EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS PRIMEROS AÑOS



DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Gobierno de Chile

POLÍTICA
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

OEI

Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Francisco Undurraga Gazitúa

Subsecretario de las Culturas y las Artes
Carlos Lobos Mosqueira

Jefatura División Desarrollo Cultural
Alejandra Schmidt Urzúa

Jefatura Departamento de Formación en Artes y Cultura
Daniela Campos Berkhoff

EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS PRIMEROS AÑOS
DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS

Esta publicación ha sido elaborada en el marco de un convenio de colaboración entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Organización de Estados Iberoamericanos, Chile.

Publicación a cargo de
Mincap / Daniela Repetto Rojas
OEI / Javier Azócar Bizama

Dirección y producción editorial
Mincap / Julia Romero Arancibia

Edición general
Rosario García-Huidobro Munita

Desarrollo de contenidos
Daniela Cobos Bustamante, Rosario García-Huidobro Munita, Patricio González Ríos, Loreto Ledezma Labrín, José Mela Contreras, Pablo Rojas Durán, Angélica Vio Garrido

Apoyo a supervisión de contenidos
Mincap / Macarena Carter Olmedo

Conceptualización de infografías
Rafael Galaz Carvajal

Edición y corrección de estilo
Patricio González Ríos

Diseño y diagramación
Alejandra Claro Eyzaguirre

Corrector gráfico
Daniel López Pelissier

Ilustración portada
Obra anónima, Renaico, Región de La Araucanía. Parte del Proyecto de Arte Postal "¿Cómo sueñas tu futuro en nuestra región?", realizado en el marco de la Semana de la Educación Artística 2021, que invitó a niños y niñas a imaginar lo que les gustaría para su localidad.

©Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

ISBN (digital): 978-956-352-493-2
ISBN (papel): 978-956-352-494-9
1ª edición, octubre de 2026.
Se imprimieron 1950 ejemplares en los talleres de Fyrma Gráfica en Santiago de Chile.

cultura.gob.cl

EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS PRIMEROS AÑOS

DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS

COLECCIÓN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

LÍNEA | **REFLEXIÓN**
N°8



En sintonía con la Política de Educación Artística de nuestro país, esta publicación releva la importancia de garantizar el derecho a vivir experiencias de educación artística de calidad desde los primeros años de vida. Mediante reflexiones, ejemplos y ejercicios, invita a educadoras y educadores de espacios formales y no formales a revisitar sus propias trayectorias para reconocer sus modos de enseñar y, desde allí, acompañar los procesos creativos de niños y niñas, ampliando las oportunidades de imaginar, expresarse y ejercer una ciudadanía activa desde los primeros años.

PRESENTACIÓN

Quizás, al recibir esta publicación, surja la pregunta de por qué es pertinente elaborar un libro sobre educación artística y los primeros años de vida. La respuesta es sencilla y compleja a la vez: los niños y niñas están cambiando y, junto con ellos, también deben transformarse nuestras formas de enseñar, crear y acompañar sus procesos. Hoy, más que nunca, necesitamos una educación artística en sintonía con sus derechos, sus mundos simbólicos, sus inquietudes, sus maneras de habitar el presente y de imaginar futuros posibles.

En este contexto se enmarca la colaboración entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta articulación, coherente con los principios de la Carta Cultural Iberoamericana y la Agenda 2030, busca otorgar protagonismo y agencia a quienes impulsan la educación artística en el tramo de cero a ocho años, tanto en contextos formales como no formales, desde jardines infantiles y escuelas hasta instituciones culturales y espacios comunitarios.

Vivimos en un mundo en constante transformación, donde las artes ofrecen una posibilidad única: construir formas sensibles, reflexivas y colaborativas de estar y recrear el mundo. Para que ello ocurra, resulta necesario revisar cómo entendemos la educación artística. ¿Cómo concebimos la niñez? ¿Desde qué enfoque enseñamos? ¿Qué estereotipos reproducimos sin advertirlo? A partir de estas preguntas, este libro propone una revisión analítica y amorosa de nuestras prácticas, experiencias y saberes.

En diálogo con la Política de Educación Artística (2024–2029) y con los tres grandes objetivos que la UNESCO plantea para la educación artística –potenciar las capacidades individuales, fortalecer la conciencia cultural y promover la responsabilidad social–, esta publicación busca aportar al vínculo entre artes, educación y derechos. Enseñar artes no se limita al desarrollo de habilidades técnicas: implica acompañar procesos de expresión, participación, autovaloración y ciudadanía cultural, fundamentales para una formación integral desde los primeros años de vida.

Desde estas orientaciones, se propone comprender la educación artística como un espacio donde las infancias sean protagonistas activas de sus aprendizajes, creadoras de sentido, generadoras de conocimiento y constructoras de comunidad. La educación artística no se presenta únicamente como una asignatura, sino como una práctica que puede impregnar diversas dimensiones de la vida educativa, cultural y social. En consecuencia, se promueven metodologías centradas en la exploración, el juego, la diversidad de lenguajes y la conexión con el entorno.

Este libro está dirigido a docentes, educadoras y educadores de párvulos, equipos pedagógicos y de mediación artística-cultural, así como a todas las personas que trabajan con este grupo etario en contextos educativos diversos. Su propósito es convertirse en una herramienta práctica y, a la vez, inspiradora: una invitación a repensar qué hacemos y cómo lo hacemos, fortaleciendo ideas creativas y reconociendo el valor de las artes para generar experiencias significativas que abran nuevos caminos.

ÍNDICE

Introducción 09

CAPÍTULO 1:
Educación artística con enfoque de derechos 10

CAPÍTULO 2:
Pensar sobre la relación personal con las artes 30

CAPÍTULO 3:
Enfoques y modelos para la educación artística 48

CAPÍTULO 4:
Metodologías actuales para abordar las artes en la niñez 86

Palabras finales 117

Referencias bibliográficas 118



INTRODUCCIÓN

¿Qué podrás encontrar en este libro?

Los capítulos de esta publicación abordan distintas dimensiones clave. El primero, **Educación artística con enfoque de derechos**, propone una reflexión que sitúa en primer plano las necesidades de las infancias. El segundo capítulo, **Pensar sobre la relación personal con las artes**, invita a reconocer cómo nuestras propias experiencias artísticas moldean la enseñanza, y propone revisar los sesgos o estereotipos que pueden limitar nuestras prácticas educativas. A continuación, en el tercer capítulo, **Enfoques y modelos para la educación artística**, se presentan distintas perspectivas, desde las más tradicionales hasta aquellas que apuestan por una educación situada y relacional. Aunque los modelos se basan en los planteamientos de Imanol Aguirre (2005) desde las artes visuales, se entregan orientaciones para adaptarlos a diversos lenguajes artísticos. Finalmente, el cuarto capítulo, **Metodologías actuales para abordar las artes en la niñez**, comparte y ejemplifica cinco estrategias para modelar una enseñanza conectada con las necesidades de las nuevas generaciones.

Por esta razón, este texto es principalmente una invitación a pensar la educación artística desde los primeros años de vida. Pero no solo eso: implica escuchar las voces de los niños y niñas, respetar sus ritmos y habitar el aula desde el cuerpo, el juego, la alegría, la emoción y la imaginación. También propone que quienes enseñan puedan reconectarse con su propia creatividad, abriendo espacio al asombro, el error, el goce y a la transformación. Porque si queremos que las artes tengan un lugar en la vida de los niños y niñas, primero debemos permitir que también tengan un lugar vivo y significativo en nuestras propias vidas.

Te invitamos a recorrer estas páginas con una apertura sensible y curiosa. A dejarte interpelar por las preguntas y ejercicios reflexivos, a motivarte con las prácticas y experiencias que aquí se plantean, y a imaginar nuevas formas de enseñar, acompañar y crear con atención durante los primeros años de vida de las personas. La educación artística no es solo aprender a pintar, cantar, bailar o actuar. Es, ante todo, aprender a sentir, pensar, habitar y crear el mundo, en toda la amplitud de lo que implica ser y estar en él.

CAPÍTULO 1:
Educación artística con enfoque de derechos

1. INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 13

2. EL ADULTOCENTRISMO COMO DESAFÍO 18

3. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN COMO PRINCIPIOS ESENCIALES 19

4. LAS ARTES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS 20

5. QUÉ AFRONTA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ACTUALIDAD 22

6. SÍNTESIS VISUAL DE LOS TEMAS ABORDADOS 26

7. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: EL APORTE DE LAS ARTES EN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS DESDE SUS PRIMEROS AÑOS 28



En este capítulo te invitamos a reflexionar sobre la niñez y el aporte de las artes en esta etapa vital desde una perspectiva de derechos. Se aborda el adultocentrismo como un desafío para cuestionar la enseñanza de las artes y se proponen principios como la participación activa y la inclusión para orientar las prácticas educativas. Además, se profundiza en cómo las artes contribuyen a un aprendizaje integral y al fortalecimiento de habilidades esenciales en la sociedad actual, como el pensamiento, la flexibilidad, la creatividad y la empatía.

Preguntas para reflexionar a lo largo del capítulo:

- ¿Cómo se manifiestan las prácticas adultocéntricas en la educación artística, y de qué formas limitan la participación, expresión y autonomía en la niñez?
- ¿Qué criterios, decisiones y modos de acompañamiento permiten diseñar experiencias artísticas que garanticen participación activa, inclusión y expresión auténtica desde los primeros años de vida?
- ¿Qué experiencias artísticas permiten cuestionar, deconstruir y transformar estereotipos sobre los niños y niñas, reconociendo su diversidad, agencia y formas propias de crear?
- ¿De qué manera las artes pueden favorecer el aprendizaje integral de las personas en las edades tempranas y así fortalecer su participación activa en la vida cultural, social y comunitaria?



» OBRA DE TEATRO *RAÍCES*, PROYECTO COTILEDÓN. CENTRO CULTURAL AL MARGEN, TALCA, 2023-2024.

1. INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las artes y la educación artística pueden fomentar el derecho a experimentar y vivenciar la identidad personal y la cultura de un territorio mediante manifestaciones como la creación artística y textil, la práctica musical, la danza, los bailes y las representaciones patrimoniales, entre otras. Desde un enfoque de derechos transversales (Mincap, 2023), en los procesos de enseñanza se invita a mirar la niñez y la educación con nuevos énfasis: experiencias estimulantes, actividades creativas y contenidos capaces de promover la reflexión y sensibilidad frente a la realidad; además de una forma de trabajo colaborativo, inclusivo y significativo.

Para avanzar en esta perspectiva, la educación formal y no formal deben promover este pensamiento que conecte las artes desde los primeros años de vida de las personas, sin importar su condición social, género o contexto material, posicionándolas como actores activos en la construcción de sus aprendizajes y en la toma de decisiones sobre su proceso creativo.

Es en este sentido que lo artístico se vuelve clave, porque permite que los niños y niñas tomen decisiones sobre sus procesos de creación. Las experiencias artísticas buscan fomentar la creatividad y la experimentación en una amplia variedad de situaciones y materialidades, sin importar el lugar donde ocurre el aprendizaje.

En la actualidad, las artes visuales, la música, la literatura, la danza y las artes escénicas conforman áreas muy valiosas y útiles para despertar el deseo de conocimiento y fortalecer una formación integral desde los primeros años de vida. La UNESCO (2024) destaca que la educación artística enriquece y revitaliza la enseñanza, ya que provee lenguajes y formas de expresión fundamentales para conocer, ser y hacer, fortaleciendo aspectos como el autoconcepto, la autoconfianza y la autovaloración, independientemente de la condición social de los niños y niñas.

Asimismo, según Clara Choi (2024), las artes contribuyen a potenciar habilidades sensibles y fundamentales para la vida, tales como la empatía y el reconocimiento de las emociones para su mejor gestión. También contribuyen a potenciar habilidades relacionadas con el pensamiento divergente, la flexibilidad cognitiva y la autoeficacia creativa. Por ese motivo, la práctica artística –dentro o fuera de la escuela– fomenta un aprendizaje integral para cada persona.

De esta manera, la educación artística que se promueve en espacios de educación formal y no formal se constituye como "una herramienta con un potencial transformador único que apunta a construir nuevas formas de pensamiento y a cultivar una sensibilidad crítica de la realidad en los y las estudiantes" (Mincap, 2023, p. 4).

¿Cómo entender y potenciar a los niños y niñas hoy?

En 1959, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció que todo niño y niña tiene derecho a desarrollarse como una persona digna y valiosa para la sociedad, independientemente de su origen cultural, género, clase social o religión. Hoy, estos derechos dialogan con la transformación cultural de las infancias, quienes son sujetos sociales, políticos e históricos activos. En la actualidad, las personas desde sus primeros años de vida valoran la diversidad cultural que conforma nuestra sociedad.

En este contexto, sostener y potenciar sus derechos se vuelve un desafío significativo, especialmente el derecho al acceso y la participación activa en la vida artística y cultural del país, en igualdad de oportunidades. Esto implica considerar también el uso de las tecnologías que permitan llegar a más territorios y responder a los intereses y motivaciones en edades tempranas.

Por ello, los Estados, las instituciones y las personas adultas deben resguardar los derechos culturales y de participación desde los primeros años de vida, garantizando que esta sea libre y espontánea, respaldada y mediada por personas adultas que respeten los intereses de niños y niñas en los diversos espacios de convivencia: jardines infantiles, escuelas, hogares, instituciones culturales u otros espacios de reunión y/o formación.

¿Has profundizado en los derechos culturales?

En 1998, la UNESCO publicó una declaración con nueve derechos culturales: tener una identidad cultural que nos represente; acceder al patrimonio cultural; participar en la vida cultural de una comunidad; decidir sobre el habla, la lengua o el idioma; acceder sin fronteras a la actividad cultural; recibir educación; respetar la autoría y la creación; acceder a la información; y que la opinión de las personas sea considerada en la definición de políticas sociales y culturales.

¿Te habías enterado de la *Hoja de Ruta para la Educación Artística*?

En 2006, a partir de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística organizada por la ONU, se elaboró la *Hoja de Ruta para la Educación Artística*, un documento que recoge los acuerdos alcanzados en torno a cómo fortalecer las capacidades creativas, sensibles y críticas necesarias para el siglo XXI. Este marco propone estrategias para fomentar la educación artística en los distintos entornos de aprendizaje, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas.

¿Reconoces los énfasis de la Carta Cultural Iberoamericana?

Se trata de un acuerdo firmado en 2006, impulsado por la OEI, que reconoce la cultura como un derecho, un bien público y un eje estratégico para el desarrollo sostenible. Su propósito principal es promover la integración regional, el respeto por la diversidad cultural, la cooperación y el diálogo intercultural entre los pueblos. La Carta Cultural Iberoamericana

funciona como un marco común de referencia para las políticas culturales de los países miembros, orientando acciones destinadas a la protección de los derechos culturales, el fortalecimiento de la participación ciudadana y el acceso equitativo a la vida cultural.

¿Tienes en cuenta lo que plantea *La Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la Educación Artística*?

La Agenda de Seúl (2010), impulsada por la UNESCO, tuvo como objetivo central integrar la educación artística en los currículos de la educación formal de las naciones participantes. Su propósito fue consolidar las artes como un pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas, reconociendo su aporte a la formación sensible, crítica y creativa. Este documento releva el rol de la educación artística en el fomento y respeto por la diversidad cultural, y propone a las artes como una herramienta reflexiva para abordar problemáticas actuales –como la convivencia, la ciudadanía y la conciencia medioambiental– desde enfoques multidisciplinarios e inclusivos.

¿Sabías que en 2022 se publicó la Ley Nº 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en Chile?

Esta ley reconoce a niños y niñas como sujetos de derechos, protagonistas activos de sus propias vidas y titulares del derecho a participar en la vida cultural. Desde este marco, la educación artística deja de entenderse como un complemento y se reafirma como un derecho fundamental, que debe ser garantizado desde los primeros años de vida en condiciones de respeto, participación y dignidad. En este sentido, el acceso a experiencias artísticas significativas –en jardines infantiles, escuelas, espacios culturales y comunitarios– se vuelve una responsabilidad compartida del Estado, las instituciones y las personas adultas, quienes deben propiciar entornos que reconozcan la voz, los intereses y las formas de expresión propias de niños y niñas.

¿Pongámonos al día con el Marco de la UNESCO para la Educación Cultural y Artística?

Se trata de una guía global publicada en 2024, que surge a partir de la Conferencia Mundial sobre Educación Cultural y Artística organizada por la UNESCO. Este Marco pone especial énfasis en la necesidad de fortalecer alianzas intersectoriales y consolidar políticas públicas que garanticen la igualdad en el acceso y la implementación de la educación cultural y artística. Su objetivo es contribuir a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sostenibles, reconociendo el rol de las artes y la cultura como herramientas fundamentales para abordar problemáticas contemporáneas –sociales, ambientales y educativas– desde una perspectiva integral y transformadora.

¿Has leído la Política de Educación Artística 2024-2029?

Gracias a un trabajo intersectorial sostenido –impulsado por la alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio–, hoy Chile cuenta con la primera Política de Educación Artística. Este proceso incluyó encuentros nacionales y regionales con diversos agentes culturales, educativos y territoriales, recogiendo miradas y experiencias provenientes de distintos contextos. La política tiene como propósito orientar y articular acciones que garanticen el derecho a la educación artística de todas las personas a lo largo de la vida, promoviendo la participación, el acceso y el desarrollo de experiencias formativas de calidad, tanto en la educación formal como en la no formal. De este modo, se consolida un marco de acción que reconoce a las artes como un componente esencial para el desarrollo integral, la ciudadanía cultural y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.



CONOCE MÁS SOBRE:

LA HISTORIA DE LOS DERECHOS EN LA NIÑEZ EN **UN.ORG**

LOS DERECHOS CULTURALES EN **CULTURA.GOB.CL**

LA HOJA DE RUTA PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN **UNESCO.ORG**

LA CARTA CULTURAL IBEROAMERICANA EN **OEI.INT**

LA AGENDA DE SEÚL: OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN **UNESCO.ORG**

LEY 21.430 EN **BCN.CL**

EL MARCO PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN **UNESCO.ORG**

POLÍTICA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2024-2029 EN **CULTURA.GOB.CL**



» DEL TROZO AL TRAZO, JARDÍN INFANTIL MARCELA PAZ. PROGRAMA ACCIONA EN JARDINES, LA FLORIDA, 2022. ARTISTA EDUCADORA ANTONIA LUCO.

2. EL ADULTOCENTRISMO COMO DESAFÍO

Desde una perspectiva de derechos, la enseñanza de las artes requiere repensar las formas de interacción entre personas adultas y los niños y niñas. Esto conlleva reconocer y respetar sus intereses, necesidades y experiencias previas en relación con las diversas manifestaciones artísticas. En este sentido, resulta fundamental dejar atrás la mirada que concibe a los niños y niñas como sujetos sin saberes, incompletos o inferiores, que requieren supervisión total sobre sus procesos creativos.

Repensar la educación artística desde el desafío del adultocentrismo significa abandonar prácticas basadas en manuales e ideales impuestos, así como propuestas que no consideren sus preferencias en torno a la creación artística. También implica despojarse de preconcepciones que operan como limitaciones, entre ellas, estereotipos de género que asignan intereses distintos según roles tradicionales, o las dudas respecto a sus capacidades cognitivas en función de la edad, como si no pudieran emprender proyectos o desarrollar obras artísticas complejas y profundas.

En la actualidad, el arte contemporáneo ofrece una oportunidad para trascender el adultocentrismo y promover nuevos hábitos de aprendizaje centrados en los intereses que se expresan en edades tempranas. Esto se refleja en experiencias artísticas más participativas, exploratorias y reflexivas, que atienden a la diversidad de lenguajes presentes en sus procesos de creación artística y que ponen el foco en el proceso más que en el resultado final. Las artes contemporáneas, además, plantean desafíos sociales relevantes vinculados a la inclusión y la justicia social, extendiendo la invitación a pensar y diseñar programas artísticos que expresen y promuevan relaciones respetuosas entre personas diversas.

Fomentar la escucha, el diálogo y la capacidad de intercambiar ideas sobre obras o procesos –sean simples o complejos– empodera a los niños y niñas a la hora de emprender experiencias artísticas, tanto individuales como colectivas.



CONOCE MÁS SOBRE EL ADULTOCENTRISMO Y SU RELACIÓN CON EL ARTE EN *ENFOQUES TRANSVERSALES PARA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA TRANSFORMADORA*
CULTURA.GOB.CL

3. PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN COMO PRINCIPIOS ESENCIALES

Para Carnacea y Lozano (2011), las artes tienen un alto potencial como herramienta de transformación personal y social, capaz de fortalecer la inclusión y la diversidad en la comunidad. La educación artística, tanto en contextos formales como no formales, puede ser un medio para sensibilizar, empatizar, reflexionar y debatir sobre problemáticas relacionadas con la injusticia, la inequidad y la discriminación.

El diseño de experiencias de aprendizaje artísticas con énfasis en didácticas que promuevan la reflexión sobre la diversidad y la inclusión en niños y niñas puede desarrollarse en dos etapas: una primera etapa de sensibilización, en la que se fomenta la observación, y en la que niños y niñas aprecian y discuten sobre producciones artísticas, como fotografías, canciones, cine, videos o exposiciones temáticas que funcionan como detonantes para iniciar una reflexión colectiva. En esta fase, las artes operan como un medio y un dispositivo que permite vincular las experiencias estéticas con la vida cotidiana que les rodea. El propósito es que los niños y niñas puedan formular preguntas que interroguen su realidad, especialmente sobre aquellas situaciones o discursos de odio que ponen en riesgo la inclusión.

