pensamiento y la cultura, ofreciendo una vía para conectar con los demás y con el mundo de formas que trascienden las palabras.

Al ser una herramienta para el desarrollo cultural, el arte permite que las tradiciones y creencias de las distintas comunidades se mantengan vivas y evolucionen. Cada obra de arte, cada manifestación artística, refleja no solo la individualidad del artista, sino también la identidad de su sociedad.

En este sentido, el arte no solo es una fuente de entretenimiento o estética, sino también un espejo de la cultura, que documenta los cambios sociales, políticos e históricos, y preserva las tradiciones para futuras generaciones. A través de las distintas formas artísticas, los valores, historias y luchas de las culturas pueden compartirse y perpetuarse, enriqueciendo el acervo cultural de la humanidad.

A nivel social, el arte fomenta la cohesión al reunir a personas de diferentes orígenes para compartir experiencias comunes. Ya sea a través de una representación teatral, una exposición de arte, un concierto o un mural colectivo, el arte tiene el poder de unir a las personas, permitiendo la creación de un espacio común donde las ideas y las emociones se entrelazan.

Este proceso fortalece las relaciones comunitarias y el entendimiento mutuo, ayudando a reducir las barreras que a menudo dividen a las personas por razones culturales, sociales o políticas.

El arte también tiene un impacto profundo en el desarrollo personal, al ser una herramienta para el autodescubrimiento y la expresión individual. Al permitir que las personas exploren su propio mundo interior y lo exterioricen, el arte facilita la autoexploración y la reflexión.

Este proceso es especialmente importante para el crecimiento emocional, ya que a menudo a través del arte, las personas logran procesar sus experiencias de vida, explorar sus sentimientos más profundos y comunicar aspectos de sí mismos que de otro modo podrían no haber salido a la luz. El arte se convierte así en un lenguaje del alma, permitiendo a los individuos explorar su identidad, sus deseos y sus miedos.

Además, el arte fomenta el pensamiento crítico y la creatividad, habilidades esenciales en un mundo en constante cambio. Al enfrentarse a una obra de arte, ya sea creando o interpretando, las personas son desafiadas a observar desde múltiples perspectivas, a cuestionar y a reimaginar su entorno.

Esta capacidad para pensar de manera crítica y creativa se traduce en habilidades para la vida, ya que permite a las personas abordar problemas con una mentalidad flexible e innovadora, encontrando soluciones fuera de lo convencional.

Desde una perspectiva educativa, el arte se ha consolidado como una herramienta de enseñanza poderosa. La integración del arte en la educación no solo mejora el aprendizaje académico en áreas como las matemáticas, las ciencias y la historia, sino que también permite que los estudiantes desarrollen habilidades emocionales y sociales.

A través de la participación en actividades artísticas, los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a resolver problemas de manera creativa y a comunicar sus ideas de manera efectiva. Estos beneficios no se limitan a los niños, ya que el arte puede jugar un papel

igualmente importante en la educación de adultos, promoviendo la curiosidad continua y el aprendizaje a lo largo de la vida.

El arte, en definitiva, es dinámico y adaptable, evolucionando junto con la sociedad. A lo largo de la historia, ha demostrado ser una fuerza poderosa para el cambio social, al cuestionar el status quo y ofrecer nuevas perspectivas sobre la justicia, la igualdad y los derechos humanos.

En tiempos de crisis o transformación, el arte ha sido una vía para expresar el descontento, la resistencia y la esperanza, ofreciendo un reflejo de las tensiones y aspiraciones de la humanidad.

En resumen, las diversas formas de expresión artística no solo son una manera de capturar la belleza y la emoción, sino que son esenciales para el progreso social, el desarrollo cultural y el crecimiento personal.

A través del arte, las personas se conectan consigo mismas, con los demás y con el mundo que les rodea, cultivando una sensibilidad hacia la diversidad, la creatividad y el pensamiento crítico. En este sentido, el arte no es solo un reflejo de la sociedad, sino también una herramienta para moldearla, promoviendo una mayor empatía, comprensión y cambio positivo en todos los niveles de la vida humana.

El descubrimiento sociocultural que promueve el arte es igualmente crucial. Al explorar diferentes formas de expresión artística de diversas culturas, las personas amplían su visión del mundo, aprenden sobre la historia, las tradiciones y los valores de otras sociedades, lo que fortalece el respeto y la empatía hacia las diferencias culturales. En definitiva, el arte no solo es una forma de interpretar los pensamientos e ideas del autor, sino también un puente que conecta a las personas y las culturas, creando un espacio de diálogo y comprensión mutua.

La música. - Hace uso del flujo de sonidos para ser agradable al oído humano. Los elementos que trabaja para llevar el sonido agradable es la melodía, el ritmo y la armonía al igual que otras formas artísticas es una forma de comunicar y transmitir emociones. La música utiliza diferentes instrumentos que permitan crear sonidos estos pueden ser solo uno o diversos instrumentos entre ellos tenemos: percusión, viento y cuerda.

La danza. - Hace uso del cuerpo para representar movimientos sincrónicos que permiten la estilización y belleza del baile. Hace uso de otra de las expresiones artísticas como es la música. Al trabajar la danza se tiene un mejor control corporal, permite trabajar el esquema de cada individuo permitiendo que exprese al público de una manera diferente.

El teatro. - Son actuaciones y escenificaciones de diversas historias estas pueden ser reales o ficticias. Los elementos que utiliza el teatro son: los gestos, diálogos, escenografías, permite trabajar la imaginación, creatividad al igual que ayuda a trabajar la memoria.

Pintura. - Es una de las expresiones artísticas visuales más antiguas, donde se realiza la aplicación de pigmentos en una superficie como lienzo o papel, hace uso de una gran gama de colores que permiten crear obras artísticas que permiten desarrollar habilidades en su motricidad fina como un mejor agarre del pincel u otras herramientas, precisos trazos al plasmar sus obras entre otras.

La escultura. - Es una manera de crear arte al hacer uso de habilidades motoras finas, se utiliza diversos materiales para crear una obra artística entre ellas tenemos arcilla, plastilina o masa que permite percibir a los niños pequeños diversas texturas al ir manipulando el material trabajando su proceso cognitivo.

