

La importancia del arte en el desarrollo del niño

Natalia Villar-Cavieres

nvillar@ucm.cl

<https://orcid.org/0000-0002-2308-1689>

Sandra Castro

scastro@ucm.cl

Departamento de Formación Inicial Escolar,
Pedagogía en Educación Parvularia con mención
Curicó-Chile

RESUMEN

En las aulas educativas infantiles, el uso de los lenguajes no solo verbales, cada día toma mayor predominio y énfasis al momento de desarrollar las distintas estrategias pedagógicas. Es por ello, que la finalidad de esta investigación es presentar el cómo la disciplina de las artes o lenguajes artísticos impacta en la vida de niños y niñas, es decir, en su infancia. Se utilizó una investigación basada en la metodología cualitativa a través de la teoría fundamentada, ya que el propósito es poder entregar las distintas teorías, hechos, conceptos y fundamentación hacia el fenómeno real de esta investigación. Por último, los resultados entregan que aún en las aulas educativas, el uso de los conceptos de arte o lenguajes artísticos queda en el mero trabajo de habilidades de carácter manual, dejando de lado lo kinestésico, oral, corporal, visual, dramatización e interpretación; aspectos tan importantes para el desarrollo integral de niños y niñas y el impacto que entrega a largo plazo en su quehacer en sociedad.

Palabras clave: infancia; arte; desarrollo; educación.

Correspondencia: nvillar@ucm.cl

Artículo recibido 23 enero 2023 Aceptado para publicación: 23 febrero 2023

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

Todo el contenido de **Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar**, publicados en este sitio están disponibles bajo

Licencia [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Cómo citar: Villar-Cavieres, N., & Castro, S. (2023). La importancia del arte en el desarrollo del niño. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 9718-9728. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5086

The importance of Art in Child Development

ABSTRACT

In children's educational classrooms, the use of non-verbal languages, each day takes greater predominance and emphasis when developing different pedagogical strategies. That is why the purpose of this research is to present how the discipline of the arts or artistic languages impacts the lives of boys and girls, that is, in their childhood. An investigation based on qualitative methodology was used through the grounded theory, since the purpose is to be able to deliver the different theories, facts, concepts and foundations towards the real phenomenon of this investigation. Finally, the results show that even in educational classrooms, the use of concepts of art or artistic languages remains in the mere work of manual skills, leaving aside the kinesthetic, oral, physical, visual, dramatization and interpretation; aspects that are so important for the comprehensive development of boys and girls and the long-term impact it has on their work in society.

Keywords: *childhood; art; developing; education.*

INTRODUCCIÓN

Actualmente hablar del arte en nuestra sociedad, y principalmente en el ámbito educativo, es sinónimo de elaboración o confección de manualidades que se traducen únicamente al uso de la mano para la ejecución de ello.

Hablar de arte expone muchas más representaciones tanto corporales, lingüísticas, manuales, sensoriales entre otras; el arte o el lenguaje del arte debe ocupar un papel fundamental en toda sociedad, ya que no solo entrega encuentros o vivencias en un momento, sino que a través del arte se ve reflejado los tiempos históricos de sociedades, culturas, países, y a la vez el arte desempeña un papel importante en el refinamiento de nuestro sistema sensorial y nuestras capacidades imaginativas (Eisner, 2020).

Por lo tanto, se proyectan diversidades culturales, tradiciones, creatividad e innovación propia, en donde se transmiten mensajes, se comunican pensamientos del saber, en los cuales se deben respetar como compromisos éticos, simbólicos o historiales.

Ahora, hablar de arte en la educación es aún más un distanciamiento al uso del cuerpo como lenguaje del arte y únicamente como se describió al inicio, solo el uso de las manos para manifestar creaciones artísticas (dibujo, moldeado, etc.). Nuestro cuerpo cuenta, nuestro cuerpo entrega un arte único, que debe ser expresado, principalmente en etapas de infancia (Calmels, 2017), ya que no solo el infante entrega sus conocimientos o saberes a través de ese arte, sino que además potencia el desarrollo integral, es decir la evolución de su crecimiento y desarrollo personal y único.