Una segunda etapa de acción, en la que se les convoca a crear producciones plásticas, visuales, musicales o escénicas para reformular o proponer soluciones a problemas sociales por medio del debate, el juego y la acción creativa como herramientas expresivas y reflexivas.

Como platean Burset, Calderón y Gustems (2016), este tipo de experiencias aporta evidencias para responder una pregunta fundamental: ¿cómo podemos contribuir desde las artes a que la sociedad sea más empática y más justa?

Algunas estrategias artísticas para favorecer la participación e inclusión:

- Utilizar expresiones de arte y música urbana con niños y niñas puede relevar sus propias voces, identidades y experiencias.
- Proponer experiencias de artes circenses puede generar espacios de participación lúdica y creativa, basados en la búsqueda de la inclusión sin discriminación por género, etnia o nacionalidad (Carnacea y Lozano, 2011).
- Trabajar a partir de imágenes –como collage o fotografía, entre otros– facilita que desde edades tempranas tanto niños como niñas expresen sus anhelos, inquietudes y deseos de cambio.

4. LAS ARTES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS

La formación integral alude a procesos formativos que involucran el cuerpo, el espíritu, las emociones y la mente, dimensiones inseparables entre sí porque forman parte esencial de la experiencia humana. Cuando desarrollamos experiencias artísticas, el cuerpo se conecta con emociones y pensamientos, promoviendo procesos que son respetuosos, creativos y significativos para las personas.

Sobre estas ideas, Vea Vecchi (2018), docente y tallerista del enfoque Reggio Emilia, argumenta que la experiencia artística ofrece la oportunidad única de acceder a distintas dimensiones del conocimiento, entre ellas la dimensión estética, que permite apreciar cualidades más allá de una comprensión puramente racional del aprendizaje. Para lograrlo, señala que los niños y niñas requieren experimentar múltiples lenguajes artísticos, fortaleciendo así sus potencialidades expresivas. De este modo, al igual que los y las artistas –que observan, analizan, exploran y crean–, la enseñanza de las artes contribuye a potenciar una formación integral mediante el ejercicio de prácticas que incorporan la sensibilidad, la curiosidad y la imaginación para comprender la cultura y la sociedad.

4.1 El aporte de las artes en las diversas etapas de la niñez

Entre cero y tres años, los niños, niñas y el territorio comienzan a explorar su entorno familiar, social, natural y cultural. En esta etapa, las artes son clave para enriquecer su experiencia y expresar lo que sienten y aprenden. A través de juegos visuales, colores, formas y texturas, desarrollan sensibilidad estética y capacidades de observación. La música y las artes escénicas, por su parte, favorecen la comprensión del mundo mediante el movimiento corporal y los sonidos cotidianos.

Entre cuatro y ocho años, las artes se transforman en un lenguaje que permite expresar el mundo interior. Más allá de copiar formas adultas, se potencia la creatividad como una manera de pensar y comunicar emociones, ideas y preguntas. En esta etapa, las artes visuales, la música y las artes escénicas facilitan el conocimiento de la cultura y el entorno –incluyendo patrimonio, arquitectura, literatura, tradiciones y naturaleza– desde una mirada activa y participativa. El arte se convierte así en un puente entre los niños, niñas y el territorio que habitan, conectando sus historias personales con el mundo que los rodea.

4.2 Artes como lenguajes para activar la reflexión y la creatividad

¿Sabías que la creación visual, plástica, literaria, musical o escénica ofrece un conjunto amplio de herramientas para aprender? Esto ocurre porque los distintos lenguajes artísticos funcionan como activadores del pensamiento, al potenciar habilidades y capacidades ligadas a la observación, la investigación, el conocimiento intersubjetivo, la documentación y la expresión de cómo percibimos la realidad.

El estadounidense James Haywood (2015) plantea que cuando la educación artística incorpora métodos de investigación para conocer y/o explorar nuevas formas, ideas o temáticas vinculadas a los intereses de las personas desde los primeros años de vida y/o a su entorno, los aprendizajes adquieren mayor sentido. Esto fortalece la confianza y motivación en los procesos creativos, permitiendo usar los lenguajes artísticos como un medio para buscar información, probar materialidades, resolver problemas y atribuir nuevos significados a elementos cotidianos. De esta manera, las artes preparan y empoderan para emprender aventuras creativas sin temor al error.

Por ello, es fundamental que los contextos educativos –formales y no formales– ofrezcan variadas formas y oportunidades de experimentar las artes, con un enfoque basado en el juego, la participación y un pensamiento abierto a la hora de proponerse alguna tarea artística.

Explorar las artes desde esta perspectiva permite que los niños y niñas puedan desarrollar cuatro dimensiones clave del arte contemporáneo:

- Percepción activa, sobre lo que ocurre en el entorno cercano; por ejemplo, con recorridos por los espacios que habitan.
- Pensar, sentir y crear desde el cuerpo, no solo desde el intelecto.
- Profundizar en un tema, explorándolo a través de interpretaciones gráficas y pictóricas.
- Resolver problemas mediante diversas manifestaciones artísticas, como el canto, la danza o la poesía.

Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿se nace con capacidades creativas o habilidades para las artes? Las artes son una posibilidad de comunicación con otras personas, objetos o realidades. Aprender a comunicar ideas y emociones por medio de un proceso artístico es un desafío importante que requiere tiempo y preparación. Por ende, más que nacer con capacidades creativas, las personas pueden desarrollarlas a lo largo de la niñez mediante experiencias ricas en exploración, juego y creación.

Una característica fundamental del arte contemporáneo es que se encuentra presente en la vida cotidiana a través de murales, pasacalles, instalaciones y otras expresiones. Por ello, Fabrizio Origlio et al. (2012) señalan que el trabajo artístico desde los primeros años de vida ofrece a los niños y niñas la posibilidad de aprehender, apreciar y expresar aquello que piensan y sienten sobre la realidad y el mundo, experimentando las artes de manera cotidiana y significativa.

5. QUÉ AFRONTA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ACTUALIDAD

Hoy la niñez –especialmente entre los cero y ocho años– se ve profundamente atraída por el avance de las industrias culturales y las nuevas tecnologías: videojuegos, música y contenidos de *influencers* en redes sociales, plataformas de *streaming*, inteligencia artificial y sus distintas aplicaciones.

Diversos estudios, como los de Illescas (2020) y de Trucco y Palma (2020), muestran que estas industrias capturan gran parte de la atención y la energía desde edades tempranas, restando su interés por actividades como jugar, investigar, crear, compartir con amistades o hacer deporte. Por ello, uno de los desafíos actuales es potenciar las capacidades creativas en estas etapas, favoreciendo la **alfabetización en cultura visual**, la apertura sensible al mundo y el desarrollo de competencias que les permitan enfrentar la avalancha de información e imágenes que consumen a diario.

La literatura especializada (Acaso y Megías, 2017; Chemi, Borup y Hersted, 2015; Lloyd, 2017; Vecchi, 2018) junto con la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024) coinciden en que es necesario fortalecer las trayectorias educativas mediante el desarrollo de competencias y el logro de aprendizajes clave. En este contexto, la educación artística puede contribuir al desarrollo de cuatro competencias y habilidades fundamentales para la era actual:

1. **Reflexión crítica sobre el entorno y los medios digitales:** las artes permiten a los niños y niñas detenerse, observar, percibir y reflexionar sobre su entorno. A través del dibujo, la pintura, la danza o la música, pueden vincular lo que aprenden con su territorio, su historia, su patrimonio y la naturaleza. Asimismo, las artes les ofrecen herramientas para leer de manera analítica los relatos visuales y sonoros que circulan en medios digitales, promoviendo una actitud reflexiva y propositiva frente a las imágenes a las que están expuestos.
2. **Flexibilidad para explorar nuevas ideas y conocimientos desde la creatividad social:** desde una perspectiva interdisciplinaria, las artes activan mente, cuerpo y emociones, potenciando aprendizajes tanto individuales como colectivos. Promueven una creatividad social que surge del encuentro con otras personas y del trabajo colaborativo, habilitando experiencias educativas significativas en comunidad.

Para acompañar el proceso de **alfabetización en cultura visual**, se sugiere incorporar la relación entre artes y tecnología mediante el uso de artes mediales como recurso didáctico. Este enfoque permite explorar referentes, temáticas, proyectos e ideas que integren tecnologías tanto análogas como digitales.



CONOCE EL CUADERNO PEDAGÓGICO *ARTES MEDIALES. PRÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS ENTRE ARTE Y TECNOLOGÍA* EN **CULTURA.GOB.CL**

3. **Creatividad para conocer y transformar el entorno:** las artes estimulan la imaginación, permitiendo que los niños y niñas transformen su entorno mediante el color, la forma, el sonido, el cuerpo, entre otras posibilidades. Al crear, también pueden relevar la memoria del territorio, participar en la vida cultural de sus comunidades y proponer nuevas formas de habitar el mundo.
4. **Empatizar con la vida humana y no humana:** en una sociedad cada vez más individualista y tecnologizada, las artes fortalecen la empatía. Permiten conectar con otras personas, así como también con la naturaleza, los animales y el entorno en general. Las experiencias artísticas desarrollan una sensibilidad afectiva y reflexiva, clave para el cuidado del entorno y para la convivencia.

PREGUNTAS ORIENTADORAS:

- ¿Qué imágenes, sonidos o relatos digitales influyen hoy en la forma que los niños y niñas perciben su entorno?
- ¿De qué maneras podemos con las artes reinterpretar, cuestionar o ampliar esas representaciones digitales en nuestros barrios o comunidades?
- ¿Qué nuevas ideas, roles o formas de diálogo emergen cuando desde edades tempranas se participa en procesos de creación colectiva?
- ¿Cómo integrar las artes con otras áreas del currículum para promover proyectos colaborativos que fortalezcan la creatividad social?
- ¿Qué estrategias artísticas pueden ser motivantes para imaginar y proponer transformaciones para su entorno cercano?
- ¿Qué combinaciones de lenguajes artísticos permiten expresar las múltiples percepciones sobre el lugar que habitan?
- ¿Que experiencias artísticas favorecen la empatía de las personas con la naturaleza?
- ¿Qué materiales, prácticas o gestos artísticos propician la sensibilidad y el cuidado del entorno?

5.1 Prácticas con principios de participación e inclusión

A continuación, te compartimos dos ejemplos de educación artística desarrolladas desde una perspectiva no adultocéntrica y que promueven los derechos de participación e inclusión de los niños y niñas.



Voces en la plaza

2024
La Florida
Región Metropolitana

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN

Esta actividad, organizada por la educadora de párvulos Romina Giovanoni –en el marco de su diplomado en Amnia Lab –, sin financiamiento externo, convocó a las familias del barrio a reimaginar el espacio público a partir de las observaciones de niños y niñas de la Plaza San Esteban, con el fin de promover su derecho a habitar, jugar y transformar la ciudad.

La propuesta toma como referencia prácticas contemporáneas de diseño participativo, que promueven iniciativas de participación directa de niños y niñas en la planificación y construcción de sus propios espacios recreativos. Se construyó una instalación hexagonal con alfombras, objetos sonoros y materiales suaves y acogedores, abierta a niños y niñas de entre dos y seis años y sus familias. La mediación se realizó desde una perspectiva no adultocéntrica: respetuosa, situada y acompañante. Las infancias jugaron libremente, reorganizaron el espacio y compartieron sus reflexiones sobre la ciudad.

Al cierre, se hizo una recolección colectiva de emociones y preguntas –como: "¿Por qué no hay baños en las plazas?"– que permitió activar una pedagogía urbana con enfoque de derechos, en la que la imaginación de la niñez se vuelve herramienta para repensar los espacios públicos desde otras perspectivas. Su aporte principal fue expresar el derecho a la ciudad a través de una educación artística situada, inclusiva y participativa.

CONOCE MÁS SOBRE EL LABORATORIO CREATIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA EN **AMNIALAB.COM**



Participación e inclusión

La forma de las emociones

2025
Pitrufquén
Región de la Araucanía

Este proyecto, impulsado por el jardín infantil Rukalaf, se realizó en el marco del programa Acciona Jardines Infantiles y fue implementado por el artista Jorge Volpi Bravo, cuyo objetivo fue proporcionar experiencias artísticas contemporáneas que promovieran la exploración y el juego libre.
Se diseñaron diferentes espacios recreativos y ambientaciones artísticas donde se resguardó el derecho a moverse, descubrir, experimentar y jugar con diversas materialidades, a partir de la pregunta: "¿qué formas podrían tener las emociones?".
La iniciativa enseña el derecho de los niños y niñas a sentir su cuerpo y sus emociones a través del movimiento, la imaginación y el juego.

6. SÍNTESIS VISUAL DE LOS TEMAS ABORDADOS

Educación artística con enfoque de derechos

¿QUÉ HACER PARA AVANZAR?

1

Cuestionar el adultocentrismo:

*Dejar atrás la idea de la niñez como "sujetos sin saberes".

*Promover la escucha y el diálogo en relaciones respetuosas.

2

Hacer de la participación e inclusión sus principios:

una didáctica que lleve a esta reflexión en dos etapas:

*Sensibilización

*Acción

3

Focos por edad para un desarrollo integral:

0-3 años: explorar el entorno para comprender el mundo.

4-8 años: las artes como lenguaje para comunicar el mundo.

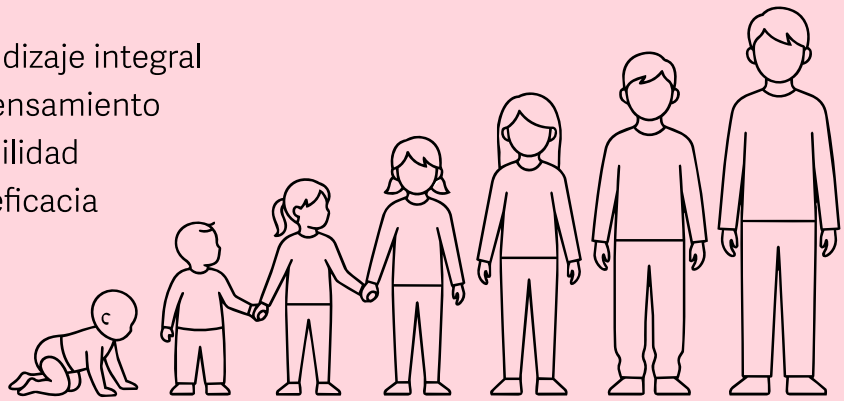
4

Desafíos emergentes:

alfabetizar audiovisual-mente para enfrentar la sobreinfor-mación y las nuevas tecnologías.

Momento clave: NIÑEZ

Fomentar un aprendizaje integral que fortalezca el pensamiento divergente, la flexibilidad cognitiva y la autoeficacia creativa, gracias a:



* **Vivenciar**
* **Experimentar**
* **Identidad personal**
* **Cultura del territorio**

HITOS GARANTE

1959

ONU
Derecho de todo niño y niña
a desarrollarse.

1998

UNESCO
Declaración de los
derechos culturales.

2006

OEI
Carta Cultural
Iberoamericana.

2010

UNESCO
Agenda de Seúl.
Integrar la educación artística en el
currículum de educación formal.

2022

LEY Nº 21.430
Garantías y protección integral de los
derechos de la niñez y la adolescencia
en Chile.

2024

UNESCO
Marco para el fortalecimiento de la educación
artística con énfasis en alianzas intersectoriales
y políticas públicas.

2024-2029

MINEDUC-MINCAP
Política de Educación Artística en Chile
orienta y articula acciones para los diversos
organismos y agentes.



7. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: EL APORTE DE LAS ARTES EN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS DESDE SUS PRIMEROS AÑOS

Te invitamos a reflexionar de manera consciente sobre tres aspectos de este capítulo: los derechos de los niños y niñas, las dimensiones de las artes contemporáneas y la incorporación de las competencias y habilidades trabajadas desde las artes. Tal como lo hemos abordado, pon especial atención en los intereses, necesidades y modos de exploración de los niños y niñas.
A continuación, puedes realizar bocetos de elementos o un diagrama con ideas clave para luego responder las siguientes preguntas:

Responde

¿Qué competencias y habilidades –reflexión crítica, flexibilidad, creatividad, empatía– requieres potenciar en los niños y niñas desde las artes?

¿Qué recursos o materiales favorecen una exploración sensible y significativa?

¿Qué colores, formas, sonidos, movimientos o gestos del entorno, invitan a una observación artística atenta?

¿Cómo asegurar que todos los niños y niñas participen activamente y sean incluidos?

¿Qué aspectos del territorio, la naturaleza, la vida cotidiana o la comunidad despiertan sus curiosidades artísticas?

¿Qué situaciones, desafíos o preguntas del entorno podrían reinterpretarse o transformarse para trabajar creativamente desde las artes?

CAPÍTULO 2:
Pensar sobre la relación personal con las artes

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ARTES? 33

2. ¿CÓMO EXPERIMENTAMOS LAS ARTES? 34

3. RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA ARTÍSTICA PERSONAL Y PRÁCTICA EDUCATIVA 38

4. RECONOCER LOS SESGOS PARA AMPLIAR LA COMPRENSIÓN DE LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 41

5. REVITALIZAR LA CREATIVIDAD EN EL QUEHACER EDUCATIVO 43

6. SÍNTESIS VISUAL DE LOS TEMAS ABORDADOS 44

7. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: TEJIENDO MEMORIAS ARTÍSTICAS 46

Este capítulo está diseñado para invitar a quienes enseñan a explorar cómo sus propias experiencias con las artes –especialmente aquellas vividas en la niñez– han influido en la práctica educativa y/o de mediación que realizan cotidianamente. A lo largo del capítulo, se presentan ideas para reconocer posibles estereotipos que podrían estar afectando la forma de abordar las artes, y se propone reconectar con la creatividad como una vía para fortalecer la educación artística en niños y niñas.



Preguntas para reflexionar a lo largo del capítulo:

- ¿Qué experiencias artísticas –en la niñez, adolescencia o vida adulta– han marcado mi relación afectiva, estética y cultural con las artes?
- ¿De qué maneras mis vivencias artísticas influyen en la forma en que enseño, interpreto, acompaño o valoro las experiencias artísticas de los niños y niñas?
- ¿En qué espacios –familiares, comunitarios, escolares o autodidactas– aprendí a relacionarme con las artes, y cómo esas experiencias configuran hoy mi manera de crear y de enseñar?
- ¿Qué ideas preconcebidas sobre las artes he reproducido –consciente o inconscientemente– y cómo puedo transformarlas para abrir espacios más inclusivos, diversos y sensibles?

» CULTIVO DE LAS ARTES, PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO DE NIÑOS Y NIÑAS. COLEGIO ANTARES, PELARCO, 2024.



1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ARTES?

¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las artes están presentes en cada rincón de la vida cotidiana? Podemos encontrarlas en un mural pintado a las afueras de un edificio, en la música que acompaña ceremonias, rituales y celebraciones culturales, o en juegos simbólicos donde el cuerpo y el movimiento se vuelven protagonistas, entre otras manifestaciones. Como señala Gombrich (1997), en todas las sociedades ha existido alguna forma de arte, no como un concepto abstracto, sino como el resultado de historias, saberes y habilidades elaboradas por personas. En esta línea, Julia Cameron (2011) reflexiona: "Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos" (p. 39).

Esta afirmación invita a preguntarnos quiénes son las personas que ella describe. Podríamos responder que son artistas. Algunos de ellos en la actualidad han roto moldes preestablecidos, reinterpretado la realidad y explorado formas poco convencionales de creación (Dierssen, 2019), utilizado lenguajes visuales, sonoros, escénicos y corporales. Asimismo, como plantea Efland (2002), comprender las artes requiere situarlas en su contexto histórico y cultural: cada estilo, técnica o sentido responde a las necesidades y valores de una época en particular.

Dewey (2008) agrega una idea esencial: no es necesario ser artista de profesión para vivir las artes. Todas las personas podemos experimentar placer y emoción, y asumir una actitud contemplativa frente a colores, formas, aromas y sonidos que el entorno ofrece. El arte contemporáneo, con su amplitud de prácticas, abre aún más esa posibilidad: todas las personas pueden crear y participar de experiencias artísticas.

Aun así, definir qué son las artes sigue siendo complejo. Su naturaleza cambiante, diversa y en permanente redefinición dificulta establecer límites claros (Marín, 2003; Read, 1996). Las artes se transforman según las épocas y los contextos en que se producen, lo que hace del concepto un campo siempre móvil o que experimenta un constante proceso de redefinición. A continuación, se presentan algunos conceptos sobre artes que se utilizarán a lo largo del capítulo:

Lenguaje artístico: disciplina o forma expresiva, como artes visuales, artes mediales, *performance*, instalación, música, artes escénicas, danza, entre otras.

Técnica artística: procedimiento o medio propio de un lenguaje artístico. Por ejemplo, en artes visuales: óleo, carboncillo, acuarela, grabado, entre otras; en música: composición, interpretación instrumental o técnica vocal, entre otras.

Artes contemporáneas: conjunto plural de prácticas artísticas desarrolladas desde el siglo XX hasta la actualidad, que se caracterizan por la diversidad de lenguajes que se cruzan y por generar un diálogo con la vida cotidiana a través de la reflexión sobre los contextos sociales, políticos y culturales.