• ACTIVIDADES

1) Actividad 1: Elabore un ensayo sobre el concepto del Desarrollo de la Expresión

Artística:

- Concepto
- Características
- Estructura del ensayo: Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Referencias Bibliográficas.
- Extensión máxima: 1 plana.
- Colocar normas APA 7 al final.

2) Actividad 2: Realizar una infografía sobre los beneficios de la Expresión Artística:

- Extensión: 2 planas

UNIDAD 2: APRECIACIÓN ARTÍSTICA

- **Objetivos y resultados de aprendizaje**

- Explora nuevos enfoques, ideas y soluciones a través de diferentes medios y técnicas artísticas.

- Representa tradiciones, costumbres y eventos históricos, contribuyendo a su conservación y transmisión a las generaciones futuras.

2.1. ¿Cómo integrar el arte en la educación?

El arte es una herramienta fundamental en el ámbito educativo, ya que facilita el abordaje de diversos contenidos en las aulas de manera creativa e integradora. Las actividades artísticas no solo permiten a los y las estudiantes desarrollar habilidades técnicas propias de las disciplinas artísticas, como la expresión plástica, la música o la dramatización, sino que también fomentan competencias transversales que pueden aplicarse en otras materias, enriqueciendo el aprendizaje global.

Incorporar el arte en el currículo escolar permite trabajar de manera conjunta y más dinámica con asignaturas como las ciencias, la historia o las matemáticas. Por ejemplo, a través del dibujo y la pintura, se pueden representar conceptos geométricos, mientras que en la música o el teatro se pueden explorar temas históricos o científicos. Esta interconexión entre las disciplinas no solo hace que el aprendizaje sea más accesible y ameno, sino que también facilita una comprensión

más profunda de los temas, ya que los estudiantes se ven inmersos en procesos activos de construcción de conocimiento.

Además, el arte ofrece estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. Al enfrentarse a proyectos creativos, los y las estudiantes deben tomar decisiones, resolver problemas y reflexionar sobre sus propias creaciones y las de sus compañeros. Este tipo de pensamiento los anima a cuestionar, analizar y comprender las diversas perspectivas, lo que es esencial para su formación integral. También fomenta habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía, ya que, a través del arte, los estudiantes aprenden a expresar sus ideas y emociones de manera efectiva, al tiempo que comprenden y respetan las expresiones de los demás.

Tipos de arte: Contemporáneo, renacentista, industrial y moderno.

En el mundo del arte podemos encontrar diversas corrientes artísticas en las cuales nos podemos identificar con alguna de ellas entre esas podemos encontrar:

Arte contemporáneo. - Surgió en el siglo XX y se mantiene hasta la actualidad hace uso de técnicas que son innovadoras podemos encontrar diversos estilos que permite tener más variedad en obras artísticas.

Entre los estilos del arte contemporáneo podemos encontrar el cubismo, el minimalismo, el dadaísmo entre otros.

LOS PRINCIPALES TIPOS O CORRIENTES DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Cubismo. Surgida en Francia se caracterizó por representar el mundo a través de figuras geométricas que recreaban imágenes fragmentadas. Los colores utilizados solían ser de una misma paleta de tonos. El artista español Pablo Picasso es considerado el padre del cubismo.

Dadaísmo. El dadaísmo se basó en una fuerte crítica al arte tradicional. Se liberó de cualquier tipo de restricción, a tal punto que aborreció el concepto de belleza impuesto y valoraba el significado o intención que daba el artista al objeto, por sobre el objeto en sí. Alcanzó múltiples disciplinas, como la literatura, la escultura y la fotografía.

Surrealismo. Surgió en Francia, en 1924, tras la publicación del "Manifiesto surrealista" del poeta André Bretón en el que planteaba la situación de posguerra de esa época y exigía a la sociedad la necesidad de indagar en lo más profundo del ser humano. Se incorporó el punto de vista del psicoanálisis de Sigmund Freud como método para las creaciones surrealistas y resultó un arte incongruente, vinculado a los sueños y original.

Fuente: Elaboración Propia

Minimalismo. Se destacó por el uso mínimo y básico de elementos y por representaciones del mundo reducidas a lo esencial surgió en Europa. El término *minimalismo* hace referencia a todo aquello que es reducido a lo básico, despojado de elementos accesorios o sobrantes. El minimalismo buscaba expresar la esencia de las cosas y eliminar lo superficial.

Expresionismo. Se destacó por el uso de colores de manera excesiva y de formas irreconocibles o distorsionadas que aludían al mundo de los sueños donde la realidad se percibe de manera diferente o irracional. Se originó en Alemania y se manifestó en múltiples disciplinas, además de las artes plásticas, como en la literatura, la música y la fotografía.

Futurismo. También denominado cubismo dinámico, se destacó por representar imágenes del mundo a través del dinamismo, la fuerza y la sensualidad. Resultó un arte que enfatizó la guerra y todo aquello considerado novedoso y tecnológico. Se manifestó en múltiples disciplinas, como la arquitectura, el diseño gráfico y la publicidad, el cine y la poesía.

www.istcge.edu.ec

Fuente: Elaboración Propia

El arte renacentista. - Es un estilo que destacó plasmar el razonamiento, el conocimiento y la individualidad, en el arte renacentista el ser humano es el centro de inspiración. Se aplica las ciencias y la estilización para formas obras artísticas llamativas y bellas ante el público.

El arte industrial. - Es un arte poco explorado tienen elementos artísticos los cuales combinan con la fabricación industrial. Hacen uso de herramientas como es el acero, vidrio, hierro, plásticos y otros materiales para poder elaborar herramientas de trabajo, objetos ornamentales y otros recursos más.

El arte moderno. - Este modelo surgió a finales del siglo XIX y se extendió hasta la década de 1960. Utiliza el realismo de manera subjetiva se hace uso del arte totalmente puro.