Por lo tanto, pensar al arte como mera construcción de manualidades, se está coartando la verdadera esencia que tiene su nombre, desconociendo la importancia del cuerpo y el movimiento como ayuda a los procesos de aprendizaje, en donde todo el sistema sensorial toma acción para construir nuevos saberes procedimentales, cognitivos y del propio ser, que son al fin y al cabo los cuatro pilares de la educación según UNESCO.

La etapa de la infancia dentro de la evolución del hombre en sí, es una de aquellos procesos más importantes para la transformación de ese desarrollo, es por ello que en todos los contenidos curriculares de los distintos países en infancia, se prioriza las experiencias y avientes pedagógicos basados en el juego, la creatividad, las expresiones artísticas y exploración de la naturaleza y literatura, es decir, expresiones totalmente del arte en todos sus sentidos, donde el docente facilita ambientes y objetos pertinentes de aprendizaje y el infante proyecta en él toda su plasticidad neuronal.

La importancia de reconocer las artes o los lenguajes artísticos como ayuda al desarrollo integral de los infantes recae que la interacción propio del sujeto con el ambiente no solo se transmite desde un plano físico, sino que el niño y niña pone de manifiesto todo su sistema sensorial, y debe reflexionar con él para influir en ese entorno, creando así las primeras pinceladas del pensamiento creativo, el desarrollo de destrezas lingüísticas, expresión de sus emociones y con ello inicia la maduración de su pequeño cerebro para poder llegar a la maduración total de su sistema frontal que es la encargada de hacernos seres humanos racionales.

El siguiente artículo pretende dar a conocer la importancia del arte y sus lenguajes artísticos en el desarrollo de la infancia, a través de sus postulados desde la mirada educativa y docente.

METODOLOGÍA

El artículo presenta el desarrollo de una investigación de carácter cualitativa, en el cual se desprende la fundamentación de la investigación hacia los lenguajes artísticos. Frente a lo anterior, es que el método a seguir es la teoría fundamentada, ya que la principal finalidad es poder construir teoría para así poder explicar acerca de ciertos hechos educativos sobre la base de la recogida y análisis de datos (Bisquerra, p. 292, 2009).

El tipo de investigación desarrollada a través de la teoría fundamentada, tiene el propósito de descubrir teorías, conceptos y hechos partiendo directamente de los datos para así generar y fundamentar el proceso de desarrollo de ideas. La recogida de datos será realizada con la teoría emergente para el análisis de esta investigación, utilizando las distintas bases de datos como Scielo, Scopus y Proquest Academic, siendo cada uno de ellos seleccionado dependiendo de algunas consignas importantes para este estudio como lo son: infancia, arte, desarrollo.

RESULTADOS

Una aproximación a la función de las artes

Probablemente no hay nada más pasivo que un tablero de ajedrez, piezas de madera talladas y un tablero en blanco y negro, no obstante, la activación mental que experimentan los jugadores es ingente. Las piezas no emiten sonidos, el tablero no tiene botones ni luces coloridas, nada de eso es necesario porque el gran juego sucede dentro de los cerebros de los jugadores, es ahí donde se despliega la batalla estratégica de caballos, torres, reinas, reyes, peones...etc. ¿Qué pasaría si a los niños y niñas también les entregáramos juguetes sencillos

*sin tanta parafernalia? ¿También se activarían más sus mentes y sus cuerpos?
(Tutoría ESO, 2015)*

Al reflexionar del párrafo anterior, muchos podrían atender a lo real de jugar en un tablero de ajedrez sin mayores estímulos, algunos lo encontrarán una forma poco agraciada de divertirse o un arte un poco aburrido para realizar; otros verán en ese tablero una gran batalla a desarrollarse y que de alguna forma deben implicarse en el juego. En ese tablero, se encuentra en juego un arte, un arte con condiciones muy distintas a otras expresiones del cuerpo, pero arte igual, donde la función cognitiva necesita en ese momento de la mayor cantidad de visualizaciones para hacer posible cada jugada.