CONOCE EL CUADERNO PEDAGÓGICO *ARTE CONTEMPORÁNEO EN CHILE* EN **CULTURA.GOB.CL**

2. ¿CÓMO EXPERIMENTAMOS LAS ARTES?

Alguna vez has tenido que responder la pregunta: ¿que son las artes? Sin duda que es un término difícil de definir en palabras, pero sí es algo que se vive, experimenta y practica en situaciones de la vida cotidiana. Estas prácticas artísticas pueden ser tan variadas como el lenguaje, la vestimenta, la música, la alimentación y los rituales culturales, a través de los cuales manifestamos identidades, ideas, valores, biografías, tradiciones, etc.

Las experiencias artísticas y estéticas también pueden darse en acciones simples: armar un ramo de flores, seleccionar colores y objetos para una fiesta o ceremonia, presentar los alimentos en un plato, prestar especial atención a los sonidos del entorno o comunicar con el cuerpo el goce de una melodía, entre otras. En estos gestos cotidianos, muchas veces sin darnos cuenta, activamos una sensibilidad que nos lleva a explorar formas, materiales, intensidades o ritmos.

Tradicionalmente, estas acciones se han asociado a nociones como equilibrio, armonía o belleza; sin embargo, el arte contemporáneo –desde los ***ready-made*** de Marcel Duchamp (1887-1968) a principios del siglo XX– ha ampliado radicalmente estas ideas, mostrando que lo estético también puede ser disonante, disruptivo, incómodo o provocador. Por lo tanto, una experiencia estética no depende solo de la búsqueda de "lo bello", sino de la posibilidad de abrir sentidos, cuestionar lo establecido y relacionarnos de manera significativa con lo que nos rodea. Esta disposición sensible hacia el mundo es, en sí misma, una forma cotidiana de experiencia artística.

Es relevante distinguir entre experiencia estética, entendida como el encuentro con objetos naturales, artísticos o cotidianos, y apreciación artística, que se refiere a la capacidad de reconocer los valores formales, contextuales o simbólicos de una obra (Marín, 2003).

Para ilustrar esta diferencia, consideremos el siguiente ejemplo: si salimos de casa con prisa y miramos el cielo solo para decidir si llevar paraguas, difícilmente viviremos una experiencia estética o artística. Para que esta ocurra, necesitamos otra disposición: detenernos, observar con atención, percibir los matices del color, las texturas, los sonidos o la atmósfera del entorno. Sin embargo, una experiencia estética no implica necesariamente placer o contemplación serena. El arte contemporáneo ha mostrado que también puede surgir del desconcierto, la extrañeza o la incomodidad que provocan ciertos estímulos.

Asimismo, la apreciación artística tampoco se limita al disfrute o a la conmoción emocional. Cuando asistimos a una obra de teatro, un concierto, una instalación o una *performance* contemporánea, la apreciación surge cuando logramos reconocer no solo los elementos formales –como la puesta en escena, los aspectos técnicos o la composición–, sino también los contextos culturales, políticos y sociales que la obra activa. En muchos casos, lo estético puede provenir de la provocación, el conflicto o la tensión ética que nos plantea.

Ready-made
concepto creado en 1916 por el artista de origen francés Marcel Duchamp para referirse a una obra compuesta por un objeto producido industrialmente que el artista selecciona y resignifica al aislarlo de su función cotidiana. Al desplazarlo a un espacio destinado al arte y acompañarlo de decisiones conceptuales -como el título, el contexto de exhibición o el modo de presentación-, el objeto se activa como obra artística. El *ready-made* pone en tensión la noción histórica de obra de arte asociada al virtuosismo técnico y al talento, desplazando el foco hacia el pensamiento, la idea y la reflexión crítica sobre qué es el arte, quién lo define y desde dónde se legitima.

De esta manera, la apreciación artística se vuelve una experiencia problematizadora: nos invita a interpretar, cuestionar y construir sentido, más allá de la búsqueda de belleza o agrado.

A partir de estas reflexiones, podemos volver a preguntarnos: ¿qué entendemos por artes? Una forma de iniciar esta respuesta es reconociendo dos enfoques que históricamente han orientado su comprensión:

- **Arte esencialista**: también llamado "arte por el arte", concibe las obras como valiosas en sí mismas, sin responder necesariamente a fines externos. Bajo este enfoque, las artes se vinculan con la contemplación estética o simbólica, y se aprecia por su forma, su estilo o su capacidad expresiva particular.
- **Arte contextualista**: esta corriente considera que las artes pueden tener múltiples propósitos según el contexto donde se insertan. Puede ser terapéutico, educativo, creativo o estar al servicio de distintas realidades políticas, sociales y culturales.

Otra manera de acercarnos al concepto de las artes es reconocer las diversas funciones que han cumplido a lo largo del tiempo. A continuación, se presentan algunas de las formas en que podemos experimentarlas:

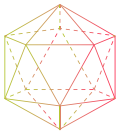
- **Arte como experiencia:** no se limita a objetos u obras, sino que puede surgir de situaciones cotidianas cuando se viven con sensibilidad, apertura o atención plena (Dewey, 2008). La experiencia estética no necesariamente produce placer o armonía; puede involucrar sorpresa, inquietud, extrañeza o tensión, como ha mostrado el arte contemporáneo desde principios del siglo XX.
- **Arte como lenguaje:** mediante símbolos visuales, sonoros, corporales o espaciales, las artes permiten comunicar emociones, ideas, historias, memorias, imaginarios y conocimientos que a veces no pueden expresarse con palabras (Goodman, 2010).
- **Arte con rol social:** aborda problemáticas colectivas, promueve la reflexión, fortalece comunidades y genera nuevas formas de encuentro. Siguiendo a Brecht (2020), las artes pueden convertir al público en un agente activo que cuestiona su realidad.
- **Arte con rol educativo:** transmite conocimientos, técnicas, conceptos y saberes culturales o patrimoniales. Tanto en escuelas y universidades como en museos o centros culturales, puede enseñar de manera significativa a partir de experiencias sensibles y diversas.
- **Arte con rol político:** busca generar conciencia, denunciar y problematizar injusticias, visibilizar tensiones o movilizar ideas. Según Rancière (2010), el arte político emancipa, pues invita al público a interpretar activamente lo que experimenta, participando en la construcción del sentido de la obra.
- **Arte como entretenimiento:** expresiones como el cine, la televisión o la música popular, además de entretener, pueden activar la reflexión crítica sobre temas como identidad, consumo o sociedad (Eco, 2012; Hernández, 2000).

- **Arte como terapia:** favorece el autoconocimiento, la expresión emocional y el desarrollo personal. El énfasis no está en la calidad estética del resultado, sino en el proceso creativo como espacio simbólico y seguro para expresar lo que no siempre se puede verbalizar.

A través de la historia, las artes han cumplido múltiples funciones: generar conocimiento sensible y corporal, desarrollar una mirada atenta, activar la imaginación situada, promover el bienestar psicosocial y la responsabilidad estética, fortalecer el pensamiento crítico y contribuir a la construcción de comunidades diversas sin perder la singularidad (Jiménez et al., 2023). Estos elementos nos permiten comprender expresiones artísticas de distintos tiempos y contextos.

Es habitual que algunas personas se sientan atraídas por obras que pueden comprender fácilmente y que les generan una emoción inmediata, pero rechacen otras más complejas o disruptivas. Por eso, valorar las artes requiere reconocer sus contextos, funciones e historias, y también considerar que una obra puede cumplir más de una función simultáneamente, ampliando así sus posibilidades.

Mientras más obras y experiencias artísticas conozcamos y exploremos, más amplia será nuestra comprensión de las artes. Este mayor conocimiento nos permitirá interactuar de manera más plena con las distintas manifestaciones estéticas y seleccionar, según las necesidades e intereses de los niños y niñas, experiencias artísticas pertinentes, diversas y estimulantes.



Ejercicio: Te invitamos a reconocer cuáles vivencias estéticas y artísticas han marcado tu vida. Utiliza la siguiente matriz que presenta sus distintas etapas. Completa los recuadros con experiencias significativas que recuerdes en cada período.

Preguntas orientadoras:

- ¿Por qué estas experiencias permanecen en tu memoria?
- ¿Qué dimensión estética, emocional, política o simbólica se activó en cada una?
- ¿Cómo han influido en la manera en que hoy entiendes las artes y su enseñanza?

Vivencias estéticas y artísticas: considerar que contemplan tanto manifestaciones artísticas, entornos cotidianos, fiestas populares, así como también, recorridos por instituciones o participación en festivales culturales.

Vivencias estéticas y artísticas

Infancia	**2 años**	**4 años**	**6 años**	**8 años**
Adolescencia	**10 años**	**12 años**	**14 años**	**16 años**
Adultez	**18 años**	**20 años**	**22 años**	**24 años**

3. RELACIÓN ENTRE EXPERIENCIA ARTÍSTICA PERSONAL Y PRÁCTICA EDUCATIVA

A lo largo de la vida, todas las personas interactúan con las artes de múltiples maneras: como cuando se escucha música, se ve una película, se participa en talleres o cursos de arte; asistiendo a conciertos, obras de teatro, festivales de cine, centros culturales; o bien, encontrándose en manifestaciones artísticas con la familia o la comunidad. Estas experiencias varían según la etapa de desarrollo, los contextos socioculturales, los territorios que habitan y la oferta cultural disponible. También dependen de los intereses personales, de las interpretaciones que cada quien construye sobre las artes y de las difusiones de estas en diversos medios, lo que modela nuestra percepción de lo que consideramos valioso o legítimo en el ámbito artístico.

En esta diversidad de encuentros, las artes van configurando significados que se integran a nuestra identidad. Blumer (1969), pionero en el estudio de las interacciones sociales, plantea que las personas actúan en función de los sentidos que les atribuyen a las cosas, sean objetos, personas, ideas o situaciones. Desde esta perspectiva, el significado que damos a las artes es siempre resultado de un recorrido vital: de aquello que vimos, escuchamos, practicamos, valoramos o incluso rechazamos. Mientras más variadas y ricas sean estas experiencias, mayor será nuestra disposición a comprender diferentes lenguajes, explorar nuevas formas de creación y ampliar nuestra comprensión de lo artístico.

Si pensamos que la educación debería abrir las artes a todas las edades, es fundamental examinar cómo nuestra propia historia moldea la manera en que enseñamos. Por eso te invitamos a detenerte en la siguiente pregunta: ¿qué interacciones culturales o experiencias artísticas de tu niñez modelaron las ideas que hoy tienes acerca de las artes y cómo influyen en tu práctica educativa o de mediación?

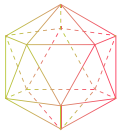
A primera vista, la pregunta parece sencilla; sin embargo, permite descubrir la trama silenciosa que sostiene nuestra relación con las artes. Muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos reproduciendo las categorías con las que aprendimos a nombrar y valorar lo artístico. Por ejemplo, es habitual que en la escuela –antes y ahora– se considere "artistas" a quienes dibujan con precisión, cantan afinado o bailan con destreza. Esta visión restringida, centrada en habilidades técnicas, tiende a reforzar la idea de talento innato y deja fuera otras formas de sensibilidad, experimentación o creatividad.

Sin embargo, la educación artística con enfoque de derechos propone un horizonte abierto: todas las personas tienen el derecho a acceder, participar y crear, independientemente de su origen, intereses o características individuales. Esto implica que docentes y mediadores revisen críticamente sus significados heredados, se abran a lenguajes que quizá no exploraron en su formación y pongan en valor la diversidad de maneras en que, por ejemplo, los niños y niñas experimentan el mundo.

Por ello es fundamental que las personas a cargo de la educación artística puedan reflexionar sobre sus propias experiencias artísticas, reconocer cómo sus ideas influyen en su práctica educativa y mantenerse en un aprendizaje constante. Además, valorar obras diversas, incluir a artistas de distintos territorios, explorar lenguajes múltiples y ser conscientes de que las decisiones que toman en el aula -qué mostrar, qué privilegiar, qué dejar al margen-, inciden en las posibilidades de creación y participación desde los primeros años de vida.

PREGUNTAS ORIENTADORAS:

- ¿Cómo puedo seguir aprendiendo sobre las artes para ampliar mis posibilidades pedagógicas?
- ¿Qué experiencias artísticas me gustaría explorar para fortalecer mi docencia o mediación?



Ejercicio: La tabla "Conectando vivencias artísticas con la práctica docente" presenta ejemplos de actividades artísticas y culturales que pueden servir para enriquecer tu experiencia docente. Revísalas y recuerda momentos significativos de tu propia trayectoria. Luego, completa el recuadro reflexionando sobre qué aprendiste en cada caso y cómo esas experiencias podrían aportar a tu práctica educativa.

Actividades artísticas y culturales: al igual que en el ejercicio anterior, se pueden considerar un amplio espectro de posibilidades que contemplen las costumbres y modos de vida que se dan en una localidad, así como, manifestaciones artísticas variadas como danza, música, artesanías, entre otras.

Conectando vivencias artísticas con la práctica docente

ACTIVIDAD ARTÍSTICA O CULTURAL	¿Dónde y cuándo desarrollé esta actividad?	¿En qué contexto asistí? ¿Quién me acompañó?	¿Qué aprendí?	¿Cómo conectar esta experiencia con la enseñanza?
Asistencia a exposición, concierto, festival, teatro, danza, etc.				
Aprendizaje y práctica de una técnica artística.				
Conocimiento de costumbres o tradiciones culturales de otros territorios.				
Encuentros con artistas tradicionales o contemporáneos.				
Lectura de alguna novela, ensayo, cómic o cuento.				

4. RECONOCER LOS SESGOS PARA AMPLIAR LA COMPRENSIÓN DE LAS ARTES Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Al enseñar artes, es fundamental estar conscientes de que cada docente o persona mediadora posee un conjunto de experiencias personales, creencias y preferencias estéticas que influyen en su manera de enseñar artes. Estas ideas constitutivas, aunque valiosas, también pueden generar limitantes respecto de lo que entendemos por prácticas artísticas y de quiénes consideramos como personas artistas. Tales preconcepciones pueden aparecer de manera consciente o inconsciente y orientar nuestras decisiones sobre qué artistas, lenguajes, técnicas, estilos o manifestaciones culturales priorizamos en el aula.

Por ejemplo, es común asociar la idea de «ser artista» únicamente a niños o niñas que dibujan bien o pintan con precisión, dejando en segundo plano a quienes prefieren explorar el sonido, el movimiento, las palabras o los objetos. También puede ocurrir que favorezcamos los lenguajes que conocemos mejor y mostremos menos apertura o entusiasmo hacia aquellos que nos resultan menos familiares, como la danza contemporánea, el arte digital, el arte textil o las prácticas experimentales, por dar algunos ejemplos.

Estas "preferencias", cuando no se revisan, pueden volver la educación artística poco inclusiva y desconectada, junto con reducir el abanico de experiencias disponibles para la niñez. Eisner (2004) recuerda que los significados que atribuimos a las artes se construyen a partir de nuestras experiencias previas y, por lo tanto, pueden ampliar o limitar nuestra comprensión y apropiación de ellas.

Para avanzar hacia una educación artística más inclusiva y diversa, te proponemos algunas orientaciones:

- **Recordar experiencias personales:** reconocer qué lenguajes artísticos valoramos, cuáles nos agradan menos y cuáles dominamos mejor. Este ejercicio permite identificar zonas de comodidad y áreas donde necesitamos aprender más.
- **Explorar nuevas perspectivas:** acercarnos a formas artísticas menos conocidas, a artistas de diversas culturas y estilos o a técnicas que no solemos utilizar. Visitar exposiciones, participar en talleres de técnicas desconocidas o simplemente dialogar con más docentes o artistas puede ser muy enriquecedor para ampliar nuestra noción de las artes.
- **Fomentar la diversidad artística en el aula:** invitar a los niños y niñas a explorar múltiples lenguajes artísticos (sonido, movimiento, imagen, palabra) sin imponer una sola forma de creación. Esto enriquece la experiencia y permite que cada persona encuentre modos propios de expresarse.

- **Cuestionar las etiquetas:** evitar definir como "artistas" solo a quienes destacan técnicamente. Recordar que las artes son una forma de expresión personal y que cada ser humano es único y particular, por lo que tiene derecho a explorarlo y disfrutarlo a su manera.
- **Promover un diálogo analítico:** generar espacios de conversación donde los niños y niñas puedan compartir sus experiencias artísticas, expresar sus opiniones sobre éstas y cuestionar los estereotipos culturales que les son transmitidos, para imaginar nuevas formas de crear el mundo.

Reconocer los sesgos no es un ejercicio de autocrítica negativa, sino una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra práctica docente y de mediación. Al ampliar nuestra comprensión de las artes, también abrimos las posibilidades de aprendizaje, participación y expresión de los niños y niñas desde los primeros años de vida.

5. REVITALIZAR LA CREATIVIDAD EN EL QUEHACER EDUCATIVO

¿Recuerdas cuando en tu niñez inventabas mundos, dibujabas sin miedo, tomabas cualquier objeto que tenías a mano y lo convertías en parte de una historia improvisada? En esos momentos, la creatividad estaba viva y fluía libremente. No te preocupabas si era bonito, correcto o perfecto. Lo importante era jugar, expresar y disfrutar.

Aunque esa chispa creativa nunca desaparece del todo, se puede adormecer con el tiempo, escondiéndose detrás de inseguridades o temores, hábitos rígidos o falta de tiempo. No obstante, la capacidad de crear permanece: se transforma, madura y puede volver a florecer cuando le damos un espacio.

Robinson (2014) señala que la educación tradicional suele limitar la creatividad de las personas, priorizando la uniformidad y el control por sobre la exploración y el error. Sin embargo, sostiene que puede reactivarse cuando las personas encuentran lo que denomina "elemento": ese punto en el que confluyen lo que aman hacer con lo que hacen bien. Este planteamiento refuerza la idea de que la creatividad es una práctica recuperable. ¿Cómo? A través de experiencias que promueven el juego, la experimentación y la exploración artística, en las que personas docentes, mediadoras y estudiantes puedan reconectarse con su propio potencial creativo. Al hacerlo, no solo enriquecen sus propias vidas, sino que también se fortalecen las propuestas pedagógicas y didácticas, transformándose en instancias de aprendizaje lúdicas, libres y significativas.

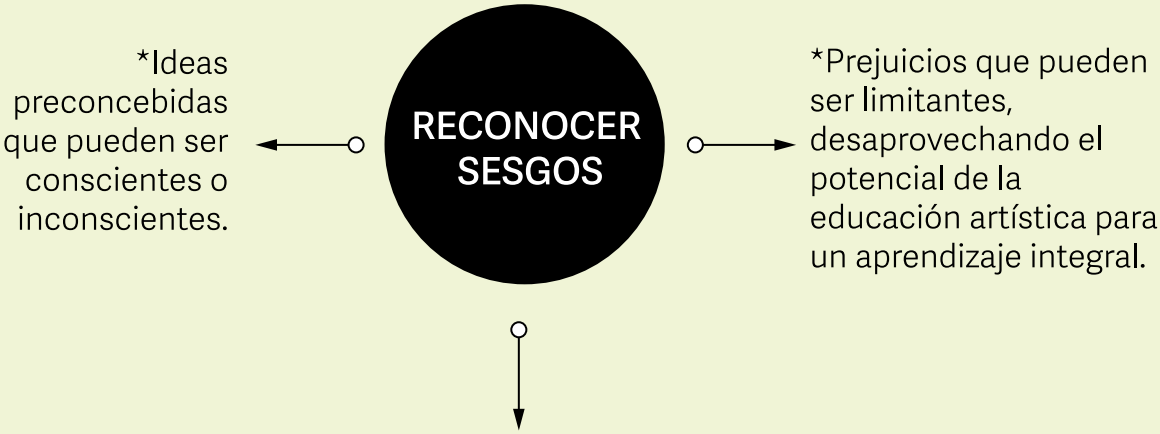
La creatividad no es un talento reservado para unas pocas personas: es una capacidad propia de todo ser humano y puede cultivarse a lo largo de la vida. Es cierto que en el quehacer educativo corremos el riesgo de caer en rutinas, modelos tradicionales de enseñanza y en exigencias administrativas que pueden adormecer esta capacidad. Revitalizarla implica asumir una actitud activa, curiosa y conectada con aquello que nos gusta, inspira y motiva.

Las artes tienen la cualidad de recordarnos que no hay una única respuesta correcta, y que experimentar y equivocarse son partes esenciales del proceso de creación. Dar espacio al juego, a la exploración y a la aceptación del error como parte del aprendizaje es clave, pues la innovación no nace de la búsqueda de la perfección. Por ello, como docentes y personas dedicadas a la educación debemos diversificar las estrategias que se suelen proponer para explorar referencias y lenguajes artísticos de distintas épocas y culturas, y ampliar el repertorio de didácticas para proponer experiencias acordes a las personas desde los primeros años de vida. Esto expande las posibilidades de creación, enriquece los objetivos de aprendizaje, así como también los transversales y, por sobre todo, la actitud frente a los procesos de formación.

6. SÍNTESIS VISUAL DE LOS TEMAS ABORDADOS

Pensar sobre la relación personal con las artes

El enfoque de derechos implica revisar críticamente los significados heredados y explorar las propias experiencias con las artes para **entender nuestras prácticas educativas**.