Apreciación Artística en la Educación Inicial

El arte en la Educación Inicial es una herramienta invaluable para formar a los niños y niñas de manera holística, ya que va más allá de ser una simple actividad lúdica. A través del arte, los más pequeños desarrollan habilidades fundamentales que les servirán a lo largo de su vida, promoviendo un aprendizaje que es tanto cognitivo como emocional, físico y social. En este sentido, el arte actúa como un medio natural de aprendizaje, adaptándose a las capacidades y necesidades de los estudiantes en esta etapa tan importante.

Uno de los aspectos clave del arte en la Educación Inicial es que ofrece un espacio seguro para que los niños y niñas puedan explorar su entorno y sus propias capacidades sin miedo a equivocarse. Este sentido de libertad es esencial para fomentar la creatividad y la curiosidad, dos habilidades que son motores del aprendizaje temprano. La posibilidad de experimentar con diferentes materiales y

técnicas permite que cada niño descubra sus propios intereses y fortalezas, desarrollando al mismo tiempo su confianza y autonomía.

Además, el arte es una excelente vía para estimular el pensamiento simbólico, que es la capacidad de representar objetos, ideas y situaciones a través de símbolos o imágenes. Esta habilidad es crucial en el desarrollo del lenguaje y la comprensión matemática, ya que los niños aprenden a asociar imágenes y formas con conceptos y palabras. De esta manera, el arte contribuye indirectamente al desarrollo de otras áreas académicas, facilitando la adquisición de habilidades lingüísticas y numéricas desde una edad temprana.

El aspecto emocional también es clave en la expresión artística. A través del arte, los niños y niñas pueden expresar emociones que aún no pueden verbalizar, lo cual es fundamental para su bienestar emocional. Dibujar, pintar o modelar con arcilla les permite canalizar sus emociones de una manera saludable, ayudándolos a gestionar el estrés, la ansiedad o la frustración. Este proceso de expresión emocional también fortalece la autoestima y el autoconocimiento, ya que los niños comienzan a reconocerse a sí mismos como seres creativos y capaces de transformar sus ideas en realidad.

En cuanto al desarrollo psicomotor, el arte es una excelente forma de trabajar tanto la motricidad fina como la gruesa. Actividades como recortar, dibujar, pegar o moldear fortalecen la motricidad fina, mientras que la danza o el teatro, por ejemplo, favorecen

el desarrollo de la motricidad gruesa, permitiendo que los niños adquieran mejor coordinación, equilibrio y control sobre su cuerpo.

En el ámbito socioafectivo, el arte también juega un papel crucial. Las actividades artísticas en grupo fomentan la cooperación, el respeto por el trabajo de los demás y la capacidad de compartir ideas y materiales. A través de proyectos colectivos, los niños aprenden a trabajar en equipo, a escuchar y a respetar las opiniones y contribuciones de los demás, desarrollando así habilidades sociales que son esenciales para la convivencia y el trabajo colaborativo.

Complementariamente, la apreciación artística desde la Educación Inicial permite que los niños y niñas se familiaricen con la diversidad cultural. Exponerlos a diferentes estilos, corrientes artísticas y tradiciones culturales no solo amplía su visión del mundo, sino que también fomenta la tolerancia y el respeto por la diversidad. Esto les ayuda a desarrollar una conciencia global desde una edad temprana, entendiendo que el arte es una manifestación universal que conecta a las personas más allá de sus diferencias.

Actividades de Expresión Artística en el Preescolar

Trabajar con la expresión artística en preescolar permite que los niños y niñas exploren y expresen sus emociones de manera libre y creativa, lo que es fundamental para el desarrollo de su sensibilidad artística. A través del arte, los estudiantes encuentran una vía natural para comunicar sus sentimientos, incluso aquellos que aún no pueden verbalizar, lo que les ayuda a entender y gestionar sus emociones de

manera más efectiva. Este proceso contribuye significativamente al desarrollo de su inteligencia emocional, que es clave en esta etapa formativa.

El arte también tiene un impacto positivo en la autoestima de los estudiantes. Al crear una obra de arte, ya sea un dibujo, una pintura o una escultura sencilla, los niños sienten orgullo y satisfacción por su trabajo, lo que refuerza su confianza en sí mismos. El reconocimiento y la valoración de sus creaciones por parte de sus maestros y compañeros también les brinda una sensación de logro, lo que refuerza su identidad personal y la percepción de sus propias capacidades.

Asimismo, las actividades artísticas promueven la socialización, ya que muchas veces implican compartir materiales, ideas o trabajar en proyectos colaborativos. Esto ayuda a los niños a desarrollar habilidades de comunicación, cooperación y respeto por el trabajo de los demás, creando un ambiente de aprendizaje positivo donde el intercambio de ideas y el trabajo en equipo son esenciales. El arte en grupo también fomenta la empatía, ya que los estudiantes aprenden a apreciar y valorar las expresiones creativas de sus compañeros.

Desde el punto de vista psicomotriz, las actividades artísticas son especialmente beneficiosas para desarrollar tanto la motricidad gruesa como la fina. La coordinación y la motricidad fina se trabajan a través de acciones como sostener pinceles, recortar, pegar o modelar, lo que mejora el control de los movimientos precisos y fortalece los músculos de las manos y dedos, preparándolos para actividades futuras como la escritura. Además, las actividades que implican el uso del cuerpo, como la danza o

el teatro, ayudan a mejorar la coordinación general y el equilibrio, favoreciendo un desarrollo físico más completo.

• **Actividades de estudio y refuerzo**

Actividad 1: Elabore una tabla de comparaciones sobre el tema: Tipos de arte: Contemporáneo, renacentista, industrial y moderno.

- Señalar bibliografía complementaria al final, con normativa APA7
- Hacer buen uso de la gramática y ortografía

UNIDAD 3: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

- **Objetivos y resultados de aprendizaje**

-Representa tradiciones, costumbres y eventos históricos, contribuyendo a su conservación y transmisión a las generaciones futuras.

-Reflexiona sobre la realidad y cuestionar el mundo que nos rodea.

-Afronta problemáticas sociales, culturales o ambientales, contribuyendo al diálogo y debate sobre estos temas.