Las artes tienen esa potencialidad de poder enseñarnos a observar el mundo que nos rodea desde otros enfoques, que muchas veces pasan desapercibido por nuestras miradas. Experimentar el mundo, da sentido a nuestro sistema sensorial e iniciamos nuestro despertar por lo que nos rodea, iniciamos una conciencia y experimentamos cada segundo desde que somos infantes, es por ello como se refiere Eisne (2020): “que el arte nos ayuda e invita a desarrollar la predisposición a tolerar la ambigüedad, a explorar en lo incierto, a aplicar un juicio libre de procedimientos y reglas preceptivas”. Todo aquello queda a nuestra subjetividad, parte inexplorable muchas veces por las estructuras de cada parte de nuestra vida en sociedad, es decir el arte nos permite mirarnos a cada uno para volver a sentirnos y creer en sí.

Otra función importante es que el arte ayuda a entender la realidad, es decir, permite a comprender lo que pasa en nuestro día a día, a que sea más familiar y accesible de procesar.

El arte nos permite transmitir nuestra percepción de cosas que no pueden ser expresadas de otra manera. En realidad, un cuadro vale miles de palabras, no sólo por su valor descriptivo, sino todavía por su importancia simbólica. En el arte, como en el lenguaje, el hombre es ante todo un creador de símbolos, a través de los cuales nos transmite, de una manera nueva, pensamientos complejos. Tenemos que enfrentar el arte, no en términos de la prosa común del día a día, sino en términos de poesía, que tiene la libertad de reordenar la sintaxis y el léxico convencionales, para transmitir nuevos y múltiples significados y estados de espíritu. (JANSON, 2001:14).

Se puede apreciar, que el arte es ese proceso de creación única, en la que influyen distintos ámbitos de nuestro cuerpo y mente en sí. Por lo tanto, se puede entender como un vehículo en el cual viaja y surgen distintas manifestaciones corporales, cognitivas, de lenguaje, artísticas, kinestésicas. Como describe Eisner (2020), “las artes son medios para explorar nuestro propio paisaje interior... las artes nos ayudan a descubrir el contorno en nuestro ser emocional (p.27)”.

Al entender las funciones y que sin duda pueden existir muchas más, se debe agregar una que puede significar un valorpreciado en cada ser humano, el arte tiene función también de poder hacernos enfocarnos o mirar nuestro propio yo interior, el que muchas veces dejamos en segundo plano, el que no se siente, esa máquina muda que sólo reacciona a la rutina del día, y no dedica tiempo a accionar sus estados emocionales, su propia sensibilidad y receptividad.

Lo anterior, nos refleja que la creatividad corporal es parte también de las artes en sí, esa capacidad de responder con ciertas conductas a distintos estímulos, incluso a aquellos desconocidos, es también un arte, es una implicancia de la creatividad (Magnani, s.f.). de lo cual, el cuerpo y movimiento considerados como órganos de expresión, relación y comunicación, pueden ser considerados también como precursores de arte, ya que en el movimiento como tal está inserto el fenómeno del lenguaje, tanto verbal, corporal, gestual, escénico, dramático (Gutiérrez et al., p. 244, 1998).

El arte, influencia directa al desarrollo

Como señala Kamichi (2021),

“El arte, como una forma de comunicación, interacción y diálogo respetuoso a fin de fomentar el reconocimiento, auto-reconocimiento, revaloración y reivindicación de las diversas culturas para lograr respeto, para impulsar el diálogo y el reconocimiento de cada uno de los estudiantes es relevante en la educación porque fomenta la empatía e identificación entre ellos”.