ORIENTACIONES PARA SU APERTURA

1 Reflexionar sobre experiencias personales

2 Explorar nuevas perspectivas

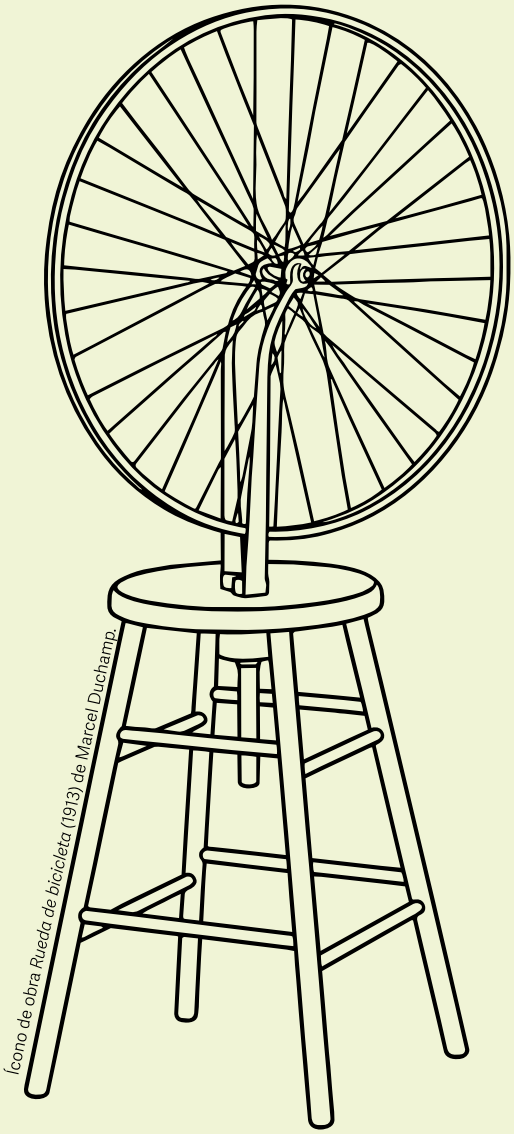
3 Fomentar la diversidad artística

4 Cuestionar los estereotipos

5 Promover el análisis y el diálogo

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ARTES?

"Concepto móvil y en constante tranformación"



Ícono de obra Rueda de bicicleta (1913) de Marcel Duchamp.

LENGUAJE ARTÍSTICO
Disciplina que puede estar compuesta de muchas técnicas.

TÉCNICA ARTÍSTICA
Procedimientos o medios.

ARTES CONTEMPORÁNEAS
Conjunto plural de prácticas artísticas que se caracterizan por un desdibujamiento disciplinar tradicional.

Explorar sus distinciones, aperturas y posibilidades para revitalizar la creatividad en la práctica educativa:

*Compartir para fortalecer las propuestas pedagógicas y didácticas como instancias de aprendizaje lúdicas, libres y significativas.

*Cultivar, a través del juego, la exploración, el conocimiento y la experimentación artística.

7. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: TEJIENDO MEMORIAS ARTÍSTICAS

Esta actividad grupal te invita a pensar sobre cómo tus vivencias personales con las artes influyen en la manera en que hoy las enseñas o medias en contextos educativos. A continuación, te proponemos seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Evocar una memoria artística: piensa en una experiencia artística significativa de tu niñez (una obra, actividad o momento). Elige una palabra o imagen que la represente y dibújala o escríbela en una tarjeta de color.

Paso 2. Compartir la experiencia: cuelga tu tarjeta en un "tendedero de recuerdos" con ayuda de clips. Esto permitirá que todas las personas que participan puedan ver las memorias artísticas del grupo.

Paso 3. Conectar con otras experiencias: toma una hebra de lana y enlaza tu tarjeta con la de otra persona con la que sientas afinidad o una conexión significativa. Conversen en grupos pequeños guiándose por preguntas como:

- ¿Qué une estas experiencias?
- ¿Qué emociones, temas o recuerdos comparten?
- ¿Por qué estos recuerdos siguen presentes en la memoria?
- ¿Cómo influyen en la forma en que enseñamos o mediamos las artes hoy?

Paso 4. Cerrar colectivamente: reúnan las ideas que surgieron y dialoguen sobre estas. Esta actividad permite reconocer cómo las vivencias artísticas pasadas pueden enriquecer –o a veces limitar– nuestras prácticas educativas actuales, y nos invita a enseñar desde lo vivido y sentido.

Materiales sugeridos: tarjetas de colores, lápices, lana, clips o pinzas, cinta adhesiva y tijeras.

memoria artística evocada

CAPÍTULO 3:
Enfoques y modelos para la educación artística

1. ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS PRIMEROS AÑOS 51

2. MODELOS DE ENSEÑANZA DE LAS ARTES PARA LA NIÑEZ 57

3. TRANSITAR ENTRE ENFOQUES Y MODELOS EN DIVERSOS CONTEXTOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 66

4. COLABORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 67

5. HACIA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONECTADA Y CONTEMPORÁNEA 69

6. EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS INSPIRADORAS 71

7. SÍNTESIS VISUAL DE LOS TEMAS ABORDADOS 82

8. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: MAPA DE MI TRÁNSITO EDUCATIVO 84



En este capítulo se explican y comparan diversos enfoques y modelos de la educación artística, con el propósito de invitar a educadores/as a situarse en sus propias prácticas y conectar con sus experiencias actuales. Luego, se convoca a tomar conciencia del acto de enseñar y comprender que es posible transitar entre enfoques y modelos de manera flexible. Finalmente, se presenta el arte contemporáneo como posibilidad para promover prácticas más pertinentes y conectadas con las necesidades actuales de los niños y niñas.

Preguntas para reflexionar a lo largo del capítulo:

- ¿Qué enfoques y modelos predominan en mi práctica educativa y cómo han influido en la manera en que enseño artes?
- ¿Desde qué perspectivas puedo abordar la educación artística con niños y niñas en los contextos donde trabajo?
- ¿Cómo los distintos enfoques y modelos pueden complementarse para enriquecer las experiencias artísticas?
- ¿Cómo se relacionan los enfoques y modelos que utilizo con las necesidades, intereses y experiencias actuales de las edades tempranas?



» GESTOS DEL SONIDO,
JARDÍN INFANTIL
VIENTOS DE PLAYA
ANCHA. PROGRAMA
ACCIONA EN JARDINES,
VALPARAÍSO, 2023.
ARTISTA EDUCADORA
DANIELA FAÚNDEZ.

1. ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS PRIMEROS AÑOS

¿Qué entendemos por enfoque de educación artística? Imaginemos este como un par de lentes que orientan nuestra manera de comprender y enseñar las artes. Estos lentes se configuran a partir de múltiples factores: la propia trayectoria formativa, las experiencias previas con las artes, la visión educativa de la institución en la que trabajamos, así como nuestras creencias y valores personales, entre otras.

Para facilitar este reconocimiento, se presentan cuatro enfoques utilizados en la educación artística:

- Educación en las artes
- Educación para las artes
- Educación a través de las artes
- Educación crítica y transformadora desde las artes

Cada enfoque establece una relación distinta con las artes, define objetivos propios y propone maneras particulares de trabajar con los niños y niñas. Aunque comparten ciertos puntos de encuentro, también presentan diferencias significativas que vale la pena explorar.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué enfoques me gustaría conocer y poner en práctica?
- ¿Qué enfoques puedo incorporar para nutrir la educación artística durante la niñez en mi contexto?

1. 1 Enfoque: educación en las artes

Está centrado en el aprendizaje técnico y disciplinar: artes visuales, música, danza, teatro, entre otras. Busca desarrollar competencias específicas y promover una experticia artística en niños y niñas.

Características principales:

- Promueve el dominio técnico de una disciplina artística.
- Enfatiza la adquisición de habilidades especializadas.
- Suele aplicarse en escuelas con sello artístico o programas formales como conservatorios.

Ejemplos:

- Clases de música para leer partituras y tocar instrumentos.
- Talleres de dibujo o pintura basados en técnicas de uso del color, forma o perspectiva.
- Clases de danza o teatro orientadas a estilos o técnicas específicas.

Edades sugeridas:

A partir de los seis o siete años, cuando ya se encuentran en una etapa en que han desarrollado la concentración, coordinación y perseverancia necesarias para adquirir habilidades técnicas.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Habilidades procedimentales: la coordinación fina, motricidad y manejo técnico.
- Habilidades actitudinales: paciencia, perseverancia, disciplina y tolerancia a la frustración.
- Habilidades reflexivas: comprensión del proceso creativo, valoración de la práctica constante y desarrollo de identidad artística.

1.2 Enfoque: educación para las artes

Promueve la apreciación estética y el conocimiento general sobre las artes, más que la práctica artística. Su propósito es formar niños y niñas sensibles, capaces de observar, valorar y reflexionar críticamente sobre las producciones y expresiones artísticas, incluso si no participan como creadores/as.

Características principales:

- Pone énfasis en la comprensión y disfrute de las artes desde lo teórico y reflexivo.
- Fomenta el pensamiento crítico y la sensibilidad estética desde edades tempranas.
- Está presente tanto en contextos formales (como clases de historia del arte) como no formales (museos, centros culturales, visitas guiadas).

Ejemplos:

- Conversaciones en torno a producciones de artes visuales, artes mediales, musicales, teatrales o literarias.
- Programas educativos que enseñan historia del arte o biografías de artistas.
- Recorridos guiados que promuevan la observación y conversación sobre las producciones artísticas y su contexto.

Edades sugeridas:

Desde los primeros meses de vida, adaptando las estrategias a cada etapa:

- 0 a 3 años: estimula la sensibilidad sensorial y estética a través de juegos, sonidos, colores y texturas.
- 4 a 6 años: fomenta la expresión emocional y el diálogo sobre cuentos ilustrados y obras visuales o musicales.
- 7 a 8 años: propicia el análisis de producciones artísticas y su relación con el contexto cultural e histórico.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Habilidades procedimentales: comprensión de los elementos del lenguaje artístico (forma, color, sonido, movimiento, etc.).
- Habilidades actitudinales: desarrollo del gusto por el arte, sensibilidad y valoración de la diversidad cultural.
- Habilidades reflexivas: capacidad de observar, analizar y dialogar sobre imágenes, sonidos y experiencias sensoriales.

1.3 Enfoque: educación a través de las artes

Este enfoque comprende las artes como medio para promover aprendizajes integrales, como el desarrollo emocional, social, cognitivo y la adquisición de habilidades generales (creatividad, trabajo en equipo, empatía, etc.). Las artes no se trabajan como fin en sí mismas, sino como herramienta para otros fines educativos y sociales.

Características principales:

- Implica trabajo artístico práctico con reflexión y diálogo.
- Apunta al desarrollo integral y al aprendizaje interdisciplinario.
- Prioriza habilidades blandas y valores como la expresión emocional, la colaboración y la creatividad.

Ejemplos:

- A través del teatro enseñar colaboración y comunicación.
- Dramatizar para aprender historia.
- Dibujar para abordar conceptos científicos.
- Enseñar matemáticas o ciencias con actividades musicales.
- Pintar para explorar emociones o hablar de salud mental.

Edades sugeridas:

- 0 a 2 años: fomenta la estimulación sensorial, motricidad, apego y seguridad emocional mediante experiencias artísticas.
- Desde los 3 años: se refuerzan habilidades cognitivas y sociales (como la creatividad o la resolución de problemas). Por ejemplo: desarrollar el movimiento y la danza para valorar el cuerpo, e historietas visuales para problematizar los estereotipos de género.

Aportes para esta etapa de la vida:

Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, sostiene que desde los primeros años de vida se aprenden de maneras diversas: desde lo visual-espacial, musical, corporal y cinestésica, entre muchas otras formas. Por ende, el aprendizaje a través de las artes es una oportunidad para promover distintas metodologías desde la infancia mediante las cuales niños y niñas pueden alcanzar un aprendizaje significativo y de calidad (Mincap, 2019). De esta manera, a través de este enfoque se promueven las siguientes habilidades:

- Habilidades procedimentales: pensamiento artístico aplicado a otros aprendizajes.
- Habilidades actitudinales: creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas.
- Habilidades reflexivas: capacidad de vincular las artes con la vida cotidiana, otras disciplinas y con experiencias personales desde un pensamiento simbólico, crítico y dialogante.



CONOCE MÁS SOBRE EL CONSEJO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN POR EL ARTE EN **REDCLEA.ORG**

¿Sabías que dentro del enfoque de educación a través de las artes encontramos al grupo de Educación por el Arte? En 1984 se constituyó el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA), conformado por diferentes docentes e investigadores/as de educación artística en Latinoamérica, quienes en conjunto desarrollan seminarios, congresos, publicaciones y formaciones para promover el rol de la educación artística como un proceso integral en la formación de niños, niñas y jóvenes.

1.4 Enfoque: educación crítica y transformadora desde las artes

Este enfoque propone las artes como una herramienta para que los niños y niñas puedan analizar, cuestionar y transformar su realidad. Más allá del aprendizaje artístico o expresivo, promueve el pensamiento crítico ya que su propósito es fomentar una ciudadanía activa, desarrollando una conciencia analítica del mundo desde la niñez.

Características principales:

- Se entiende la creación artística como acción orientada al debate o cambio.
- Se reflexiona sobre la cultura visual y cómo los medios construyen significados.
- Se abordan temas como justicia social, derechos humanos, medioambiente, entre otros.
- Se promueve el arte como expresión colectiva y transformadora.
- Se integran diversos lenguajes artísticos: *performance*, literatura, medios digitales, etc.
- Fomenta el empoderamiento comunitario y el cuestionamiento de estructuras de poder.
- Es común en educación popular, activismo artístico, museos y centros culturales con enfoques contemporáneos.

Ejemplos:

- Murales comunitarios sobre medioambiente.
- Instalaciones con material reciclado para reflexionar sobre las nuevas posibilidades de los desechos.
- Teatro del Oprimido convierte al espectador en actor.
- Composición de canciones sobre derechos de los niños y niñas.
- Cuentos sobre identidad cultural y genealogía.
- Proyectos interdisciplinarios para construir memoria local.

Edades sugeridas:

Aunque se recomienda entre los seis a ocho años –cuando ya hay cierta capacidad de análisis social–, también puede iniciarse desde los tres años mediante experiencias colaborativas y afectivas que cultiven la conciencia sobre problemáticas sociales y medioambientales.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Habilidades procedimentales: arte entendido como investigación y pensamiento por sobre la técnica.
- Habilidades actitudinales: empatía, trabajo colaborativo, sensibilidad y responsabilidad social.
- Habilidades reflexivas: capacidad de cuestionamiento sobre temas sociales y desarrollo de un pensamiento simbólico y transformador, que permite imaginar otros mundos posibles frente a las injusticias.
- La mediación artística toma un rol relevante para este enfoque y también para los enfoques «para» y «a través de» las artes, dado que es una herramienta de formación que, desde la educación no formal, fomenta la apreciación crítica y reflexiva de las artes desde edades tempranas.

A modo de síntesis, te compartimos un cuadro con los principales elementos por cada enfoque, para comprender sus cruces y distancias.



CONOCE LA PUBLICACIÓN *HERRAMIENTAS PARA LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA* EN **CULTURA.GOB.CL**

Enfoques de la educación artística

EDUCACIÓN EN LAS ARTES	EDUCACIÓN PARA LAS ARTES	EDUCACIÓN A TRAVÉS LAS ARTES	EDUCACIÓN CRÍTICA Y TRANSFORMADORA DESDE LAS ARTES
Propósito			
Formar habilidades técnicas y de dominio disciplinar.	Fomentar la apreciación estética y el análisis crítico.	Desarrollar aprendizajes integrales y habilidades generales mediante experiencias artísticas.	Propone las artes para cuestionar y transformar la realidad.
Relación con las artes			
Las artes son un fin en sí mismo. Se prioriza la técnica y la especialización.	Las artes como objeto cultural y de interpretación.	Las artes como medio de expresión, exploración y aprendizaje interdisciplinario.	Las artes como herramienta de análisis social, reflexión y acción colectiva.
Contextos de aplicación			
Escuelas especializadas, academias, conservatorios, currículo escolar.	Museos, centros culturales, programas escolares teóricos, mediación artística.	Escuelas innovadoras, programas no formales, proyectos interdisciplinares.	Educación popular, escuelas críticas, museos con enfoque social, arte comunitario.
Metodologías			
Clases prácticas, talleres técnicos, evaluación centrada en el resultado.	Análisis de obras, visitas guiadas, cultura visual, diálogos reflexivos.	Proyectos artísticos, uso libre de materiales, integración curricular con otras áreas.	Proyectos con mensajes sociales, cruces de lenguajes, Teatro del Oprimido, *performances*.
Oportunidades			
Desarrolla identidad artística, autodisciplina, perseverancia y manejo técnico.	Promueve el pensamiento crítico, la sensibilidad estética y la valoración cultural sin necesidad de crear arte.	Estimula la creatividad y la resolución de problemas, conecta con la vida cotidiana.	Fortalece la conciencia social, el pensamiento lógico y el empoderamiento de niños y niñas como agentes de cambio.

2. MODELOS DE ENSEÑANZA DE LAS ARTES PARA LA NIÑEZ

Los modelos de educación artística son, a diferencia de los enfoques, una manera específica de poner en práctica una visión pedagógica. Mientras el enfoque entrega un marco general, el modelo muestra cómo esa perspectiva puede implementarse en distintos contextos educativos.

El investigador español Imanol Aguirre desarrolló cinco modelos que permiten comprender cómo se ha enseñado arte en escuelas y otros espacios educativos. En *Teorías y prácticas en educación artística* (2005), analiza diversas maneras en las que docentes y mediadores abordan las artes con niños, niñas y jóvenes, desde métodos tradicionales hasta propuestas críticas y reflexivas.

En Chile, la académica Alejandra Orbeta ha adaptado estos modelos a la realidad del país, especialmente desde su trabajo de formación docente. En *Educación artística. Propuestas, investigación y experiencias recientes* (2015), comparte estrategias y experiencias que buscan motivar a los educadores a repensar la enseñanza de las artes desde perspectivas más significativas.

Gracias a estas contribuciones, contamos hoy con un panorama más amplio y actualizado sobre cómo enseñar artes de forma creativa, inspiradora y conectada con la vida de los niños y niñas.

¿Te interesa conocer los modelos tradicionales y contemporáneos de la educación artística?

A lo largo de la historia, la enseñanza de las artes ha evolucionado, reflejando distintas formas de entender el arte y su papel en la educación. Los modelos tradicionales y los contemporáneos no se oponen entre sí, sino que responden a contextos históricos, necesidades pedagógicas y nuevas comprensiones sobre el aprendizaje artístico.

A continuación, te presentamos los cinco modelos de Aguirre, organizados en tradicionales y contemporáneos. Aunque se formularon inicialmente desde las artes visuales, también es posible aplicarlos a otras diciplinas como la música, las artes escénicas o la literatura, entre otras.

2.1 Modelos tradicionales de educación artística

Los modelos tradicionales han sido pilares de la formación artística, centrados en el aprendizaje de técnicas, la expresión personal y el conocimiento teórico de las artes. Aún hoy siguen siendo una base importante en muchas instituciones de educación formal y no formal, priorizando el hacer artístico por sobre el pensar artísticamente.

Enfoques asociados: se relaciona con la educación en las artes y la educación para las artes, ya que enfatiza el aprendizaje de técnicas, la apreciación y el conocimiento teórico como base para su comprensión.

Modelo logocentrista

Concibe la educación artística desde una perspectiva académica y formal. Se centra en el conocimiento estructurado de las artes, la historia, la teoría estética y el dominio técnico basado en principios como la composición y la representación. El rol docente es protagónico, guiando un proceso pedagógico estructurado, disciplinar y controlado.

Características principales:

- Promueve un aprendizaje teórico y técnico de las artes.
- Enfatiza conceptos estéticos, historia del arte y análisis crítico.
- Utiliza la memoria y la mímesis como herramientas de aprendizaje.

Estrategias frecuentes:

- Análisis guiado de obras y contextos históricos.
- Estudios de técnicas tradicionales en pintura, música o escultura.
- Reproducción de obras como ejercicio técnico (mímesis).
- Uso de recursos teóricos como libros o textos críticos.
- Visitas a museos con enfoque analítico.
- Clases teóricas-prácticas sobre color, perspectiva o composición musical.

Edades sugeridas:

A partir de los seis a ocho años, cuando ya existe un cierto desarrollo cognitivo y motor. En edades más tempranas se pueden incorporar elementos básicos de observación y apreciación estética.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Desarrollo temprano de un pensamiento estructurado y analítico y de la apreciación estética.
- Comprensión de la historia y teoría del arte como construcciones culturales.
- Fortalecimiento de la memoria visual, auditiva o la motricidad fina, dependiendo de la experticia artística que se aprenda.

Riesgos si se usa de forma exclusiva:

Podría limitar la expresión y la experimentación artística, necesarias para fortalecer la creatividad y el desarrollo integral desde la niñez.

Preguntas orientadoras:

- ¿Cómo incide el priorizar el conocimiento teórico en la experiencia artística de niños y niñas?
- ¿Cómo integrar experiencias más libres sin perder estructura?

Modelo expresivo

Enfoques asociados: se vincula con la educación a través de las artes, como una vía para el desarrollo personal, creativo y emocional.

Promueve la manifestación libre de emociones, ideas y vivencias sin imposiciones técnicas o teóricas, concibiendo las artes como un espacio de exploración personal. El rol docente es acompañar, facilitar y sostener estos procesos de manera sensible y no directiva.