3.1. Actividades de Expresión Artística (técnicas grafo plásticas)

Las actividades artísticas grafo-plásticas son una herramienta poderosa en el desarrollo integral de los niños, pues no solo fomentan la creatividad, sino que también promueven una serie de habilidades clave para su crecimiento en múltiples áreas. Al manipular diversos materiales y herramientas, como lápices, pinceles, crayones, tijeras o arcilla, los niños se enfrentan a desafíos que los estimulan a desarrollar su coordinación motora fina, lo cual es fundamental para tareas futuras como la escritura.

Este tipo de actividades permiten un desarrollo progresivo, donde los pequeños aprenden a controlar sus movimientos con precisión, mejorando sus destrezas manuales y preparando su cerebro y cuerpo para el aprendizaje formal.

El vínculo entre las actividades grafo-plásticas y la lectoescritura es fundamental. La repetición de trazos, la experimentación con formas y líneas, así como la manipulación de pequeños objetos, son actividades que refuerzan la coordinación ojo-mano y la destreza de los dedos, habilidades necesarias para el trazo de letras y números.

Además, al practicar el control de estos movimientos en un contexto artístico, los niños están desarrollando indirectamente las habilidades que necesitarán para escribir y leer, favoreciendo un aprendizaje fluido y natural de estas competencias.

Además de sus beneficios motrices, las actividades grafo-plásticas estimulan el desarrollo cognitivo al invitar a los niños a tomar decisiones creativas y resolver problemas de manera independiente.

La creación artística exige planificación, imaginación y la capacidad de evaluar alternativas, como qué colores usar, cómo distribuir los elementos en un espacio o cómo corregir errores durante el proceso creativo. Estas decisiones fomentan el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, habilidades que no solo se limitan al arte, sino que también se aplican a situaciones cotidianas y a la resolución de problemas en diversos contextos.

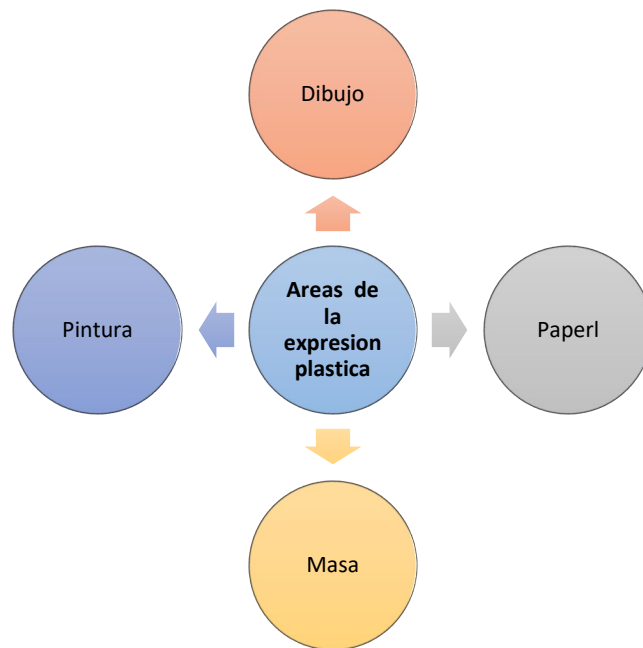
En cuanto al desarrollo emocional, las actividades grafo-plásticas permiten a los niños expresarse libremente, canalizando sus emociones, sentimientos e ideas a través del

arte. Este tipo de expresión artística es fundamental para su bienestar emocional, ya que les ofrece un medio no verbal para exteriorizar lo que sienten y piensan.

A su vez, el reconocimiento y la valoración de sus creaciones por parte de sus maestros y compañeros contribuyen a aumentar su autoestima, generando confianza en sus habilidades y en su capacidad para enfrentar desafíos.

Por último, desde el punto de vista social, estas actividades también promueven la interacción y la colaboración. Al trabajar en proyectos colectivos o compartir sus creaciones con los demás, los niños aprenden a comunicarse, a escuchar y a respetar las opiniones y expresiones de sus compañeros.

El arte, en este sentido, se convierte en un vehículo para la construcción de habilidades sociales, fomentando el trabajo en equipo, la empatía y el respeto por la diversidad de ideas y formas de expresión.

Fuente: Elaboración Propia

Contribución de las actividades artísticas a la educación artística

La educación artística ofrece a los estudiantes la oportunidad de sumergirse en un mundo de creación y expresión, donde la imaginación y la innovación son las principales herramientas de aprendizaje.

A diferencia de los enfoques tradicionales basados en la memorización y la repetición de contenidos, la educación artística promueve un entorno donde los estudiantes desarrollan competencias y habilidades que serán útiles no solo en su vida académica, sino también en su desarrollo personal y profesional futuro.

En este contexto, el arte permite a los estudiantes explorar ideas, sentimientos y conceptos de manera libre y personal. A través de la pintura, la música, la danza, el teatro y otras formas de expresión artística, los alumnos aprenden a pensar de manera crítica y creativa, enfrentándose a desafíos que requieren la resolución de problemas, la toma de decisiones y la reflexión.

Este tipo de aprendizaje fomenta la autonomía y la capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes, habilidades esenciales en un mundo en constante evolución.

Además, la educación artística no solo desarrolla la creatividad, sino que también fortalece habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía. Al participar en proyectos artísticos, los estudiantes aprenden a colaborar, a compartir ideas y a valorar las perspectivas de los demás, lo que los prepara para interactuar de manera efectiva en contextos sociales y laborales diversos.

Estas experiencias les enseñan a ser flexibles, innovadores y abiertos a nuevas formas de pensar, características que son cada vez más valoradas en el mundo laboral moderno.

Otro aspecto clave de la educación artística es su capacidad para desarrollar competencias emocionales. Al enfrentarse a procesos creativos, los estudiantes aprenden a manejar la frustración, la autocrítica y el esfuerzo constante, lo que fortalece su resiliencia y autoestima.

La expresión artística les permite conectar con sus emociones y comprenderlas mejor, promoviendo así un bienestar emocional que es esencial para su desarrollo integral.