El desarrollar el arte desde sus distintas aristas en la infancia ayuda e entregar múltiples herramientas multidisciplinarias en propicio al buen desarrollo integral de cada niño y niña, tomando el arte no sólo como la mera transmisión de artes manuales sino desde su esencia completa, cada infante es capaz de transmitir desde su yo corporal un sinnúmero de manifestaciones corporales que lo hacen único e irreplicable.

La infancia es una de las etapas más importantes en el desarrollo de la persona, la que se caracteriza por la múltiple plasticidad neuronal a favor que presentan los infantes, la

imaginación y la creatividad son recursos espontáneos que llevan consigo los niños y niñas, pero que necesitan de un ambiente enriquecedor y pertinente para darlo a conocer.

Por lo tanto, la creatividad e imaginación en sí son aspectos propios de la infancia, no se deben enseñar, un niño o niña en sí es curioso y necesita de la interacción constante para sorprenderse y desarrollar sus áreas de creación. Como señala Vigotsky en sus teorías educativas, el niño necesita de una interacción constante para producir aprendizaje, de acuerdo a ello, no podemos encerrar a los niños a meras salas sin nada que descubrir, ya que sus procesos de transformación creativa sufrirán grandes consecuencias a largo plazo.

El acercamiento a las artes desde edades tempranas en los distintos establecimientos educacionales, hará a tiempos futuros, que esos niños y niñas se desenvuelven mucho mejor en su mundo circundante, sean capaces de poder sobrellevar aspectos de desigualdades, seres creativos al momento de decidir y capaces de transformar la realidad en distintas oportunidades para su propia vida.

El trabajar desde el propio cuerpo, en las distintas manifestaciones artística, produce que el desarrollo integral de cada niño y niña inicie un viaje para establecer las conexiones sinápticas para madurar de forma más segura y precisa su lóbulo frontal, el cual es el encargado de todo nuestro raciocinio humano, nos ayuda a regularnos emocionalmente, a entender los procesos de la vida, a manifestarnos como personas y decidir sobre nuestras acciones. Con ello, se verá reflejado en los distintos sistemas del ser humano, como lo son: maduración nerviosa, control emocional, desarrollo de la inteligencia preoperacional y sensoriomotriz, capacidad de escucha, desarrollo motriz tanto global como segmentario, crecimiento personal y psicológico, capacidad a la frustración, mayor conocimiento y dominio de su propio yo o también denominada conciencia corporal, y por último el poder establecer relaciones sociales estables con sus cercanos y sociedad.

El arte y la educación

La educación infantil, principalmente entre los 0 a 6 años, es mediada y desarrollada por una educación de calidad en la que transforma vidas de niños en seres de acción social. Es por ello, que la labor de las docentes o profesores a cargo en estas edades, cumplen un papel significativo en ser componentes transversales para redirigir todos los

contenidos desarrollados en esta etapa de forma relacional para el mejor desarrollo integral de niños y niñas.

Uno de esos componentes transversales de gran magnitud, es entregar la importancia de la formación artística o el desarrollo de los lenguajes artísticos en los párvulos, para ello es primordial revisar las creencias adquiridas por los adultos para reivindicar este lenguaje dentro de la etapa de la niñez (León, 2016).

De acuerdo al Ministerio de Educación de Chile (2019), en la etapa de párvulos, se expresa: “los lenguajes artísticos tienen un potencial simbólico, divergente y sensible que contribuyen a explicitar los múltiples significados que tienen las experiencias (p.73)”. Al leer la cita anterior, se puede indicar que los lenguajes artísticos constituyen múltiples instrumentos que ayuden a exteriorizar las vivencias propias del niño, de lo cual implica ampliar las miradas hacia lo que realmente significa el arte en infancia, para no llegar únicamente a privilegiar prácticas en donde se reduce el arte a manifestaciones del desarrollo motor fino, a través de las manualidades.