Características principales:

- Se basa en la creatividad y la autoexpresión sin estructuras teóricas o rígidas.
- Prioriza la espontaneidad y la exploración sin restricciones formales.
- No impone modelos estéticos predeterminados.
- Fomenta la autonomía, desde la exploración libre de materiales y técnicas.

Estrategias frecuentes:

- Exploración libre de materiales: ofrece diversos soportes y recursos para que los niños y niñas experimenten sin guías estrictas.
- Talleres de autoexpresión: dinámicas que inviten a expresar emociones o vivencias por medio del dibujo, pintura, modelado u otras formas.
- Narrativas visuales espontáneas: creación de relatos o personajes sin estructura fija, favoreciendo la imaginación.
- *Performance* y expresión corporal: integración del movimiento y la expresión corporal como formas de arte, fomentando la libertad creativa.

Edades sugeridas:

Puede aplicarse desde los primeros meses de vida, ya que no requiere habilidades técnicas previas ni estructuras complejas. Favorece el juego, la exploración sensorial y la libertad creativa.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Fomento de la autoexpresión y la creatividad sin restricciones.
- Facilitación del desarrollo emocional a través de las artes.
- Promoción de la autonomía y la autoconfianza desde la expresión.

Riesgos si se usa de forma exclusiva:

Limitar el desarrollo técnico y la reflexión sobre las propias creaciones artísticas.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo equilibrar la libertad creativa con el desarrollo de habilidades artísticas?
- ¿Qué rol juega la expresión personal en la construcción de la identidad en los niños y niñas?

2.2 Modelos contemporáneos de educación artística

Los modelos contemporáneos han surgido en respuesta a los cambios en la sociedad y la cultura visual. Buscan ampliar la educación artística, integrando el arte con el pensamiento crítico, la cultura visual y la experimentación interdisciplinaria. Más que solo aprender a hacer arte, estos modelos invitan a reflexionar sobre las artes y su relación con la vida cotidiana, la historia, la sociedad en que vivimos y la identidad cultural.

Modelo DBAE
(*Discipline-Based Art Education*/Educación Artística Basada en Disciplinas)



Enfoques asociados:
Educación en las artes y educación para las artes, ya que equilibra la formación práctica y teórica del arte.

Propone una enseñanza de las artes de manera integral basada en cuatro pilares: producción artística, historia del arte, crítica y estética. Su objetivo es que desde la niñez no solo se desarrollen habilidades prácticas, sino también el pensamiento crítico y la comprensión teórica de las artes. Este enfoque estructura la educación artística desde una perspectiva disciplinar y se encuentra presente en las bases curriculares de educación artística en Chile. El rol docente requiere especialización, ya que se espera que guíe procesos que integren apreciación, análisis, creación y reflexión crítica (Carrasco y García-Huidobro, 2017).

Características principales:

- Integra historia, crítica, estética y producción artística.
- Promueve el pensamiento crítico sobre las artes y su contexto.
- Favorece una educación estructurada con múltiples perspectivas.

Estrategias frecuentes:

- Proyectos interdisciplinares: que conecten las artes con historia, literatura o ciencias.
- Crítica de obras: actividades de mediación en las que se estimule la descripción, el análisis y la interpretación de producciones artísticas, fomentando el pensamiento crítico.
- Creación con sentido contextual: creaciones artísticas que utilicen referentes de las artes.
- Diálogo participativo: análisis colectivo de imágenes o música en torno a emociones o contextos sociales.

Edades sugeridas:

Desde los dos años en adelante, adaptando los recursos a las capacidades cognitivas y expresivas. En la infancia inicial se pueden usar cuentos, juegos y diálogo en torno a imágenes para explorar los lenguajes artísticos.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Desarrollo de la sensibilidad estética y el pensamiento crítico mediante el análisis de las imágenes o sonidos.
- Introducción en el análisis de las artes como un fenómeno cultural y social.
- Combinación de práctica y teoría en un mismo modelo educativo.

Riesgos si se usa de forma exclusiva:

Excluir o reducir experiencias expresivas y experimentales, sobre todo para edades más tempranas.

Preguntas orientadoras:

- ¿Cómo se puede integrar la teoría del arte sin restringir la creatividad?
- ¿Qué beneficios aporta el análisis de obras para el desarrollo integral?
- ¿Cómo adaptar este modelo a edades tempranas desde un enfoque lúdico?

Modelo de cultura visual

Enfoques asociados: dialoga con la educación para las artes y con la educación crítica y transformadora desde las artes, al promover la conciencia sobre el poder de las imágenes y su impacto en la sociedad.

En un mundo saturado de estímulos visuales y tecnológicos, las imágenes y los recursos audiovisuales cobran relevancia en la vida de los niños y niñas, tanto en sus formas de aprendizaje como en la construcción de quienes son y esperan llegar a ser. Frente a ello surge la pregunta: ¿cómo en esta etapa se pueden generar relaciones con las imágenes y los recursos visuales para construir sus identidades?

El modelo de cultura visual propone que desde la infancia se aprendan a leer las imágenes; es decir, a comprender lo que observan desde el mundo visual y tecnológico circundante. Su propósito es acompañar a niños y niñas a entender cómo las imágenes comunican significados y a desarrollar una mirada crítica sobre los medios visuales y su entorno (Freedman, 2006; Huerta, 2009).

En este modelo, el rol de quien enseña es conducir a los niños y niñas para fortalecer su capacidad de análisis frente a las imágenes y construir conocimiento de manera conjunta.

En la publicación *El (f)actor invisible. Estética cotidiana y cultura visual en espacios escolares* (Errázuriz, 2015) es posible encontrar más elementos para reflexionar sobre los recursos visuales que se utilizan para promover la enseñanza, así como para analizar cuáles son las representaciones y estímulos visuales que rodean a los estudiantes en sus espacios de socialización (salas de clases, familias, espacios recreativos, etc.).

CONOCE ESTA PUBLICACIÓN DE LA COLECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN **CULTURA.GOB.CL**

Características principales:

- Analiza críticamente imágenes y el lenguaje de los medios visuales.
- Fomenta la interpretación de la cultura visual cotidiana: afiches de la comunidad, redes sociales, imágenes de películas, dibujos animados, revistas, libros, entre otros.
- Promueve la alfabetización visual.

Estrategias frecuentes:

- Análisis crítico de imágenes del entorno cotidiano: dibujos animados, canciones, publicidades, libros escolares, videos de redes sociales, etc.
- Collages de identidad visual: combinar imágenes para reflexionar sobre cómo nos vemos y cómo somos representados.
- Desmontaje de estereotipos visuales: observar y cuestionar imágenes que refuercen ideas preconcebidas de género, cultura o familia.
- Intervenciones artísticas en el espacio público: crear carteles, afiches o murales que generen diálogo sobre problemáticas sociales actuales.

Edades sugeridas:

Dado que su propósito es que los niños y niñas aprendan a leer los recursos visuales y comprender sus significados, se sugiere comenzar a trabajar este enfoque desde los dos años mediante juegos de identificación y narración visual. A partir de los cuatro años, es posible desarrollar ejercicios de apreciación crítica sobre representaciones provenientes de los medios, para abordar temas que influyen en la construcción de sus identidades, tales como roles y estereotipos de género, tipos de familias y la interculturalidad.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Estimulación de la interpretación crítica del entorno visual.
- Promoción de la comprensión de significados y representaciones en relación con sus historias personales.

Riesgos si se usa de forma exclusiva:

Centrarse exclusivamente en el desarrollo del pensamiento crítico, dejando en segundo plano la experimentación, la exploración sensorial y el desarrollo creativo.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué mensajes transmiten los recursos visuales que mostramos a los niños y niñas?
- ¿Cómo las imágenes inciden en la forma en que se ven a sí mismos?
- ¿Cómo enseñarles a interpretar críticamente su entorno visual y sonoro?

Modelo de estética contingente

Enfoques asociados: se vincula con la educación crítica y transformadora desde las artes, ya que fomenta el cuestionamiento de las normas establecidas sobre la estética y la creación artística tradicional.

Este modelo plantea que la experiencia estética no es única ni universal, sino que depende del contexto cultural, histórico y social en que se produce. Se propone "enseñar a comprender para transformar" (Aguirre, 2005, p. 298), situando las artes como herramientas para reflexionar sobre la vida cotidiana y ampliar la comprensión que desde edades tempranas se tiene sobre sí mismas y de su entorno. La estética, aquí, es entendida como contingente: siempre cambiante, situada y diversa. Desde esta perspectiva, la educación artística es una vía para formar una ciudadanía cultural crítica (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2021).

Quien enseña desde este enfoque, asume un rol analítico y facilitador de experiencias interdisciplinarias, incentivando la creación artística como medio de reflexión personal y social.

Características principales:

- Plantea que la experiencia estética es variable y depende del contexto.
- Favorece el diálogo sobre las múltiples interpretaciones de las artes y las formas de creación artística.
- No existe una única forma de apreciar la belleza, porque esta es subjetiva y depende de cada persona y sus características particulares.

Estrategias frecuentes:

- Arte relacional y participativo: creación colectiva en comunidad usando materiales accesibles (naturales, reciclados, simbólicos) para resignificar lo cotidiano.
- Exploración estética situada: experiencias en las que se fomenta la expresión y el análisis de sus vínculos afectivos, territoriales o familiares desde una perspectiva artística.
- Diálogos abiertos: conversación libre sobre lo que cada creación significa para quien la realiza, sin imponer respuestas correctas o cánones formales.

Edades sugeridas:

Desde los cuatro años mediante experiencias lúdicas vinculadas al mundo personal. Entre los seis y ocho años se puede profundizar en actividades que fortalezcan progresivamente la capacidad de reflexión estética.

Aportes para esta etapa de la vida:

- Desarrollo de la creación y del análisis artístico desde diferentes perspectivas.
- Fomento del reconocimiento y la valoración de la diversidad en las percepciones estéticas.
- Comprensión de que la estética forma parte de la vida cotidiana desde la niñez.

Riesgos si se usa de forma exclusiva:

Puede derivar en una experiencia centrada únicamente en el análisis crítico, dejando poco espacio para la experimentación y la exploración creativa de los niños y niñas.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo influyen el contexto y la cultura en la apreciación de las artes?
- ¿De qué manera puede cambiar el significado de una obra según quién la observa?
- ¿Cómo podemos enseñar a valorar múltiples perspectivas estéticas?

A modo de cierre, se presenta un cuadro con los principales elementos de cada modelo y su relación con los enfoques, para visualizar cruces y diferencias.

Modelos de enseñanza

LOGOCENTRISTA	EXPRESIVO	DBAE	CULTURA VISUAL	ESTÉTICA CONTINGENTE
Propósito				
Enseñar artes desde la representación técnica y el conocimiento histórico.	Fomentar la libre expresión artística, sin restricciones técnicas.	Enseñanza integral desde producción, historia, crítica y estética de las artes.	Analizar críticamente el impacto de las imágenes en la sociedad.	Explorar experiencias estéticas diversas según contextos culturales.
Enfoque asociado				
Educación en las artes y para las artes.	Educación a través de las artes y educación con las artes.	Educación en las artes y para las artes.	Educación a través de las artes y educación crítica y transformadora desde las artes.	Educación crítica y transformadora desde las artes.
Contextos de aplicación				
Educación formal (escuelas, universidades).	Educación formal (niveles iniciales) y no formal (talleres, museos, centros culturales).	Desde nivel inicial hasta universitario, programas multidisciplinarios.	Jardines infantiles, escuelas, programas de mediación cultural-artística.	Educación formal, arte participativo, proyectos comunitarios, instituciones culturales.
Metodologías				
Clases técnicas centradas en la representación, mímesis, análisis de obras e historia del arte.	Exploración libre de materiales o instrumentos, sin estructuras rígidas.	Producción basada en análisis, crítica y conocimiento de las artes.	Observación y análisis de imágenes para cuestionar discursos visuales.	Diálogos abiertos, reinterpretaciones, creación colectiva en comunidad.
Oportunidades				
Fomenta habilidades motoras, observación, apreciación estética y pensamiento analítico.	Estimula la creatividad, la expresión emocional y la autoexploración.	Equilibra teoría y práctica.	Fortalece la alfabetización visual y el pensamiento crítico.	Promueve la diversidad perceptiva y la reflexión.

3. TRANSITAR ENTRE ENFOQUES Y MODELOS EN DIVERSOS CONTEXTOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Los enfoques de la educación artística nos entregan planteamientos generales sobre cómo concebimos la enseñanza de las artes, mientras que los modelos muestran cómo aplicar esas propuestas en distintos contextos. Tradicionalmente, ciertos modelos se han asociado a niveles educativos específicos. Por ejemplo:

- En la primera etapa de la niñez (0 a 5 años) suelen utilizarse modelos más expresivos, donde las artes se abordan como una exploración libre de materiales y sensaciones.
- En la educación básica (6 a 12 años) se incorporan modelos más estructurados, como el DBAE, para equilibrar la producción artística con la apreciación de las artes.

Sin embargo, estas relaciones no son reglas fijas. ¿Podemos trabajar cultura visual en educación inicial? ¡Por supuesto! Desde edades tempranas, los niños y niñas pueden reflexionar sobre las imágenes y su entorno. ¿Es posible utilizar el modelo expresivo con grupos de siete u ocho años? ¡Claro! Especialmente cuando buscamos potenciar la exploración personal y la creatividad sin límites. ¿Podemos desarrollar experiencias desde la estética contingente en los seis años? ¡Es una excelente iniciativa! Siempre que la reflexión se acompañe de estrategias lúdicas y dialógicas.

La educación artística en la niñez no es un proceso rígido ni estático. Docentes y mediadores se desplazan continuamente entre enfoques y modelos, adaptándose a las necesidades de cada contexto, a las características del grupo, a los materiales disponibles, al espacio de trabajo y a sus propias experiencias formativas. Este tránsito no es una dificultad, sino una oportunidad: amplía las herramientas pedagógicas y enriquece las experiencias artísticas de los niños y niñas.

Aun así, es común que terminemos enseñando desde un mismo modelo o enfoque, o que usemos de manera reiterada los mismos materiales, imágenes, sonidos o dinámicas. ¿Por qué sucede esto? ¿Responde a nuestra formación? ¿A las estructuras del sistema educativo? ¿A la falta de tiempo o de espacios para reflexionar y compartir con otros docentes? Estas preguntas son una invitación a explorar nuevas maneras de enseñar artes y a movernos entre diversos modelos (Carrasco y García-Huidobro, 2017).

La experimentación entre modelos permite reconstruir nuestra relación con las artes y ampliar las metodologías. Conocer cómo funciona cada modelo, sus aportes y diferencias, nos ayuda a decidir cómo y por qué enseñar las artes hoy, reconociendo que todos ellos tienen valor y contribuyen de manera única a la formación desde la niñez.

4. COLABORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Explorar distintos enfoques y modelos en la enseñanza de las artes puede generar dudas o cierta incomodidad, especialmente cuando esto implica salir de nuestras prácticas habituales. Sin embargo, transitar entre modelos no requiere dominar cada uno en profundidad: basta con una disposición abierta para experimentar y reconocer que no existe una única manera de enseñar artes. Cada grupo, contexto y momento del proceso educativo puede invitarnos a movernos hacia enfoques distintos.

En un mismo día, una persona docente puede iniciar una actividad desde un modelo expresivo con un grupo de educación parvularia, incorporar luego elementos del modelo DBAE en un taller con estudiantes mayores y, más tarde, trabajar desde la cultura visual analizando imágenes del entorno. Este tránsito –flexible, situado y atento a las necesidades del grupo– enriquece la práctica pedagógica y amplía las oportunidades educativas.

Un ejemplo de tránsito entre modelos en una actividad de dibujo:

Modelo expresivo:	**Modelo DBAE:**	**Cultura visual:**
se invita a crear libremente para activar la imaginación.	se observan referencias de artistas que han abordado temas similares al resultado de los dibujos creados.	se analizan los dibujos creados para encontrar referencias presentes en el entorno cotidiano y cómo influyen en la percepción.

Este tipo de recorrido muestra que los modelos pueden coexistir dentro de una misma experiencia. Transitar entre ellos puede depender de factores como:

- El contexto cultural y territorial
- Los materiales disponibles
- El espacio educativo
- Las características del grupo
- La trayectoria y experiencia de quien enseña

Aun así, es común que ciertas rutinas, la formación inicial o la falta de tiempo nos lleven a repetir siempre un mismo modelo o conjunto de actividades. Por ello, es clave recordar que la educación artística se fortalece cuando se comparte, se conversa y se construye colectivamente.

4.1 Colaborar para enriquecer la práctica

Enseñar artes no significa hacerlo todo en solitario. Existen técnicas, lenguajes o enfoques que quizá no hemos explorado, y reconocerlo no es una limitación: es una oportunidad para crecer junto a otras personas.

La investigación con docentes chilenas realizada por Rosario García-Huidobro (2019) muestra que reconocer el "no saber" puede abrir espacios de aprendizaje conjunto y renovación pedagógica. Al buscar apoyo, compartir dudas o trabajar con colegas –dentro y fuera de la escuela–, expandimos nuestro repertorio y ofrecemos experiencias más diversas.

¿Cuándo buscar colaboración?

Cuando queremos explorar un modelo o enfoque que desconocemos.

Cuando una actividad no está resultando como esperamos y necesitamos encontrar otras opciones.

Cuando deseamos articular las artes con otras disciplinas.

Cuando buscamos nuevas ideas, referentes o estrategias pedagógicas.

La colaboración puede incluir a docentes, mediadores culturales, artistas locales, museos, bibliotecas, centros culturales o instituciones territoriales. Estas alianzas amplían la experiencia artística, conectan la escuela con su entorno y diversifican las propuestas educativas.

Cooperar entre sí y dejarnos acompañar no solo distribuye responsabilidades: transforma la educación artística en una práctica compartida, situada en el territorio, sensible a las necesidades del grupo y abierta a múltiples posibilidades metodológicas.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo influye el contexto en la elección de un enfoque o modelo?
- ¿Estoy repitiendo un modelo por costumbre o porque realmente responde a las necesidades del grupo?
- ¿Qué nuevas estrategias podría incorporar para enriquecer la educación artística?
- ¿Con qué instituciones o personas podría ampliar las experiencias artísticas de los niños y niñas?

5. HACIA UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONECTADA Y CONTEMPORÁNEA

¿Qué significa una educación artística conectada? ¿Conectada con qué, o con quién? Hoy, las artes, la educación y la niñez se encuentran en permanente transformación. Los niños y niñas habitan un mundo marcado por las imágenes, los sonidos, las tecnologías y los medios digitales. Como sujetos activos de derechos necesitan una educación artística que dialogue con sus experiencias, fortalezca sus subjetividades y responda a los desafíos contemporáneos: inclusión, interculturalidad, enfoque de género, salud mental y convivencia, entre otros.

Los modelos tradicionales –como el logocentrista y el expresivo–, han sido fundamentales: aportan técnica, apertura comunicativa y exploración personal. Sin embargo, por sí solos ya no bastan para afrontar las complejidades del presente. La invitación no es a reemplazarlos, sino a expandirlos, articulando enfoques y modelos que permitan integrar técnica, expresión, análisis, lectura crítica e imaginación, para formar a las nuevas generaciones en un pensamiento artístico que sea también reflexivo y transformador.

Como plantean Andrea De Pascual y David Lanau (2018), las artes no se limitan a hacer manualidades (Acaso, 2009): implican hacer y pensar, comprender el mundo desde lenguajes múltiples, analizarlo, imaginarlo y transformarlo. Bajo esta perspectiva, el desafío es complementar los modelos tradicionales con marcos contemporáneos que permitan una educación más situada, crítica y culturalmente relevante.

5.1 Avanzando hacia modelos contemporáneos

Los modelos actuales amplían las posibilidades pedagógicas al conectar la educación artística con las realidades sociales, culturales, emocionales y tecnológicas de los niños y niñas. Entre ellos destacan dos que hoy resultan especialmente pertinentes:

Modelo de cultura visual

Promueve que desde la niñez, se aprenda a leer críticamente las imágenes que consumen a diario –en redes sociales, dibujos animados, publicidad, libros, videoclips–, reconociendo sus mensajes explícitos e implícitos, cuestionando estereotipos e identificando cómo estas imágenes modelan identidades, deseos y formas de relación.

Modelo de estética contingente

Propone entender la experiencia estética como algo situado: dependiente del contexto, la cultura, la historia y la vida cotidiana. Desde este enfoque, las artes se convierten en un medio para interpretar el entorno, elaborar sentidos personales y participar activamente en los procesos sociales que afectan las vidas de los niños y niñas.

Estos modelos no reemplazan a los anteriores: los complementan, permitiendo una educación artística más sensible al presente y orientada al derecho de los niños y niñas a comprender, crear y transformar el mundo.

¿Qué implica avanzar hacia una educación conectada y contemporánea?

- Combinar modelos y enfoques según el contexto, las características del grupo y los objetivos pedagógicos.
- Incorporar pensamiento crítico, invitando a interpretar imágenes, sonidos y experiencias, no solo a producir arte.
- Valorar la diversidad, integrando perspectivas culturales, territoriales y subjetivas presentes en las experiencias que se tienen desde los primeros años de vida.
- Trabajar en comunidad, colaborando con instituciones culturales, agentes territoriales, docentes de otras áreas y familias.
- Fomentar la interdisciplina, entendiendo las artes como un lenguaje transversal que dialoga con la ciencia, la tecnología, la historia, la naturaleza y las emociones, entre otras.
- Abrir espacios a la imaginación, el juego y la experimentación, para que los niños y niñas elaboren sentidos y exploren múltiples maneras de habitar el mundo.