Áreas que desarrolla la artística

Desarrollo cognitivo: Concentración, toma de conciencia, resolución de problemas.

Desarrollo personal: Inteligencia emocional, autoestima, confianza.

Desarrollo social: cooperación, empatía, socialización.

Desarrollo lingüístico: lenguaje verbal y no verbal

Desarrollo psicomotriz: motricidad fina y gruesa, coordinación percepción del entorno.

ente: Elaboración Propia

El arte como terapia

El arte es una poderosa herramienta terapéutica, ya que permite a las personas entrar en un proceso de relajación y autoexploración a través de la creatividad y la imaginación. En un contexto terapéutico, el arte facilita una conexión profunda con uno mismo, proporcionando un espacio donde se pueden expresar emociones, pensamientos y experiencias de una manera no verbal.

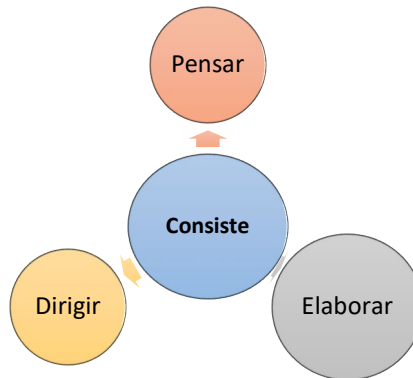
Esta forma de terapia, conocida como arteterapia, se utiliza para promover el bienestar emocional y mental, y es especialmente útil para aquellas personas que pueden tener dificultades para comunicar sus sentimientos a través de palabras.

El proceso creativo en el arte tiene un efecto relajante, ya que implica una desconexión temporal de las preocupaciones y tensiones del día a día. Al concentrarse en la creación de una obra, ya sea un dibujo, una pintura o una escultura, la mente se calma y entra en un estado de enfoque pleno, similar al que se experimenta en la meditación. Este estado de concentración ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, permitiendo que las personas se sientan más tranquilas y equilibradas.

Además de la relajación, el arte fomenta la autoexpresión y el autoconocimiento. A través de la creación artística, las personas pueden explorar sus emociones más profundas, a menudo revelando sentimientos o pensamientos que quizás no habían reconocido conscientemente. Esta introspección ayuda a las personas a comprender mejor sus estados emocionales, facilitando el proceso de sanación y crecimiento personal.

El arte también ofrece una oportunidad para el crecimiento de la autoestima y la confianza en uno mismo. Crear algo tangible con las propias manos genera un sentimiento de logro y satisfacción, lo que fortalece la autovaloración.

En el proceso de creación, las personas aprenden a aceptar sus imperfecciones y a reconocer el valor de su propio trabajo, lo que contribuye a mejorar su imagen personal.

Fuente: Elaboración Propia

Beneficios de arte terapia

Uno de los principales beneficios del arte terapia es que despierta el interés de los participantes, motivándolos a expresar sus emociones y pensamientos a través de la creación artística. Este proceso les permite plasmar de manera visual sus ideas, estados de ánimo y experiencias, lo que resulta en una forma profunda de autoexpresión y retroalimentación.

Al ser un medio no verbal, el arte ofrece a los participantes una forma alternativa de comunicación, que es especialmente útil en casos donde las palabras pueden ser insuficientes o difíciles de encontrar.

La capacidad del arte terapia para motivar a los participantes a crear va más allá de la simple creación de obras; se convierte en una vía para canalizar sentimientos que de otra manera quedarían reprimidos o sin resolver.

Esta expresión artística no solo ofrece una liberación emocional, sino que también ayuda a las personas a reflexionar sobre sus propias experiencias, facilitando el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal.

El arte terapia, además, se integra perfectamente con diversas áreas como la salud, la educación, y el bienestar emocional. En el ámbito de la salud, se utiliza para ayudar a los pacientes a procesar traumas, reducir el estrés, manejar el dolor y mejorar la salud mental en general.

En contextos educativos, el arte terapia puede ser un recurso para fortalecer la creatividad, fomentar la autoestima y desarrollar habilidades emocionales y sociales en los estudiantes. De hecho, en cualquier ámbito, ya sea social, psicológico o educativo, el arte terapia es una herramienta complementaria que facilita la retroalimentación y el aprendizaje, ya que invita a los participantes a ver sus propias emociones y pensamientos desde una nueva perspectiva.

En este sentido, el arte terapia se convierte en una vía no solo para la autoexploración, sino también para la integración de ideas y conceptos que se están trabajando en diferentes áreas. Al conectar emociones y experiencias con el arte, se genera un ciclo de aprendizaje y reflexión que enriquece tanto a los participantes como a los profesionales que lo utilizan como parte de su intervención.

En conclusión, el arte terapia no solo despierta el interés y la motivación, sino que también ofrece una plataforma poderosa para la autoexpresión, la retroalimentación y la integración de múltiples disciplinas, favoreciendo el bienestar y el crecimiento personal.

Expresión Artística en la Cultura Popular y Tradicional

El arte, como herramienta educativa, permite a los estudiantes explorar y trabajar las diferentes manifestaciones culturales de cada población, integrando de manera activa las creencias, valores y tradiciones de los pueblos. A través de la expresión artística, los estudiantes no solo aprenden sobre las diversas culturas, sino que también desarrollan un sentido de pertenencia y respeto hacia las raíces culturales, tanto propias como ajenas.

Esta interacción con el arte tradicional de las comunidades fomenta la preservación de las costumbres y ayuda a transmitir las a las nuevas generaciones, promoviendo así una conciencia cultural y un sentido de identidad individual y colectiva.

Trabajar el arte en el contexto educativo también facilita la reflexión sobre las creencias y valores de los pueblos tradicionales, creando un espacio donde los estudiantes pueden identificar y comprender las diversas formas en que las culturas expresan su espiritualidad, su relación con la naturaleza y sus formas de vida.

Este enfoque fortalece la identidad cultural, permitiendo a los estudiantes construir una conexión más profunda con su entorno y con la historia de sus comunidades.