Frente a ello, es importante requerir en el ámbito educativo personas con un gran sentido de pertinencia hacia los lenguajes artísticos, que sean creativos, reflexivos, proactivos y transformadores, sólo así existirá una cooperación interdisciplinaria para el verdadero desarrollo holísticos del ser humano infante (Mediavilla, 2021).

Para Sánchez et al. (2017),

El arte posibilita las habilidades creativas en la medida que permite integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los niños (p.69).

De lo cual, puede haber una unión significativa entre un aprendizaje y lo que el niño y niña está pasando en su yo interior, por lo tanto, apuntaría a desarrollar aspectos emocionales, afectivos y psicológicos importantes en estas edades.

Lamentablemente, aún se encuentra un gran desconocimiento sobre el real potencial pedagógico que ofrece la enseñanza del arte y los beneficios entregados hacia el niño y niña. Y poder dejar de lado sólo actividades de carácter manipulativo, sino que sea una combinación de actividades corporales, visuales, plásticas, orales y kinestésicas propias de todo lo que conlleva los lenguajes artísticos.

Para Chile, los distintos estamentos ministeriales que rigen la educación en infancia, buscan articular de cierta manera que los aprendizajes sean de carácter transversal y significativos, como lo define Mineduc (2019), “los lenguajes artísticos se constituyen en instrumentos privilegiados para exteriorizar las vivencias emocionales, desarrollar el pensamiento creativo y disfrutar de manifestaciones culturales y artísticas (pg. 73)”, de lo cual, es un escenario ideal para transformar hitos del desarrollo infantil desde la integralidad del infante, respetando los procesos propios de cada uno.

Ahora, dentro del Marco para la Buena Enseñanza (MBE) en el dominio A: preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje, se refiere a los lenguajes artístico como: “la expresión de la creatividad y desarrollo de una sensibilidad estética para interpretar el mundo a través de diversos lenguajes artísticos (pg.23)”, frente a ello la utilización de la gran variedad de formas del arte es sin duda un acontecimiento a desarrollarse en la infancia y en la que el docente debiera de alguna forma reconocer esa importancia.

Por último, en la Política de Reactivación Educativa Integral (Mineduc, 2022), realizada en Chile a consecuencia de la pandemia, dentro de sus estrategias nacionales de aprendizaje esboza también la importancia del arte en la educación infantil, como se señala:

En educación de párvulos se incorporan estrategias específicas para fortalecer el ámbito de comunicación, considerando tanto el lenguaje artístico como el verbal, y la promoción del goce lector (p.17).

CONCLUSIONES

Entender la gran importancia que presenta las distintas manifestaciones corporales en el desarrollo y evolución de cada niño y niña, y el cómo afecta a su desenvolvimiento tanto personal como social, en el uso del arte como ayuda a aquellas manifestaciones, es sin duda un trabajo que aún no se ha declarado de forma tan potencial e importante en las aulas educativas, sociedad y familias.

Los efectos que conducen el desarrollar estrategias artísticas posibles para cada niño y niña de nuestra sociedad y círculo cercano, abriría pasos a reconocer la importancia del yo corporal de cada infante, desde su propia individualidad y potenciar y descubrir en aquel ser humano áreas que muchas veces son casi irreconocibles.

En consecuencia, las artes y lenguajes artísticos potencian no sólo lo que muchas veces creemos al escuchar la palabra, artes manuales o habilidades para hacer cosas con las

manos, la palabra arte va más allá de la mera construcción de las manos como único factor de cambio. Arte implica, originalmente toda producción que es realizada por el ser humano y que debe utilizar en sí el saber hacer, lo cual, implica una técnica. Frente a lo anterior, se debe ampliar la mirada a reconocer el concepto como tal, dar cabida a la realización para la etapa de la infancia, ya que los beneficios que conlleva para los infantes es sin duda una alta gama de satisfacciones personales y a largo plazo, el desarrollo de un ser humano íntegro y que pueda desenvolverse en sociedad.