Una educación artística conectada y contemporánea invita a mirar más allá de la técnica o la expresión espontánea: propone un territorio donde la creación, la reflexión y el análisis se encuentran. Así, las artes se convierten en oportunidades para comprender el mundo, pero también para imaginar y construir otros posibles.

6. EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS INSPIRADORAS

En esta sección te presentamos diez experiencias pedagógico-artísticas desarrolladas en distintos territorios de Chile, todas ellas vinculadas a enfoques y modelos contemporáneos de educación artística. Aunque algunas se relacionan con enfoques tradicionales (en y para las artes), sus metodologías dialogan con perspectivas actuales que integran juego libre, interdisciplina, creación situada, pensamiento crítico, exploración sensorial y participación comunitaria.

Estas iniciativas muestran que las artes son un medio para aprender, imaginar, cuidar, reflexionar y vincularse con otros, y que pueden adaptarse a múltiples contextos –escuelas, jardines infantiles, museos, centros culturales, espacios comunitarios y entornos naturales–, poniendo en el centro a los niños y niñas como sujetos de derechos.

Funciones de cine escolar

2024
Quintero
Región de Valparaíso

El proyecto fue impulsado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, organización sin fines de lucro dedicada a la difusión del cine chileno. Con recursos propios, el objetivo principal fue convocar a estudiantes de 1º y 2º básico a conocer cine nacional, transformando las escuelas en salas de exhibición y mediación artística.

La experiencia combinó la proyección de cortometrajes con conversaciones guiadas, promoviendo la alfabetización audiovisual, el análisis y la expresión emocional. Los filmes seleccionados abordaron temas como medioambiente, identidad, familia, género y diversidad funcional, facilitando diálogos significativos con los niños y niñas.

Las mediaciones se desarrollaron desde una pedagogía no adultocéntrica, generando espacios horizontales para propiciar la expresión de sus interpretaciones, emociones y cuestionamientos. Estos intercambios permitieron reflexionar sobre estereotipos, roles corporales, pertenencia y experiencias cotidianas, reforzando el derecho a la voz, la opinión y la participación activa.

El cine se instaló así como un lenguaje afectivo y político, capaz de activar la imaginación, la sensibilidad y la lectura crítica del entorno. Su principal aporte fue demostrar cómo el lenguaje audiovisual puede convertirse en herramienta de ciudadanía cultural, promoviendo el derecho a la identidad, a la expresión y a la construcción de sentidos propios desde la niñez.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE CENTRO CULTURAL EN **QUILPUEAUDIOVISUAL.CL**



Programa de exploración musical Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach

Desde 1975
Valdivia
Región de Los Ríos

Este establecimiento integra la música como eje formativo desde el ingreso mediante un examen diagnóstico que busca reconocer sensibilidades y disposiciones hacia el aprendizaje musical. Con financiamiento institucional, el establecimiento ha sostenido por décadas un Programa de exploración musical que articula lectura musical, canto colectivo, apreciación artística y contacto directo con diversos instrumentos. Desde 1° y 2° básico se puede participar en sesiones de exploración guiada, en las que experimentan con instrumentos reales a través de demostraciones interactivas. La posterior elección del instrumento no responde a una asignación externa, sino a una vivencia, significativa y encarnada. Así, la música opera como lenguaje transversal que dialoga con otras asignaturas y está incorporada a la vida escolar cotidiana. El Programa promueve la construcción de identidad artística desde la niñez, fortaleciendo una educación afectiva, sensorial y situada. Su principal aporte es instalar un enfoque integral que entiende las artes como experiencia, como forma de pensamiento y como manera de habitar el mundo desde la escucha, la sensibilidad y el respeto.



Mundos interiores

2024
Viña del Mar
Región de Valparaíso

CONOCE MÁS SOBRE EL FONDO DE FOMENTO AL ARTE EN LA EDUCACIÓN EN **FONDOSDECULTURA.CL**

El Programa fue desarrollado por el Museo Artequín de Viña del Mar mediante un proyecto financiado a través del Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE), dirigido a niños y niñas de dos a cuatro años de los jardines infantiles Los Paltitos, Pequeño Mundo y Tía Michelle. La iniciativa trabajó con las artes desde el juego libre, la sensibilidad corporal y la exploración multisensorial.

Cada centro participó en cinco sesiones diseñadas desde las obras del libro editado por el museo *–Tic Tac Din Don: El día ya se acabó–*, que fueron interpretadas en ambientes que estimularan los sentidos construidos con materiales naturales, para explorar libremente texturas, sonidos, luces y formas, favoreciendo así la construcción colectiva de significados y la expresión espontánea.

La experiencia culminó con un recorrido por el museo, que fue convertido en un lugar de inmersión lúdica. Estaciones de exploración con lupas, objetos para oler y tocar superficies para dejar huellas y espacios de juego permitieron una apropiación afectiva del museo como territorio artístico.

Esta iniciativa no solo acercó las artes desde una experiencia visual, sino que además desplazó los modelos tradicionales de mediación al estimular todos los sentidos del cuerpo.

Su principal aporte fue instalar la exploración como vía legítima de relación con las artes en la primera infancia, abordando la estética de manera lúdica.



Obra de teatro *Raíces*

2023/2024
Talca
Región del Maule

Esta pieza teatral forma parte del Proyecto Cotiledón del Centro Cultural Al Margen y se desarrolló con un grupo de 45 estudiantes de entre seis y ocho años. Con financiamiento del Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE), el Proyecto articuló teatro, música y circo desde una pedagogía crítica, ambiental y colaborativa.

A lo largo del proceso, los niños y niñas crearon una ficción en torno a una comunidad que recurre a saberes ancestrales para cuidar el planeta. Este trabajo combinó investigación medioambiental con creación escénica sin texto, música original y prácticas circenses, favoreciendo un aprendizaje artístico integral que unió cuerpo, territorio y reflexión.

La obra se presentó en los teatros de Linares, Parral, San Javier y Talca, en una gira dirigida a público escolar. Cada función incluyó espacios de diálogo con las comunidades educativas, promoviendo la reflexión compartida.



El proyecto destacó por su enfoque **a/r/tográfico**, en el que creación, investigación y pedagogía confluyen como un mismo gesto formativo. *Raíces* posiciona las artes como motor de transformación social, invitando desde edades tempranas a imaginar mundos posibles y a formar conciencia sobre la relación entre las personas y el entorno.

Su contribución central es fortalecer el derecho a la participación, a la expresión y al compromiso con los desafíos ecológicos contemporáneos.

A/r/tografía: corresponde a una metodología de investigación impulsada en 1993 por el profesor de arte Elliot Eisner (EE. UU., 1933-2014), quien propuso profundizar en las cualidades estéticas de los procesos y sus resultados como vía para abordar diversos campos del conocimiento. En 2003, la artista, investigadora y profesora Rita Irwin (Canadá, 1955) logró articular una coherencia entre los propósitos artísticos, educativos e investigativos de esta propuesta. Su enfoque se fundamenta en la indagación de los desplazamientos retóricos que emergen de la combinación entre textos e imágenes, entendida como una zona fértil para la innovación educativa.



Manos a la cuenca

Desde 2022
Región de Los Lagos y Región Metropolitana

Programa artístico y pedagógico itinerante liderado por Francesca Delpiano, Josefa Carvajal y Loreto Carmona. Su eje central es un dispositivo de juego libre construido con piezas sueltas y materiales reciclados, inspirado en ***La città infinita*** y en la **teoría de las piezas sueltas** de Simon Nicholson.
La iniciativa invita a niños y niñas de hasta doce años a crear en libertad, explorando materiales, objetos y formas sin modelos estéticos predeterminados.
La instalación se despliega en escuelas, plazas, ferias y espacios comunitarios, adaptándose a cada lugar donde se emplaza. Cada encuentro transforma el lugar en un laboratorio colectivo donde emergen construcciones efímeras, juegos espontáneos y narrativas creadas colaborativamente. El uso de materiales locales y reciclados –maderas, telas, fibras naturales, objetos cotidianos–, releva el territorio, la sostenibilidad y los oficios artesanales.
La propuesta promueve el juego intergeneracional, la imaginación y el pensamiento creativo situado. Al mismo tiempo, resignifica el entorno cotidiano como un espacio de creación, encuentro y pertenencia. Su aporte principal es reivindicar el derecho al juego, a la expresión libre y a la creación comunitaria desde una pedagogía basada en la confianza, la sensibilidad y el respeto por los ritmos e intereses de quienes participan.



***La città infinita*:** consiste en un *work in progress* (trabajo en proceso), que invita a construir una ciudad con maderas pulidas de diferentes formas y tamaños para motivar la creatividad de niños y niñas en el diseño de una ciudad en permanente transformación.

Teoría de las piezas sueltas (*loose parts*): creada en 1971 por el arquitecto Simon Nicholson (Inglaterra, 1934-1990), plantea que la posibilidad de crear, inventar y descubrir está directamente relacionada con la cantidad de variables que se encuentren a disposición para estimular estos fenómenos.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE PROYECTO EN **LACITTAINFINITA.COM**



Pintando con movimiento. Un viaje intercultural entre la danza contemporánea y la cultura mapuche

2024
Región de Magallanes

Esta experiencia se desarrolló en el jardín infantil Pepita de Oro, guiada por el artista-docente Ariel Oyarzún en el marco del programa Acciona. Desde un enfoque intercultural, articuló danza contemporánea infantil, expresión gráfica y saberes mapuche para construir un espacio de exploración sensorial, corporal y comunitaria. El taller se centró en la improvisación, el uso del suelo y la relación lúdica con el espacio, incorporando materiales naturales del territorio –como pigmentos, greda y agua–, que permitieron "pintar con el cuerpo". Una *lamngen* (en mapudungun significa hermana y se utiliza de manera coloquial con un sentido afectivo más allá del parentesco), acompañó el proceso, compartiendo conocimientos ancestrales y fortaleciendo la dimensión comunitaria desde la cohabitación del aula.La experiencia culminó en una muestra abierta a las familias, donde niños y niñas guiaron a sus cuidadores a través de una instalación colectiva, generando un encuentro intergeneracional marcado por el movimiento y la sensibilidad.

CONOCE MÁS SOBRE EL PROGRAMA ACCIONA EN **ACCIONA.CULTURA.GOB**



Sonidos de aire, tiempo y tambor

2024
Curacautín
Región de La Araucanía

Esta experiencia se llevó a cabo en el jardín infantil Princesita con el propósito de fortalecer la expresión sonora, el ritmo y la creatividad mediante el juego musical, en el marco del programa Acciona Jardines Infantiles. Participaron niños y niñas de nivel medio mayor, junto al artista Andrés Pardo Laurie y el equipo educativo.
El Proyecto propuso una exploración sonora integral: se recolectaron sonidos del entorno natural, se construyeron tambores, *trupuwes* y marimbas de colihue, y se desarrollaron cuentos musicalizados, instalaciones sonoras y juegos rítmicos.

La salida pedagógica a espacios naturales permitió escuchar activamente, grabar sonidos y reconocer la riqueza acústica del territorio.
La experiencia despertó la curiosidad, la concentración y la sensibilidad de los niños y niñas que participaron, involucrando también a las familias en los procesos de creación.
Su aporte central fue instalar las artes como un medio de conexión profunda con el entorno, fortaleciendo la interdisciplinariedad, la participación y la inclusión desde una pedagogía situada y sensible a la naturaleza.



Un metro de esa tierra vale por diez de cualquier parte

2025
Maipú
Región Metropolitana

Esta experiencia toma su nombre del recado "Chile país de contrastes" de Gabriela Mistral y se desarrolló en el marco de la Semana de la Educación Artística (SEA) 2025. Fue dirigida a niños y niñas de sala cuna mayor, junto a sus familias, con el propósito de fomentar la expresión artística y del entorno natural, valorando las historias familiares.

El Proyecto se iniciaba solicitando a cada familia recolectar «un puñadito de tierra» de un lugar especial para los miembros del hogar (plaza, patio, huerta, macetero) y llevarlo a la sala cuna junto con un breve relato que diera cuenta del porqué de esta elección.

Al recibir cada relato, junto con la tierra, el equipo educativo –compuesto por Javiera Bueno, Adriana Escanilla, Marcela Illesca, Bella Silva, Irene Velásquez–, mezcló cada puñado con agua, formando una paleta de distintas tonalidades, para conocer libremente las texturas y los olores, y realizaran distintos trazos sobre el papel, usando brochas y sus manos.

La experiencia permitió dar un rol protagónico a las familias mediante la puesta en valor de cada historia, favoreciendo además la exploración a través de nuevas materialidades.

Uno de sus principales aportes se relaciona con el carácter simbólico de la didáctica, ya que el gesto de mezclar cada tierra permitió hacer presente lo que sucede en la sala cuna constantemente: el entrelazamiento de diversas vivencias para crear una historia común y colectiva.

CONOCE MÁS SOBRE LA SEA EN
SEMANAEDUCACIONARTISTICA.CULTURA.GOB.CL

Día de los pueblos originarios

2024
El Monte
Región Metropolitana

Esta experiencia, creada por docentes y artistas de la escuela Ecuador Max Berrú Carrión, sin financiamiento externo, buscó conmemorar los saberes de los pueblos originarios desde las artes. Su propósito fue generar aprendizajes interdisciplinarios que conectaran arte, historia, lenguaje y corporalidad, poniendo en el centro la identidad y la diversidad cultural.
Se desarrolló un proceso colaborativo con estudiantes de 1° a 4° básico, quienes crearon canciones, coreografías y escenografías a partir de preguntas sobre territorio, pertenencia y memorias culturales. El arte fue trabajado como un lenguaje de pensamiento y creación –no como un contenido accesorio–, y cada curso produjo piezas originales vinculadas al currículum.
La obra resultante se presentó en el Centro Cultural La Moneda, donde los grupos escolares compartieron con diversas comunidades educativas.
El modelo pedagógico se estructuró desde la interdisciplina, posicionando las artes como eje articulador de conocimientos, emociones y vínculos comunitarios.
Su principal aporte fue demostrar cómo las artes permiten generar aprendizajes profundos, afectivos y críticos, y cómo pueden recuperar su papel como herramienta de construcción de sentido, integración social e identidad cultural dentro de un enfoque interdisciplinario de educación artística.



CONOCE LAS RRSS DE ESTA ESCUELA EN **INSTAGRAM.COM**

Guagua cuentos

2023
Punta Arenas
Región de Magallanes

Esta experiencia artística, impulsada por la Escuela de Artes Integradas Arte90, fue dirigida a infancias desde los seis meses hasta los dos años y desarrollada sin financiamiento externo. Su propósito fue generar un espacio de vínculo afectivo y exploración sensorial junto a las familias, promoviendo el bienestar emocional desde los primeros meses de vida.
Cada sesión comenzaba con un cuento breve que funcionaba como puerta de entrada al juego para luego interactuar con una ambientación compuesta por música suave, texturas diversas, luces, objetos naturales y materiales libres para explorar.
El enfoque privilegiaba el proceso por sobre el resultado, ofreciendo un espacio sin expectativas ni correcciones, donde las artes se vivian como descubrimiento, juego y encuentro.
La participación activa de las familias fue parte esencial del diseño para fortalecer la seguridad emocional y generar un ambiente respetuoso, atento a los ritmos individuales. El modelo pedagógico se alinea con la educación artística sensorial-afectiva, entendiendo las artes como mediadora de vínculos, bienestar y exploración temprana del mundo.
Su principal aporte fue poner en valor las artes en la primera infancia como herramienta de desarrollo integral, demostrando que la creación no depende de la técnica, sino del encuentro sensible con otras personas, el entorno y los sentidos.



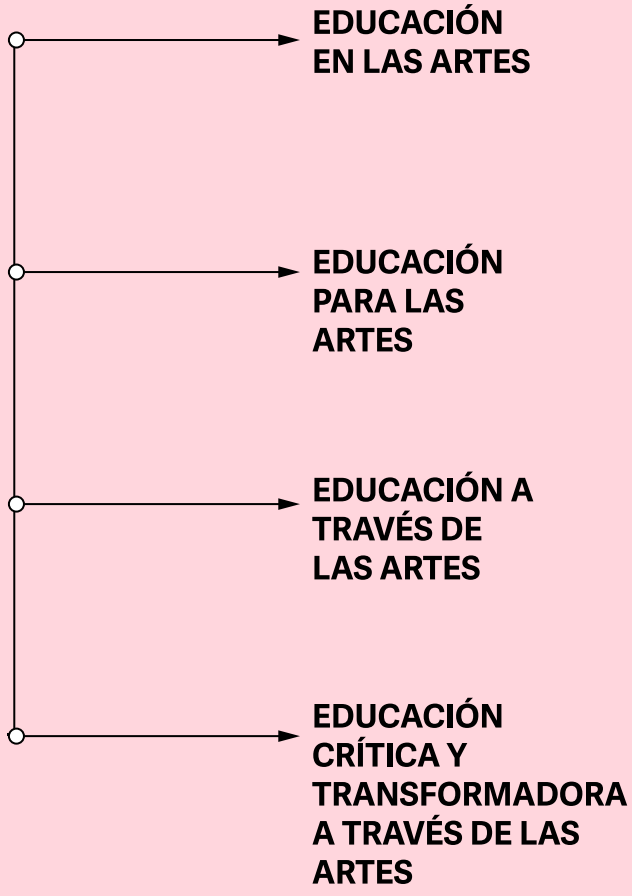
CONOCE LAS RRSS DE ESTA ESCUELA EN **INSTAGRAM.COM**

Enfoques y modelos para la educación artística

La educación artística en la niñez no es un proceso rígido ni estático, sino que se desplaza, adapta y transita entre:

ENFOQUES

Estos son una oportunidad para ampliar herramientas y enriquecer experiencias.



Se puede transitar entre estos con el objetivo de realizar experiencias de aprendizaje:

* **Contextuales** * **Analíticas** * **Sensibles** * **Culturalmente relevantes**

MODELOS: modo específico de poner en práctica las metodologías

TRADICIONALES

* Conocimiento estructurado
* Principio de la composición y representación
* Docente en rol protagónico

- **Logocéntrico**
- **Expresivo**

CONTEMPORÁNEOS

* Pensamiento crítico
* Interdiciplinarios
* Situados

- **DBAE**
- **Cultura Visual**
- **Estética Contingente**

Para abordar los encuentros, dudas y desafíos entre los tránsitos posibles, se propone **la colaboración y el acompañamiento:**

* Compartir para enriquecer las prácticas.
* Apoyarse para estar en una constante reflexión que sea suceptible y abierta.



8. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: MAPA DE MI TRÁNSITO EDUCATIVO

Esta actividad invita a docentes y mediadores a hacer evidente cómo se desplazan entre distintos enfoques y modelos de educación artística en su práctica cotidiana, reconociendo los factores que influyen en esas decisiones y las oportunidades para ampliarlas.

Paso 1. Reflexionar sobre tus tránsitos educativos: piensa en tu trayectoria y considera:

- ¿Desde qué enfoque o modelo comenzaste y en cuál(es) te sitúas hoy?
- ¿Varías de modelo según los grupos, edades o situaciones?
- ¿Con qué apoyos o colaboraciones cuentas en tu práctica?

Paso 2. Dibujar un mapa de viaje: elabora tu recorrido educativo utilizando caminos, estaciones, desvíos o hitos. Este mapa simboliza cómo te desplazas entre enfoques y modelos según tus experiencias y necesidades.

Paso 3. Ubicar los enfoques y modelos en el mapa: identifica cómo los has utilizado y señala: dónde te posicionas con mayor frecuencia, en qué momentos o contextos has experimentado cambios relevantes, qué transiciones se han dado de manera consciente o intuitiva.

Paso 4. Reconocer los factores que influyen en el tránsito: anota al costado del mapa las razones que explican tus movimientos entre modelos. Por ejemplo:

- “Cuando tengo menos tiempo, recurro a lo expresivo”.
- “Con las primeras infancias priorizo enfoques más libres”.
- “En el museo trabajo más desde la cultura visual”.
- “La colaboración con colegas me permite probar otros modelos”.

Paso 5. Cierre reflexivo: observa tu mapa completo y pregúntate:

- ¿Qué factores condicionan o potencian mis decisiones?
- ¿Qué enfoque o modelo me gustaría explorar más?
- ¿Qué cambios puedo realizar para ampliar y enriquecer mi práctica educativa?