Además, el arte tiene un impacto significativo en el desarrollo económico y social de las comunidades. Implementar el arte en el comercio local, por ejemplo, permite que los pueblos promuevan su cultura a través de la creación de productos artesanales y actividades artísticas que atraigan a los turistas.

El turismo cultural es una fuente importante de ingresos para muchas comunidades tradicionales, y al integrar el arte local en las actividades comerciales, los pueblos no solo preservan sus tradiciones, sino que también generan oportunidades de empleo y fortalecen sus economías.

El arte, por tanto, actúa como un puente entre la educación, la cultura y el desarrollo económico, conectando a los estudiantes con sus raíces culturales mientras contribuyen al bienestar de sus comunidades.

Este enfoque no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también potencia el valor del arte como un motor de cambio y crecimiento, tanto a nivel personal como comunitario. En definitiva, la integración del arte y la cultura en la educación no solo fortalece la identidad individual y colectiva, sino que también promueve el desarrollo sostenible y la preservación de las tradiciones en un mundo cada vez más globalizado.

- **Actividades de estudio y refuerzo**

Actividad 1: Realizar un organizador gráfico con el siguiente tema: Contribución de las actividades artísticas a la educación artística

- Realizar la actividad en 1 carrilla
- Redactar teniendo en cuenta ortografía y gramática
- Hacer uso de bibliografía
-

Actividad 2: Hacer una representación con actividades artísticas con el siguiente tema: Expresión Artística en la Cultura Popular y Tradicional

- Realizar la actividad con su respectiva estructura (inicio, desarrollo y cierre)
- Las actividades presentabas deben estar dirigidas para el público infantil

UNIDAD 4: LA COMUNIDAD Y EL ARTE

- **Objetivos y resultados de aprendizaje**

- Explora nuevos enfoques, ideas y soluciones a través de diferentes medios y técnicas artísticas.
- Afronta problemáticas sociales, culturales o ambientales, contribuyendo al diálogo y debate sobre estos temas.

4.1. La familia y la expresión artística

Al considerar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la expresión artística cobra un valor significativo en la transmisión y preservación de las tradiciones y la cultura familiar.

El arte, en este contexto, no solo es un reflejo de las raíces culturales, sino también un medio eficiente de comunicación y conexión entre los miembros de la familia. A través de la expresión artística, las personas pueden compartir sus experiencias, emociones y valores, lo que contribuye a fortalecer los lazos afectivos dentro del hogar.

El arte permite a las familias conectarse de manera más profunda al facilitar la apreciación de las habilidades y talentos individuales de cada miembro. Cuando una persona crea una obra artística, ya sea un dibujo, una canción o una representación

teatral, no solo está expresando su mundo interior, sino que también está invitando a su familia a ser partícipe de ese proceso creativo.

Este acto de compartir y admirar las capacidades artísticas no solo genera un sentimiento de orgullo y valoración mutua, sino que también fomenta un ambiente de apoyo y reconocimiento.

Asimismo, el arte dentro del contexto familiar puede actuar como una herramienta para la transmisión de las tradiciones y la cultura de generación en generación. Muchas veces, las prácticas artísticas familiares, como la elaboración de artesanías, la música tradicional o la narración de historias, son formas en las que se preservan los valores y costumbres familiares.

Estos actos creativos no solo reafirman la identidad familiar, sino que también permiten que los más jóvenes conecten con su herencia cultural de manera activa, promoviendo la continuidad de esas tradiciones a lo largo del tiempo.

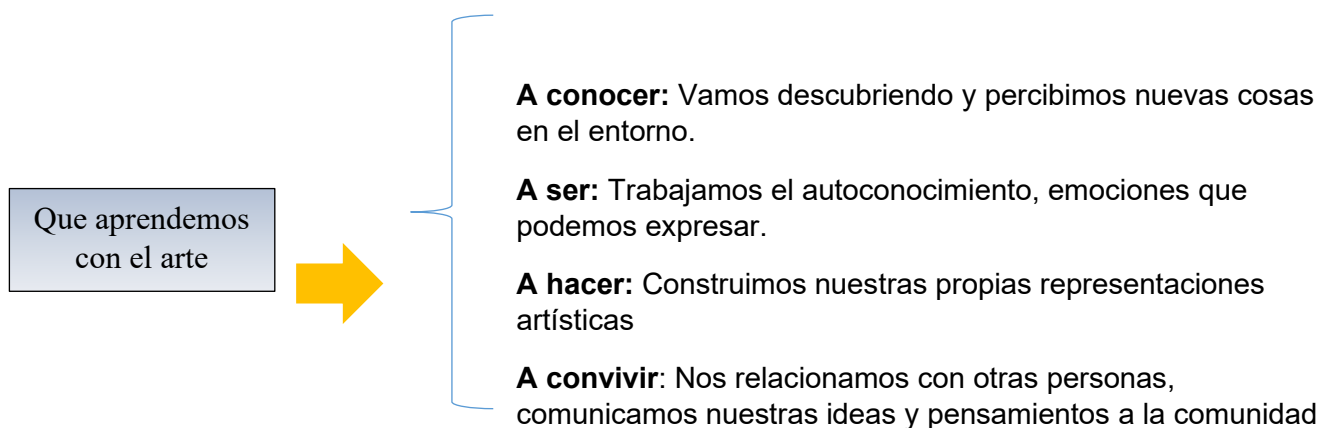
El arte también facilita la comunicación emocional dentro de la familia. Muchas veces, los miembros de la familia encuentran en el arte un medio para expresar sentimientos que, de otro modo, serían difíciles de verbalizar.

Esto ayuda a crear un entorno donde las emociones se puedan compartir de manera libre y sincera, fortaleciendo la empatía y el entendimiento mutuo. La expresión

artística permite que las barreras emocionales se disipen, promoviendo relaciones más cercanas y afectivas entre los integrantes de la familia.

En resumen, la expresión artística no solo conecta al individuo con sus propias habilidades creativas, sino que también refuerza los lazos familiares al crear espacios donde se valoran las tradiciones, la cultura y las emociones compartidas.