LISTA DE REFERENCIAS

- Alarcón, Jorge, Castro, Moyra, Frites, Claudio, & Gajardo, Carla. (2015). Desafíos de la educación preescolar en Chile: Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y evitar el acoplamiento. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 41(2), 287-303. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052015000200017>
- Araujo, & Gabelán. (2010). Psicomotricidad y Arteterapia. REIFOP, Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado. Zaragoza., 307-319. <https://www.redalyc.org/pdf/2170/217015570026.pdf>
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona.: Paidós.
- Bean, R. (1992). *Cómo desarrollar la creatividad en los niños*. Madrid , España: Debata.
- Calmels, D. (2017). *El cuerpo cuenta: la presencia del cuerpo en las versificaciones, narrativas y lecturas de crianza*. Homo Sapiens Ediciones. Argentina.
- Eisner, E. (2020). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes en la transformación de la conciencia*. Paidós Arte y Educación. Barcelona.
- García Pérez, A. (2022). La experiencia académica personal en Educación Plástica y Visual en la Formación Inicial de los Maestros de Educación Primaria. *Educatio Siglo XXI*, 40(2), 117-146. <https://doi.org/10.6018/educatio.467241>
- Gardner, H. (1997). *Arte, mente y cerebro*. Paidós. Argentina.
- Gurski, R., Strzykalski, S., Gus, P. y Helyantus, E. (2020). El estado del arte en psicoanálisis y educación en Rio Grande do Soul (2000-2016). *Revista Educación y Pesquisa*, 46. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052015000200017>
- Gutiérrez, R., Serrano, F. y Peña, M. (1998). *La educación infantil: investigación y desarrollo del currículum*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba.
- Janson, H. W. (2001). *História Geral da Arte—O Mundo Antigo e a Idade Média*. São Paulo:

Martins fonts.

Kamichi Miyashiro, M., Ascoy García, P., & Chinguel Cajo, K. (2021). Análisis y propuesta para la inclusión del arte en el plan educativo de colegio emblemático de Lima, Perú para fomentar la interculturalidad. *Revista Enfoques Educativos*, 18(1), 63-85. doi:10.5354/2735-7279.2021.63718

León, R. M. (2016). Educación artística inicial resignificada. *Revista Infancia, Educación y Aprendizaje*, 2(2), 175-176. <file:///C:/Users/15850333/Downloads/602-1359-2-PB.pdf>

Magnani, E. (s.f.). *Material para el estudio de: Neurología (I). Ilustraciones María Eugenia Elías.*

Mediavilla, E. (2021). Construcciones del cuerpo y las artes para una educación infantil transformadora. [Body and arts constructions for a transformative childhood education] *Arteterapia*, 16, 23-32. <https://doi.org/10.5209/arte.71778>

Mineduc (2018). Bases Curriculares de Educación Parvularia. Santiago, Chile. https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/Bases_Curriculares_Ed_Parvularia_2018-1.pdf

Mineduc (2019). Marco para la buena enseñanza de Educación Parvularia. Santiago, Chile. https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/12/MBE_EP-Final1.pdf

Mineduc (2022). Política de reactivación educativa integral, Chile. <https://seamoscomunidad.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/127/2022/06/PoliticaSeamosComunidad.pdf>

Morales, M. & Sánchez, M. (2017). Fortalecimiento de la creatividad en la educación preescolar orientado por estrategias pedagógicas basadas en el arte y la literatura infantil. *Revista del Instituto de Estudios en Educación y del Instituto de Idiomas Universidad del Norte*, n° 26. <https://doi.org/10.14482/zp.26.10213>

Tutoría en la ESO, Blog. *Juguetes pasivos, mentes activas*. 12 marzo, 2013 por Moverse en Libertad. Extraído de <http://moverseenlibertad.cl/?p=572>. Enlace: <https://tutoriaenlaeso.wordpress.com/2015/01/02/juguetes-pasivos-mentes-activas/>