CAPÍTULO 4:
Metodologías actuales para abordar las artes en la niñez

1. HERRAMIENTAS CONTEMPORÁNEAS PARA APRENDER DESDE LAS ARTES 89

2. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS ARTÍSTICOS (ABP+A) 89

3. *ART THINKING* 94

4. ARTE COMUNITARIO 98

5. STEAM 102

6. MEDIACIÓN ARTÍSTICA 106

7. SÍNTESIS VISUAL DE LOS TEMAS ABORDADOS 112

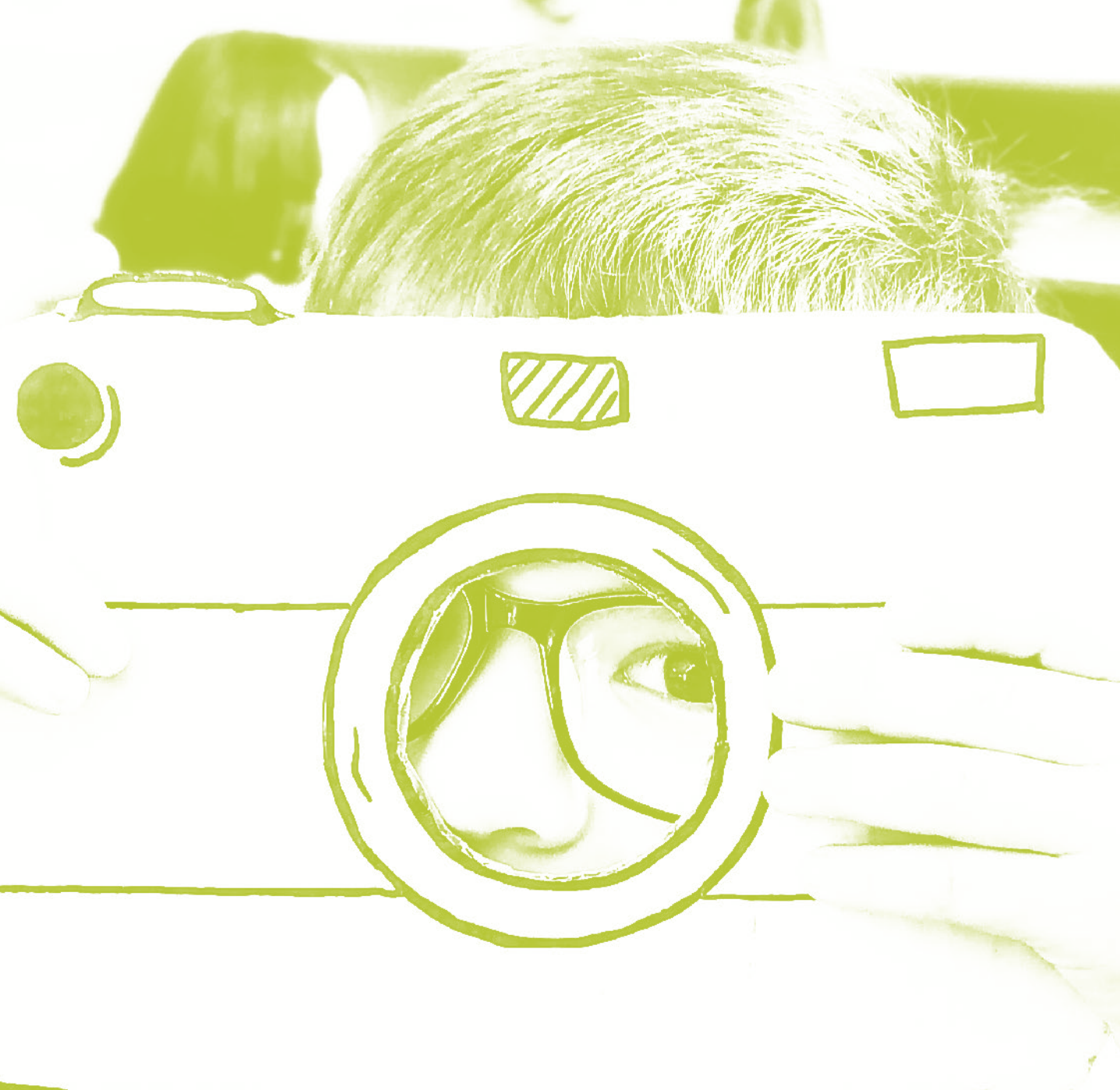
8. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: CARTOGRAFÍA DE METODOLOGÍAS PARA MI PRÁCTICA ARTÍSTICA 114

En este capítulo podrás conocer cinco metodologías que ponen en acción los enfoques y modelos contemporáneos de educación artística. A partir de cada una de ellas, se entregan ideas y se comparten estrategias para abordarlas con niños y niñas en distintos contextos educativos. Asimismo, se profundiza en por qué es necesario transitar hacia didácticas que pongan en práctica estos modelos contemporáneos, promoviendo experiencias artísticas acordes a las necesidades actuales en la niñez y al ejercicio pleno de sus derechos.



Preguntas para reflexionar a lo largo del capítulo:

- ¿Qué metodologías pueden mantener viva la curiosidad, la creatividad y la imaginación de niños y niñas?
- ¿Cómo pueden las metodologías actuales responder a los desafíos de una educación artística inclusiva y transformadora?
- ¿De qué manera se pueden propiciar procesos creativos que permitan conocer, analizar y dialogar con otras producciones artísticas?



» COLORES DE MI ENTORNO, JARDÍN INFANTIL VILLA LOS RÍOS. PROGRAMA ACCIONA EN JARDINES, TEMUCO 2023. ARTISTA EDUCADORA PAMELA FIGUEROA.

1. HERRAMIENTAS CONTEMPORÁNEAS PARA APRENDER DESDE LAS ARTES

En un mundo saturado de información y estímulos es fácil desorientarse si no se tienen las herramientas adecuadas que enseñan a pensar críticamente, interpretar el entorno y tomar decisiones informadas. Entre las diferentes capacidades que se requieren para ello, el pensamiento crítico resulta clave para niños y niñas del siglo XXI, quienes tendrán acceso a una variedad enorme de fuentes de información a lo largo de sus vidas.

Para desarrollar un razonamiento analítico y a la vez sensible, se requieren metodologías educativas que permitan garantizar aprendizajes significativos. Las estrategias tradicionales –basadas en memorizar y repetir–, no fomentan la interpretación, el análisis ni la organización de la información, habilidades indispensables para aprender a poner en relación los diferentes datos con los que niños y niñas suelen estar constantemente estimulados, así como para pensar críticamente e identificar prejuicios o visiones incompletas presentes en muchos de los contenidos disponibles.

Estas metodologías permiten que el acompañamiento en los procesos formativos les conduzcan a tomar decisiones informadas, aprendiendo a interpretar e interpelar los datos, analizándolos desde diferentes perspectivas con el objetivo de que puedan priorizar la información más valiosa. Durante los primeros años de vida, la educación artística juega un papel importante en el desarrollo del pensamiento y la sensibilidad. A través de las artes, tienen la oportunidad de observar, comparar, describir y conectar ideas de manera lúdica y mediante soluciones creativas. ¿Qué metodologías favorecen este proceso?

A continuación, se proponen cinco metodologías prácticas que permiten llevar los modelos contemporáneos de educación artística a la acción, fortaleciendo el derecho a crear, expresarse y participar: Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos (ABP+A), *Art Thinking*, arte comunitario, STEAM y mediación artística.

2. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS ARTÍSTICOS (ABP+A)



CONOCE LA PUBLICACIÓN
EDUCACIÓN + ARTE.
TRABAJO POR PROYECTOS
CULTURA.GOB.CL

El ABP+A es una metodología activa, reflexiva y situada que promueve el aprendizaje a partir de proyectos de creación artística con sentido colectivo. A través de preguntas guías se invita a explorar, investigar, tomar decisiones y desarrollar obras que dialogan con problemáticas reales. Se prioriza el proceso por sobre el resultado, fomentando la autonomía, la investigación y el trabajo colaborativo.

¿Qué aporta el ABP+A?

- *Protagonismo en el aprendizaje:* niños y niñas como sujetos activos que investigan, experimentan y crean desde sus propios intereses y vivencias, fortaleciendo su autoestima y autonomía.
- *Habilidades integrales:* potencia la cooperación, la empatía, la comunicación y el compromiso con otras personas, habilidades clave en experiencias artísticas colaborativas.
- *Proceso creativo como aprendizaje:* valora el desarrollo progresivo de una creación artística como una forma de aprender, reflexionar y tomar decisiones colectivas.
- *Investigación activa:* estimula preguntas desde la curiosidad y el entorno, abriendo múltiples respuestas desde una perspectiva artística.
- *Resolución de problemas:* invita a responder creativamente a situaciones del contexto, reconociendo su complejidad y dinamismo.
- *Trabajo colaborativo:* la creación artística se nutre desde el intercambio, el diálogo y la toma de decisiones compartidas.

Fases del ABP+A

- *Hacer preguntas*: se inicia con una pregunta guía que es elaborada en forma grupal y debe estar vinculada al contexto, intereses y/o emociones. Se puede estimular mediante círculos de escucha activa, mapas de ideas colectivos o recorridos vivenciales. La pregunta orientará el proyecto y permitirá acordar una creación artística o resultado final, que puede ser una obra plástica, teatral, musical, una exposición o feria de artes, etc.
- *Hacia la indagación*: investigar es parte fundamental del proceso artístico. En esta fase se exploran referentes, materiales y posibilidades expresivas, derribando la idea de que la creación es solo espontaneidad. La indagación fomenta el pensamiento crítico y amplía la comprensión de las artes como proceso.
- *Diseño conjunto del proyecto*: el grupo organiza la información investigada y define objetivos, materiales y actividades. Se establece un plan compartido que da estructura al proceso y refuerza la participación y la corresponsabilidad. Aquí surge la pregunta clave: ¿qué queremos lograr con este proyecto y cómo lo construiremos?
- *¡Manos a la obra!*: ya trazado el camino de qué se hará, es el momento de ponerlo en práctica dando curso a las actividades propuestas en la etapa anterior y ocupando los recursos establecidos. Es importante desarrollar la flexibilidad y aprender a resolver imprevistos y a tomar decisiones colectivas, comprendiendo que crear también implica ajustar y transformar.

- *Compartir lo aprendido*: la obra o creación final se presenta a la comunidad. Más que exhibir un resultado, se comparte el proceso vivido: la pregunta inicial, los desafíos superados, las decisiones tomadas, los aprendizajes y los caminos recorridos. Donde las artes se reconocen como lenguaje para comunicar ideas y construir sentido colectivo. Es importante destacar en esta instancia el valor del proceso por sobre el resultado, comprendiendo que el aprendizaje surge al enfrentar desafíos y aplicar conocimientos, incluso en situaciones en que no se tiene todo bajo control.
- *Retroalimentación*: en esta fase se miden los aprendizajes, la solución de los desafíos, si se pudo cumplir o no el objetivo, cómo quedó el resultado, entre otros aspectos Se evalúa de forma continua a partir de registros del proceso (bitácoras, fotos, bocetos) y con la participación activa del grupo. La retroalimentación no mide solo resultados, sino también aprendizajes, vínculos, creatividad y compromiso.

2.1 Prácticas con ABP+A

Muralismo y color colectivo

Realizado del 14 al 20 de noviembre de 2025
Valdivia
Región Los Ríos

El Centro de Creación (Cecrea) realizó un laboratorio creativo, dirigido a niños y niñas de siete y ocho años de la escuela rural Los Pellines, enmarcado en la metodología de ABP+A. Esta actividad surgió a partir de procesos de escucha que permiten vincular las experiencias e intereses de niños, niñas y jóvenes. En una de estas instancias, se identificó que el patio del Cecrea de Valdivia era "muy gris" y que necesitaba más color. Esa percepción cotidiana se transformó entonces en una oportunidad de creación situada y de construcción de sentido comunitario.
A partir de esta reflexión, los facilitadores Felipe Carrasco y Carlos Ortega diseñaron un taller enfocado en la identidad personal y colectiva, fomentando el reconocimiento de elementos identitarios de su localidad. El proceso avanzó desde ejercicios individuales hasta la creación colaborativa de un mural para ser parte de la "Feria Ilustratodo", realizada entre el 27 y el 28 de noviembre de 2025, favoreciendo la circulación de los aprendizajes y la apertura del proceso hacia el entorno.
El modelo Cecrea articula escucha, creación y territorio proponiendo un enfoque que trasciende la actividad puntual para irradiar transformaciones y fortalecer los vínculos en la comunidad.

CONOCE MÁS EN
CECREA.CULTURA.GOB.CL



Creación de mundos a través del teatro Lambe Lambe y museografía sensorial

Realizado de septiembre a noviembre de 2024
Punta Arenas
Región de Magallanes

El objetivo de este Proyecto, realizado en la escuela Santa Laura, fue desarrollar procesos de creación artística inclusiva con niños y niñas neurodivergentes de prekínder y kínder a través del programa Acciona.
Guiados por la artista y educadora Andrea Pérez Negroni, se implementaron dos programas que articularon juego, arte y exploración perceptual en cinco etapas: sensibilización, diseño, creación, socialización y reflexión.
El estudiantado construyó mundos en miniatura (marino, espacial, terrestre) y objetos sensoriales mediante teatro Lambe Lambe y museografía especial, adaptando los tiempos y lenguajes a sus necesidades.
La metodología ABP+A permitió un aprendizaje profundo y emocional, fortaleciendo la autonomía, la autoestima y la participación activa. El resultado fue una transformación pedagógica que integró arte, inclusión y bienestar, donde el aula se convirtió en un espacio sensible y creativo, y las artes funcionaron como mediadoras para la expresión de mundos internos.

Crear una instalación artística

2.2 Propuesta para trabajar ABP+A:

¿Qué es una instalación artística? Es una forma de arte contemporáneo que invita a interactuar con objetos, espacios y sensaciones. No se enfoca solo en lo estético, sino en provocar experiencias significativas. Puede incluir cualquier tipo de material y transformar el lugar donde se instala. En educación, este formato promueve el aprendizaje activo, la exploración, el juego, la creatividad y el trabajo colaborativo.

Realizar instalaciones con niños y niñas permite crear de manera colectiva y conectar emociones, sentidos y conocimientos. Desde las artes, se puede integrar lo sensorial, lo cognitivo y lo social en un proceso educativo potente y con sentido. La instalación convierte el aula en un laboratorio de ideas y experiencias que favorecen la imaginación, el diálogo y la libertad expresiva.

Durante del montaje de la instalación, se sugiere realizar una documentación del proceso, recogiendo las experiencias vividas a lo largo del proyecto. Esta documentación puede incluir: dibujos, textos o relatos, gráficas, fotografías, videos con expresiones y relatos de los participantes en las diferentes fases. La documentación puede presentarse en paneles, formato audiovisual, libro y/o portafolios o una mezcla de diversos formatos.

También puedes indagar más sobre artistas chilenos que producen instalaciones, como Yto Aranda, Víctor Hugo Bravo, Claudia González, Carla Motto, Norton Maza, Adolfo Martínez, Alicia Villarreal, entre otros.

A continuación, se presenta una propuesta adaptada a dos niveles educativos, siguiendo las fases del ABP+A.

CONOCE MÁS DE INSTALACIONES ARTÍSTICAS EN EL SITIO WEB DE CULTURA DE INFANCIA
CULTURADEINFANCIA.COM

Educación Parvularia:

- Hacer preguntas: exploran con todos los sentidos materiales naturales (hojas, ramas, piedras, flores) y comentan o reflexionan qué sensaciones les producen o qué podrían crear con ellos.
- Indagar: conocen artistas e instalaciones del *land art*. Manipulan, comparan y experimentan libremente con distintos materiales.
- Diseño y desarrollo: dibujan una idea colectiva de instalación. Eligen materiales, preparan el espacio y construyen. La interacción libre con la obra es parte importante del proceso.
- Compartir y retroalimentación: asignan un nombre a la instalación. Exponen fotos, dibujos, relatos y videos que documentan lo vivido.

Educación Básica:

- Hacer preguntas: mediante una lluvia de ideas colectiva se escoge un tema central para la instalación.
- Indagar: investigan cómo otros artistas han desarrollado instalaciones con dicho tema. Observan videos, imágenes y referentes artísticos.

- Diseño y desarrollo: crean una maqueta del proyecto. Eligen el espacio, los materiales y construyen la instalación. El espacio se activa y transforma con la obra final.
- Compartir y retroalimentación: documentan el proceso con fotos, videos, textos y reflexiones conjuntas. Presentan la instalación y conversan sobre su impacto y significado.

3. *ART THINKING*

El *Art Thinking* es una propuesta educativa que concibe las artes como un marco para cualquier aprendizaje, entendiendo las producciones artísticas como una forma de pensar. No se limita a "pensar con imágenes" ni a fomentar la creatividad por sí sola, sino que implica conectar saberes, cuestionar lo aprendido y proponer soluciones desde una lógica propia del pensamiento artístico.

Creado por María Acaso y Clara Megías (2017), surge desde la educación artística contemporánea como una práctica situada entre el arte y la educación, sin fronteras fijas entre ambos campos. Permite mirar el mundo desde una perspectiva artística transversal a cualquier asignatura o problema, ampliando las posibilidades educativas.

Principios fundamentales del *Art Thinking:*

Pensamiento divergente y crítico: promueve formas flexibles de pensamiento que valoran el proceso más que el resultado, aceptan el error, estimulan la curiosidad y legitiman la subjetividad y los sentires.

Placer y aprendizaje: el aprendizaje se vuelve significativo cuando genera placer. Así como una obra conmueve y deja huella, el conocimiento vivido con disfrute puede ser más duradero.

Todas las personas son productoras de cultura: reconoce a docentes, niños y niñas como agentes creativos e intelectuales, capaces de construir conocimiento y cultura desde sus experiencias.

Trabajo colaborativo: fomenta proyectos interdisciplinarios en los que distintos saberes se articulan colectivamente, superando la fragmentación tradicional de las disciplinas escolares.

¿Cómo llevar el *Art Thinking* a la práctica?

Si bien no plantea pasos a seguir, las autoras proponen una metodología flexible basada en cinco momentos que pueden activarse en distinto orden. Estos momentos permiten situar las artes y sus operaciones como motores de pensamiento crítico y creativo. Los cinco momentos clave son:

- **Nombrar:** elegir colectivamente un tema relevante y nombrarlo con creatividad y sentido político. El acto de nombrar visibiliza y da poder.
- **Alimentarse:** investigar cómo se ha abordado el tema electo a través de macrorrelatos (cultura visual) y microrrelatos (arte contemporáneo), construyendo un archivo que dé contexto y sentido a lo que se busca comprender.
- **Experimentar:** dar forma a los contenidos mediante estructuras flexibles. Implica transformar el espacio, el tiempo y el lenguaje con recursos estéticos y retóricos.
- **Preguntarse:** reflexionar de manera constante, usando el método DAT: Detectar, Analizar y Transformar. La reflexión es continua.
- **Compartir:** comunicar los resultados desde estéticas contemporáneas. Se reconoce a quien educa como intelectual y diseñador de comunidades, usando las redes sociales como herramientas pedagógicas.

3.1 Prácticas con *Art Thinking*

Jardín sónico

Realizado durante febrero de 2025
San Antonio
Región de Valparaíso

Es una experiencia sensorial y escénica desarrollada por el colectivo Amnia Lab, dirigido por Natalia Sève y Cristián Sève. Dirigido a un grupo etario ampliado desde los cero hasta los ocho años, entiende las artes como una forma de pensamiento, de exploración y de relación con el mundo, no como disciplina técnica ni producto terminado.
La experiencia se articuló en tres momentos: una introducción sensorial inspirada en la obra de la artista sueca Hilma af Klint, una breve *performance* donde cuerpo y sonido se entrelazan en movimiento, y un espacio de juego libre y exploración escénica. El eje central fue el uso de preguntas abiertas como motor creativo: ¿cómo suena la niñez?, ¿puede el cuerpo dibujar sonidos?, activando el pensamiento sensible a través de lo performativo y corporal.
En línea con los principios del *Art Thinking*, como estrategia se eliminó la distancia entre escena y público, favoreciendo una relación horizontal, donde cada participante se convirtió en un protagonista activo, creando desde el cuerpo, el juego y la intuición. El proyecto releva la experiencia estética profunda, la pregunta como detonante de sentido y el derecho desde la primera infancia a una participación plena, libre y creativa donde las artes se convierte en una forma de estar en el mundo.

CONOCE SOBRE HILMA AF KLINT EN **GUGGENHEIM.ORG**



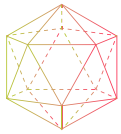
Sendero de los sentidos

2024
Valdivia
Region de Los Ríos

Experiencia educativa desarrollada por la comunidad del Colegio del Bosque con estudiantes de 1º a 4º básico. Inspirada en la pedagogía activa y el aprendizaje en la naturaleza, esta propuesta se articula con una metodología situada, sensorial y participativa. Su objetivo fue diseñar un recorrido al aire libre que estimule los cinco sentidos a través de estaciones creativas en el bosque, cocreadas por niños, niñas, docentes y familias.

El proceso comenzó con una exploración del entorno natural, identificando estímulos sensoriales. A partir de esa investigación, cada estación fue ideada colectivamente: texturas, sonidos, aromas y colores guiaron las decisiones estéticas y pedagógicas. Los materiales utilizados (reciclados o recolectados del bosque) fortalecieron el vínculo con el territorio y la conciencia ecológica.
Esta experiencia puso énfasis en la escucha activa del entorno, el trabajo interdisciplinario, el diseño colaborativo y el pensamiento poético en conexión con la naturaleza.

Documentar mis entornos



3.2 Propuesta para trabajar el *Art Thinking*:

¿Qué haremos?

Crearemos un proyecto audiovisual y colectivo para documentar una experiencia en un entorno significativo para el grupo. Se sugiere implementarlo con niños y niñas de seis a ocho años, quienes participarán activamente registrando sus emociones, ideas y observaciones mediante fotos, videos, audios, dibujos y palabras. Te invitamos a seguir cada paso para guiar tu reflexión final.