Este intercambio artístico dentro de la familia contribuye a un ambiente de respeto, admiración y amor, donde las habilidades y talentos de cada miembro son apreciados y reconocidos, ayudando a construir una familia más unida y emocionalmente conectada.

Fuente: Elaboración Propia

La influencia de la educación artística en el ambiente familiar

El arte, como forma de expresión humana, no solo es un reflejo de la creatividad, sino también una manifestación de la necesidad del ser humano de compartir, de conectar con su entorno y de construir puentes con los demás. Al ser un ser social, el ser humano tiene una necesidad intrínseca de comunicar lo que piensa y siente, y el arte es una de las vías más ricas para hacerlo.

Cuando una persona crea arte, ya sea una pintura, una canción o una escultura, está dejando una parte de sí misma en esa obra, y al compartirla con los demás, está invitando a la comunidad a ser partícipe de su experiencia, lo que fortalece los lazos sociales.

En el entorno familiar, el arte cumple una función especialmente valiosa, ya que se convierte en un medio para trabajar la parte afectiva y la comunicación de manera natural y significativa. Las actividades artísticas realizadas en familia fomentan un espacio de interacción donde los miembros pueden expresarse de formas que quizás no siempre logran a través de la palabra.

A través del arte, los sentimientos pueden salir a la luz, las experiencias compartidas pueden explorarse, y se genera un ambiente donde la conexión emocional se refuerza. Estas actividades no solo permiten que las familias pasen tiempo juntas, sino que también crean recuerdos valiosos que pueden fortalecer los lazos afectivos.

El arte también ofrece un espacio donde se pueden tocar temas importantes para la dinámica familiar, como el uso de valores. Cuando los miembros de la familia se involucran en actividades artísticas, se abre una oportunidad para discutir conceptos como la cooperación, la paciencia, el respeto y la tolerancia, de manera práctica y tangible.

Por ejemplo, al trabajar en una obra conjunta, los miembros de la familia pueden aprender a valorar las ideas de los demás, a ceder espacio cuando sea necesario y a reconocer el esfuerzo colectivo. Estas experiencias ayudan a construir un ambiente en el que los valores fundamentales de la convivencia se internalizan de forma natural.

Otro aspecto relevante del arte en la familia es que permite un mejor conocimiento mutuo entre los integrantes. A través de sus creaciones artísticas, cada miembro puede expresar aspectos de su personalidad que quizás no son visibles en la vida diaria.

El arte actúa como un espejo de los intereses, las emociones y los talentos de cada persona, brindando a los demás la oportunidad de conocer más a fondo sus pensamientos y sentimientos. Este tipo de autoexpresión es especialmente útil en situaciones donde la comunicación verbal puede ser limitada, como con niños pequeños o adolescentes que aún están desarrollando su capacidad para expresar emociones complejas.

El reconocimiento de las habilidades y talentos artísticos dentro del entorno familiar también es clave para fortalecer la autoestima de cada miembro. Cuando un niño, por ejemplo, recibe elogios por una obra de arte que ha creado, no solo se siente valorado por su esfuerzo, sino que también se refuerza su confianza en sus capacidades creativas. Esta retroalimentación positiva ayuda a los niños a construir una imagen positiva de sí mismos, lo que es crucial para su desarrollo emocional y social.

Por último, el arte tiene el potencial de trascender el espacio familiar y conectar a las familias con su comunidad. Al compartir sus creaciones artísticas, ya sea en una exposición local, una feria cultural o en plataformas en línea, las familias pueden mostrar sus valores, tradiciones y visiones del mundo a un público más amplio.

Esto no solo contribuye al fortalecimiento de la identidad familiar, sino que también ayuda a las comunidades a mantener vivas sus tradiciones culturales y a fomentar un sentido de pertenencia.

En resumen, el arte es una herramienta poderosa dentro del núcleo familiar, no solo para fomentar la creatividad, sino también para fortalecer los lazos afectivos, promover la comunicación y el respeto mutuo, y ayudar a las personas a conocer más profundamente a sus seres queridos.

Además, el arte permite que las familias trabajen temas importantes como los valores, y ofrece una vía para que los individuos se expresen y se conecten tanto dentro como

fuera de su entorno familiar, promoviendo un sentido de comunidad y pertenencia más amplio.

Actividades artísticas que se puede trabajar con la familia

El proceso de creación artística en compañía de los padres no solo fortalece los lazos familiares, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo integral de los niños. Cuando los padres se involucran activamente en las actividades creativas de sus hijos, estos experimentan un sentido de pertenencia y apoyo que les permite sentirse más seguros y confiados.

La presencia y el acompañamiento de los padres validan el esfuerzo de los niños, reforzando la idea de que su trabajo y sus expresiones artísticas son valiosos. Esto tiene un efecto directo en su autoestima, ya que al sentirse escuchados y apreciados, los niños desarrollan una mayor confianza en sus capacidades y en su potencial creativo.

El apoyo de los padres también fomenta la motivación interna de los niños para seguir explorando y experimentando con el arte.

Al sentirse respaldados en sus esfuerzos, los niños están más dispuestos a asumir riesgos creativos, a probar cosas nuevas y a enfrentarse a desafíos artísticos sin temor al fracaso.

Este entorno de seguridad y aceptación es fundamental para el desarrollo de la resiliencia, ya que les enseña a los niños que el arte es un proceso de exploración y aprendizaje continuo, donde los errores son una parte natural del crecimiento.

Además, la diversidad de formas artísticas en las que los niños pueden participar les ofrece un campo vasto de posibilidades para desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. La música, por ejemplo, no solo cultiva la sensibilidad auditiva y rítmica, sino que también tiene efectos positivos en la memoria, la concentración y el aprendizaje de lenguajes.

A través de la danza, los niños no solo aprenden a moverse con fluidez y coordinación, sino que también desarrollan una mayor conciencia de su cuerpo, lo que mejora la motricidad fina y gruesa, al tiempo que les permite expresar sus emociones de manera física.

La pintura y la escultura, por otro lado, permiten a los niños explorar el mundo de las formas, los colores y las texturas, lo que estimula el desarrollo sensorial y el pensamiento espacial.

Estas formas de arte también proporcionan una salida tangible para la autoexpresión, permitiendo a los niños canalizar sus emociones y pensamientos en creaciones visuales.

Este proceso de externalización de las emociones a través del arte les ayuda a gestionar mejor sus sentimientos y a comprenderse a sí mismos.

El teatro, a su vez, es una forma de arte que tiene un impacto considerable en el desarrollo social y emocional. Al asumir diferentes roles y personajes, los niños aprenden a ponerse en el lugar de otros, desarrollando empatía y habilidades de comunicación.

El teatro les permite explorar diferentes perspectivas, lo que contribuye a su desarrollo emocional al enseñarles a comprender y gestionar una variedad de emociones. También fomenta habilidades de trabajo en equipo y colaboración, ya que muchas veces las obras teatrales se realizan en grupo.

El hecho de que el arte no esté limitado a una sola disciplina permite a los niños experimentar libremente con una amplia gama de medios y técnicas, lo que refuerza su capacidad de pensamiento creativo y divergente.

Aprenden que no hay una "respuesta correcta" en el arte, sino que cada creación es una expresión única y personal de sus ideas y emociones. Esto es crucial para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que los niños se acostumbran a evaluar, reflexionar y tomar decisiones sobre sus propias creaciones.

En definitiva, el arte se convierte en un vehículo para el desarrollo integral de los niños, brindándoles un espacio donde pueden experimentar, explorar y expresarse de manera

auténtica. El apoyo y la participación de los padres en este proceso es vital, ya que refuerza la autoestima, la seguridad emocional y la confianza de los niños en su capacidad creativa.

Además, la amplia gama de formas de expresión artística disponibles permite que los niños descubran y desarrollen sus talentos únicos, contribuyendo a su crecimiento cognitivo, emocional y social de una manera dinámica y significativa.

Al final, el arte no solo es una herramienta de creación, sino una forma poderosa de aprendizaje y crecimiento personal, que tiene el potencial de impactar profundamente la vida de los niños y sus relaciones familiares.

Tipos de Expresión Artística	Actividades que se puede realizar con los niños
Música	<ul style="list-style-type: none"> -Manipular algún instrumento musical -Crear instrumentos caseros con ayuda de los padres de familia. -Formar una banda musical con los integrantes de la familia.
Danza	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar bailes familiares -Crear pasos de baile únicos e innovadores
Pintura	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar dibujos en familia -Experimentar con los colores -Realizar autorretratos

Escultura	<ul style="list-style-type: none"> -Usar moldes para crear diversas formas - Realizar su propia masa moldeable -Hacer una escultura con la familia donde todos aporten ideas.
Teatro	<ul style="list-style-type: none"> -Crear una obra con todos los integrantes -Realiza sus propios títeres para una obra literaria infantil -Organizar espacios en casa para crear escenarios ficticios

Fuente: Elaboración Propia

Actividad 1: Elaboración de material didáctico

Elabore un material didáctico para trabajar actividades artísticas en Educación Inicial

- Hacer uso de materiales que sean manipulables para los niños de la primera infancia
- Las actividades deben estar acorde a la edad de los niños
- El material debe ser visible para los estudiantes

EVALUACIÓN

Evaluación de la Expresión Artística en Entornos Semi-Presenciales y Virtuales

Al identificar y medir si los conocimientos fueron adquiridos y el progreso del estudiante es apto se lo puede percibir mediante una evaluación esta puede ser semipresencial y virtual, permite identificar los dominios de los temas tratados en clase y el desarrollo de destrezas y habilidades que adquieren los estudiantes en el transcurso escolar.

Periodo de estudio por Unidad

Las actividades que se realizan por cada unidad deben tener un tiempo suficiente para que el conocimiento sea adquirido por parte de las estudiantes.

Módulo 1: 4 semanas

Módulo 2: 3 semanas

Preparación para el examen parcial 1: 1 semana

Módulo 3: 4 semanas

Módulo 4: 3 semanas

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Herramientas	Descripción	Normas de Uso
Plataforma virtual Moodle y SGA	Es un entorno digital donde el estudiante tendrá a disposición material de estudio, actividades y evaluaciones.	Revisar periódicamente las plataformas y cada recurso que se cargue a la plataforma. Las actividades deben ser realizadas a tiempo.
Foro	Espacio donde se puede preguntar alguna duda de temas tratados en clase y para interactuar con los compañeros y docentes con temas relacionados a la materia que se está cursando.	Las preguntas y respuestas generadas por los estudiantes y docente deben ser de manera respetuosa. Los argumentos que infundan en las conversaciones deben estar de acuerdo al tema que se está tratando.

Correo electrónico	Espacio que permite enviar mensajes, enviar documentos que se trabajen en la materia de clases.	Hacer uso del correo electrónico institucional para comunicarse con docentes y compañeros. Los mensajes deben ser claros, concisos y respetuosos. Se debe incluir el asunto del mensaje de manera específica. - Adjuntar los archivos necesarios de forma organizada.
Teams	Plataforma que permite realizar reuniones para tratar temas de clases o para trabajar tutorías con los y las estudiantes	Se debe ingresar puntual a las reuniones de clases. Los estudiantes deben ser respuestas a la hora de participar. Las actividades realizadas en las reuniones deben ser entregadas a tiempo.

Fuente: Elaboración Propia

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Guerrón Pérez, E. T. (2015). *Guía didáctica de estrategias en arte terapia para el trabajo con adolescentes entre las edades de 16-18 años que presenten ansiedad del colegio fiscal “Octavio Cordero Palacios”* (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay)-
- Vizcaíno, María del Buen Consejo; Muñoz, Nohora Mary; Burbano, Edgar Marino. (2020). *La expresión artística en el preescolar*. Magisterio.

*¡Revolucionando
tú manera de **Aprender!***

 ISTC GE Instituto Superior Tecnológico

Av. 10 de Agosto N35-108 e Ignacio San María.

098 706 7892

www.istcge.edu.ec

ISBN: 978-9942-7212-8-0

9 789942 721280