Momentos del proyecto:

- *Nombrar el entorno:* el grupo elige un espacio para explorar (como una feria, parque, cancha deportiva, bosque, playa, etc.) y define un tema relevante vinculado a sus vivencias. Luego, se nombra el proyecto con un título significativo y motivador.
- *Alimentarse de otros relatos:* se investiga qué se ha documentado sobre ese tema o entorno. Se recolectan ejemplos (videos, fotos, textos, relatos) y se crea un archivo propio que combine macrorrelatos (visiones generales) y microrrelatos (miradas particulares).
- *Experimentar en el entorno:* los niños y niñas, junto a sus familias, visitan el lugar para registrar sonidos, imágenes, entrevistas, sensaciones. Se fomenta el ensayo y error, y a decidir colectivamente cómo construir el documental. Se pueden usar tecnologías actuales (celulares, cámaras) y análogas (croqueras, grabadoras).
- *Preguntarse en el proceso:* la reflexión acompaña todo el proyecto: los niños y niñas formulan preguntas sobre lo que observan, sienten e imaginan. Las respuestas pueden expresarse de diversas formas: verbal, visual, corporal o escrita.
- *Compartir con el mundo:* el proyecto culmina con una muestra abierta a la comunidad, presencial o virtual. Se invita al público y a las familias a reflexionar y comentar, ampliando el sentido de la experiencia compartida.

Materiales sugeridos:

- cámara fotográfica
- grabadora de audio y video
- lápiz y libreta para notas y dibujos

4. ARTE COMUNITARIO

Una comunidad puede entenderse como un grupo de personas que comparten intereses, experiencias o características y que, por ello, construyen un vínculo en común. Dicho vínculo no es fijo ni permanente, pues requiere ser cuidado, reforzado y resignificado en el tiempo. Un elemento clave es el sentido de pertenencia, pues nadie puede formar parte auténtica de una comunidad si no la siente como propia.

En ese contexto, el arte comunitario es una herramienta que relaciona a agentes de las artes (artistas, docentes, organizaciones culturales o proyectos creativos) con diferentes comunidades mediante alianzas sociales que buscan generar participación activa y acciones transformadoras. Se centra principalmente en grupos de personas cuyos derechos han sido históricamente vulnerados, promoviendo el derecho a expresarse, crear y participar de la vida cultural. Su premisa es clara: el arte puede activar cambios sociales y fortalecer vínculos dentro de las comunidades.

Características del arte comunitario:

- *Participación activa de la comunidad:* las artes se crean con la comunidad, no para ella. En contextos educativos, niños, niñas y sus familias participan como cocreadores, sin jerarquías. La experiencia artística es compartida, fortaleciendo vínculos intergeneracionales y el protagonismo de cada voz, sin importar la edad.
- *Enfoque de derechos:* niños y niñas tienen derecho a participar en la vida cultural. El arte comunitario elimina barreras de acceso y reconoce a cada persona como portadora de saberes y capacidades creativas, promoviendo la inclusión y la diversidad.
- *Procesos colaborativos:* el foco está en el proceso más que en el resultado final. A través del diálogo y la creación conjunta, desde los primeros años de vida se aprende a escuchar, valorar otras culturas y construir sentido colectivo.
- *Transformación social:* esta práctica hace visibles temas silenciados como exclusión, violencia y discriminación. Es un medio para reflexionar sobre las propias realidades, compartirlas y transformarlas desde lo cotidiano y afectivo.
- *Resignificación del espacio:* el lugar donde se crea también se transforma. Un jardín, una plaza o una escuela intervenidos artísticamente se vuelven espacios con historia y sentido para quienes los habitan, reforzando la apropiación y la pertenencia.

4.1 Prácticas con arte comunitario

Arte, memoria y comunidad: legado cultural de José Santos Lincomán Inaicheo

Realizado entre 2019 y 2020
Compu
Región de Los Lagos

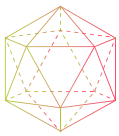
Esta experiencia pedagógica y artística, realizada en la escuela rural José Santos Lincomán Inaicheo, se centró en la relectura colectiva de *Pericona por Lincomán*, una obra musical que honra al lonko José Santos Lincomán Inaicheo.
El Proyecto promovió la construcción de identidad, memoria y pertenencia territorial mediante prácticas intergeneracionales. El proceso incluyó el uso afectivo del mapudungun, la participación plena de niños y niñas con diversas capacidades y la colaboración entre familias, docentes y comunidad. Las artes fueron un canal que permitió encarnar la historia del territorio a través del canto, el cuerpo y la lengua.
Esta experiencia resignifica el rol de la escuela rural como resguardo cultural, donde las artes revitalizan la memoria indígena y fortalece el vínculo con el entorno, proyectando un futuro desde la dignidad y la identidad propia.



Conservación y sustentabilidad del patrimonio natural: educando a la comunidad para contrarrestar los efectos del cambio climático

Realizado desde marzo a noviembre de 2021
Santiago
Región Metropolitana

Impulsado por el colectivo vecinal MICE y desarrollado en la Casa Kututú sala cuna y jardín infantil, este proyecto destaca por su enfoque en el arte comunitario como herramienta de transformación territorial y ecológica.
Financiado por el Fondo de Protección Ambiental 2021 del Ministerio del Medio Ambiente, tuvo como objetivo principal fomentar la conservación del patrimonio natural y educar a la comunidad sobre prácticas sustentables para contrarrestar los efectos del cambio climático.
A través de la creación colaborativa de un huerto urbano, murales con materiales reciclados y señalética artística, se articuló una propuesta de aprendizaje que vinculó arte, medioambiente y comunidad.
Los niños y niñas del jardín infantil participaron desde la observación del entorno hasta la creación de un «hospital de bichos», asumiendo un rol protagónico en la construcción del espacio.
La propuesta fortaleció el tejido social mediante encuentros, talleres y charlas abiertas, convirtiendo las artes en motor de conciencia ecológica, participación barrial y cuidado compartido.
Esta experiencia demuestra cómo el arte comunitario puede activar relaciones afectivas, promover aprendizajes conjuntos e instalar prácticas sustentables que perduran en el tiempo y en el territorio.



4.2 Propuesta para trabajar arte comunitario:

El objetivo de esta propuesta es crear un telar colectivo como experiencia de arte comunitario, en el que niños, niñas y personas adultas participen activamente, compartan saberes y construyan sentido compartido desde sus sueños, emociones y contextos.

Principios orientadores:

- *Participación activa:* todas las personas crean, no solo acompañan.
- *Enfoque de derechos:* se garantiza el acceso y la expresión de cada persona.
- *Colaboración:* el proceso importa más que el resultado final.
- *Transformación social:* se tejen sentidos que fortalecen la identidad y la pertenencia.
- *Resignificación del espacio:* el telar y su montaje se convierten en memoria compartida.

Etapas sugeridas:

- *Diseñar el soporte del telar:* invitar a niños, niñas y sus acompañantes a idear juntos cómo será el telar. Puede construirse con madera, cuerdas, mallas, cartones grandes, etc., según los materiales disponibles.
- *Reutilizar materiales con sentido:* reunir materiales textiles y objetos reciclados (lazos, lanas, telas, bolsas, cuerdas, etc.). Se prioriza lo que ya existe en la comunidad, promoviendo el cuidado del entorno y la creatividad.
- *Tejer ideas, sueños y emociones:* trenzar, hilar y entrelazar los materiales en el telar, incorporando no solo lo visual, sino también lo simbólico: cada hebra es un pensamiento, deseo o experiencia de quienes participan. Se promueve la participación horizontal de todas las personas, sin importar la edad.
- *Nombrar y relatar la obra:* al finalizar, se invita al grupo a nombrar el telar y construir un breve relato que cuente qué se vivió, qué se quiso expresar y qué presenta la obra para la comunidad.
- *Cuidar la inclusión y la diversidad:* adaptar la propuesta al contexto educativo y a las edades del grupo. Considerar la altura del montaje, los tiempos de participación, las habilidades diversas y el enfoque pedagógico. Puede vincularse a objetivos de aprendizaje si se realiza en espacios educativos.

5. STEAM

En sus inicios, el objetivo del enfoque STEAM (del inglés *Science* [ciencia], *Technology* [tecnología], *Engineering* [ingeniería], *Arts* [artes] and *Maths* [matemáticas]) fue potenciar el aprendizaje de las ciencias. Más tarde incorporó otras disciplinas, convirtiéndose en una propuesta interdisciplinaria que une ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, fomentando la creatividad, el análisis y la resolución de problemas complejos.

Aunque tradicionalmente consideradas opuestas, las ciencias y las artes comparten rasgos esenciales como la curiosidad, el asombro, la observación y la experimentación.

Características clave de la metodología STEAM para trabajar con niños y niñas de hasta ocho años:

- *Exploración*: impulsa la curiosidad natural mediante el juego, la experimentación y el ensayo-error.
- *Interdisciplinariedad:* integra saberes de distintas áreas en experiencias significativas, encontrando conexiones entre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.
- *Creatividad:* es fundamental para innovar, permite romper patrones, generar nuevas ideas y ejercitar el pensamiento crítico.
- *Resolución de problemas:* enseña a identificar, comprender y resolver problemas en cualquier campo del conocimiento.
- *Acción:* el aprendizaje ocurre en la práctica: hacer, experimentar, observar y transformar.
- *Colaboración:* se basa en el trabajo grupal, fortaleciendo habilidades sociales y ambientes cooperativos.

Etapas sugeridas para implementar hasta los ocho años:

- *Observación:* la primera aproximación a un fenómeno surge de la curiosidad. A través de preguntas abiertas, niños y niñas identifican un problema o desafío que requiera solución.
- *Experimentación:* se exploran causas y posibles soluciones del problema con libertad creativa, es decir, combinando materiales y metodologías científicas y artísticas. Los materiales y formas de exploración pueden ser variados y con estrategias provenientes tanto de las ciencias como de las artes.
- *Diseño:* se crea una solución tangible y creativa –objeto, prototipo, juego, etc.–, integrando diversas disciplinas y tecnologías.
- *Prueba:* se implementa la solución, se evalúa su funcionamiento con otras personas y se realizan mejoras iterativas, valorando el ensayo y error.
- *Comunicación:* compartir el proceso y los resultados es clave para reflexionar colectivamente, consolidar aprendizajes y visibilizar el trabajo realizado.

5.1 Prácticas con STEAM



La ruta de los parques nacionales

Realizado entre el 2 de agosto y el 24 de noviembre de 2024
Tongoy
Región de Coquimbo

Este proyecto fue desarrollado por la Academia de Arte de Tongoy junto con Fabiola González y Federico Levi. La iniciativa se financió con recursos propios de la academia y su principal objetivo fue fomentar la conciencia ecológica en niños y niñas de tres a siete años, basándose en impartir una educación artística ambiental contextual. Durante diez sábados, niños y niñas exploraron, mediante materiales naturales y lenguajes artísticos, la importancia de los humedales en contextos de crisis hídrica. El proceso incluyó la creación de croquis, maquetas, mapas y registros sensoriales del Parque Nacional Fray Jorge, símbolo de resiliencia ecológica.
La metodología integró observación, juego y experimentación, articulando arte, ecología y territorio. La visita final al parque consolidó una experiencia significativa. El aporte central del proyecto fue el aprendizaje situado en torno al agua como bien común, además de la valorización del arte como medio para sensibilizar sobre temas ambientales desde la niñez.

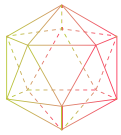


Pisando notas

Realizado los sábados de noviembre 2025
Vallenar
Región de Atacama

Laboratorio creativo desarrollado a partir de la escucha a niños, niñas y jóvenes del Centro de Creación (Cecrea), quienes manifestaron interés por explorar música y tecnología. Con este diagnóstico, los facilitadores Arturo Quintero y Sebastián Brizuela convocaron a participantes desde los siete años para experimentar la relación entre sonido, cuerpo y tecnología mediante el juego, la curiosidad y la autonomía. En cuatro sesiones se diseñó y construyó, de forma colaborativa, un teclado gigante que se activa con los pies, utilizando sistemas electromagnéticos: *Makey Makey* y programación básica en *Scratch*. El uso de materiales reciclados promovió la conciencia ambiental y estimuló el trabajo creativo frente a los desafíos de la reutilización.
El laboratorio también fortaleció el manejo de las emociones ante la frustración y la comprensión de que la experimentación requiere tiempos distintos a los de la inmediatez tecnológica actual. La experiencia culminó con un encuentro transgeneracional, en el que se invitó a las familias a compartir los resultados del proceso.

Juguetes con historia



5.2 Propuesta para trabajar STEAM:

Esta experiencia propone diseñar y construir juguetes desde un enfoque STEAM, recuperando la memoria familiar, territorial y cultural en torno al juego. La actividad invita a niños y niñas a explorar con qué jugaban sus familias, qué juguetes existen hoy en sus hogares y cómo estos reflejan identidades y contextos.

Se puede vincular esta propuesta con los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares de Educación Parvularia, Básica, o de los proyectos educativos de las diversas instituciones, en la medida en que sea pertinente al grupo y sus niveles.

Etapas sugeridas:

- *Observación:* indagar y reflexionar con niños y niñas sobre los juegos propios y ancestrales. ¿Con qué jugaban nuestros padres, abuelos y vecinos?
- *Experimentación:* revisar materiales y tipos de juguetes mediante una muestra colectiva, fotografías u objetos que traigan desde sus hogares.
- *Diseño:* idear y planificar juguetes nuevos en grupo. Se pueden usar materiales reciclados y cotidianos.
- *Prueba:* probar los juguetes creados con otras personas, observar reacciones y modificar si es necesario.
- *Comunicación:* documentar el proceso mediante fotos, videos o relatos, compartir aprendizajes y realizar una muestra abierta de las creaciones y las reflexiones del proyecto.



CONOCE MÁS SOBRE JUGUETES EN CHILE EN **MHN.CULTURA.GOB.CL**

6. MEDIACIÓN ARTÍSTICA

La mediación artística es una práctica propia de las artes de la visualidad que, en los últimos años, ha sido revisada y problematizada desde diversos enfoques. Desde una perspectiva crítica, Rodrigo-Montero (2015) propone tres formas de comprenderla:

1. Museología crítica
Se sitúa dentro de los centros artísticos y culturales, entendiendo la mediación crítica como una acción curatorial. Comprende procesos de museología en los que la investigación, la programación cultural, la selección de colecciones, los discursos conceptuales y las narrativas de las exposiciones conllevan una visión pedagógica, colaborativa e interdisciplinar. Por ejemplo, la organización de seminarios, conversatorios, talleres y diversas actividades educativas en torno a una propuesta curatorial.

2. Educación artística
Refiere a prácticas educativas desarrolladas en espacios culturales que van más allá de una visita guiada tradicional. Incluye diversas actividades de creación en las que un espacio artístico o cultural invita a niños y niñas a producir obras propias para relacionarse y dialogar con la muestra expositiva. En nuestro país, Irene de la Jara (2019) ha realizado importantes contribuciones al plantear la mediación artística en contextos de educación no formal como un espacio para el fortalecimiento de la memoria y el patrimonio, desde las voces y experiencias desde la niñez.

3. Mediación expandida
Corresponde a acciones de arte colaborativo y comunitario que un centro artístico y cultural realiza fuera de su institución, en otros territorios y con comunidades (García-Huidobro y Freire, 2023).

En los últimos años, el término mediación artística se ha extendido ampliamente en museos, centros culturales y espacios educativos. Sin embargo, no toda mediación es igual ni tiene los mismos propósitos. Debido a ello, diversas investigadoras e instituciones han problematizado esta práctica y han propuesto el concepto de mediación artística crítica para diferenciar aquellas acciones que no solo acercan una obra al público, sino que también promueven reflexión, cuestionamiento, participación y creación.

Aquí hablamos de mediación artística como una práctica educativa que va más allá de la transmisión de conocimientos en torno a una muestra expositiva. Es una forma de educación artística que pone al centro la experiencia, el diálogo, el cuerpo, la creación y el análisis, tanto en espacios formales como no formales.



CONOCE LA "GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL EDUCACIÓN PARVULARIA" DEL PROGRAMA ACCIONA EN **EDUCACIONARTISTICA.CULTURA.GOB.CL**

Características de una mediación artística crítica desarrollada como educación artística:

- *Es creación artística, no solo explicación:* invita a experimentar, intervenir y crear, generando un vínculo activo con las producciones artísticas, no solo desde la contemplación pasiva de éstas.
- *Usa recursos diversos e inclusivos:* emplea materiales sensoriales, objetos, sonidos, textos y ejercicios creativos adaptados a la diversidad del grupo. Esto promueve experiencias significativas y accesibles, que incluyen a personas con diferentes capacidades.
- *Fomenta el diálogo crítico y la participación activa*: se construye a través de preguntas abiertas, la escucha activa y la reflexión colectiva, promoviendo el protagonismo de cada niño y niña.
- *Invita a desaprender para transformar:* trabaja desde el enfoque de derechos y cuestiona estereotipos y estructuras sociales naturalizadas, reconociendo que muchas conductas discriminatorias se instalan desde edades tempranas.
- *Valora las experiencias de vida como saberes:* reconoce que cada persona observa el arte desde su contexto biográfico. La mediación activa ese sentido propio y favorece una conexión significativa con la obra.
- *Es flexible, situada y sensible al grupo:* no responde a una fórmula única. Se adapta a las edades, contextos, intereses y necesidades del grupo, incluyendo dinámicas corporales, sensoriales y lúdicas que potencian el aprendizaje desde el arte.

¿Cómo llevar la mediación artística a la práctica?

No se trata solo de una metodología que tenga pasos a seguir, sino más bien de una propuesta que varía de acuerdo a cada grupo participante. Sin embargo, es posible considerar aspectos clave como los siguientes:

- Revisar el contexto, necesidades, intereses y características del grupo previamente, a modo de diagnóstico.
- Preparar el espacio y las herramientas a usar de acuerdo al grupo.
- Guiar el diálogo a través de preguntas abiertas que inviten a generar conexiones conceptuales o sensoriales con las producciones artísticas.
- Fomentar la participación activa y respetuosa de cada persona del grupo de trabajo.
- Generar instancias de apreciación y reflexión para compartir experiencias y aprendizajes desde el respeto.
- Implementar ejercicios creativos en cualquier etapa de la acción de mediación.
- Desarrollar actividades de creación experimentales que involucren trabajar con el cuerpo, el espacio, las sensaciones, los objetos y las ideas desde el juego.
- Realizar un cierre de la actividad que permita entregar comentarios, retroalimentación e instancias de presentar los ejercicios creativos.



A modo de conclusión, la mediación artística como metodología es muy transversal, flexible y permite probar diferentes recursos. Lo fundamental es que el foco de la acción esté siempre puesto en los niños y niñas, en su bienestar y en el protagonismo de sus historias y sentires.

6.1 Prácticas con mediación artística

Galería de arte infantil Colores Mezclados

Realizado desde mayo de 2024 a la actualidad
Huilliborgoa
Región del Maule

Este proyecto, liderado por las artistas Francisca Burgos y Marcela Paz Larenas, tiene como objetivo mostrar la creación artística de niños y niñas de escuelas rurales. Financiado por el Fondo de Fomento al Arte en



la Educación (FAE), se implementó con una estructura de tres etapas: exploración del entorno, creación libre de obras visuales y un intercambio poético de cartas y obras entre estudiantes de distintas zonas.

El resultado ha sido una galería itinerante con más de cien obras que se instalan en espacios comunitarios. La galería se activa en cada lugar con nuevas creaciones, expandiéndose como un trabajo en constante proceso.

Su enfoque neurodiverso permite aprender desde el movimiento, la emoción y la singularidad, priorizando el deseo por sobre la técnica.

Su principal aporte está en posicionar la mediación artística como experiencia afectiva, situada y no adultocéntrica, que transforma el aula tradicional en un espacio de libertad creativa y conexión comunitaria, fortaleciendo el derecho a la cultura y a la diferencia.



Ojo de Pescado: festival internacional de cine y plataforma de formación audiovisual para niñas, niños y jóvenes

Realizado desde 2012 con ediciones anuales
Valparaíso
Región de Valparaíso

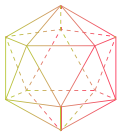
Ojo de Pescado es una corporación cultural sin fines de lucro que, desde 2012, desarrolla un trabajo sostenido en educación artística, mediación cultural y formación audiovisual orientado a niños, niñas y jóvenes. Aunque nació como un festival de cine, hoy ya se ha conformado como una plataforma educativa y territorial permanente.

Financiado por diversas fuentes nacionales e internacionales, el proyecto tiene como principal objetivo fortalecer el derecho a la comunicación y expresión de los niños, niñas y jóvenes a través del cine y la formación audiovisual. Ofrece talleres durante todo el año en escuelas y comunidades, convocando a crear cortometrajes a partir de metodologías participativas y colaborativas. Cada proceso incluye escritura, grabación, actuación y edición, promoviendo la autorrepresentación y el pensamiento crítico. El Festival Internacional convoca a públicos de entre tres y dieciséis años, e incluye mediaciones pedagógicas y jurados infantiles, reforzando el enfoque de participación activa. La categoría "Jóvenes Cineastas" y el consejo "Pescadores de Ideas" dan cuenta de cómo los participantes inciden en las decisiones reales del proyecto.

Su principal aporte está en comprender la mediación artística no como etapa final, sino como un proceso integral que vincula arte, educación y derechos, habilitando espacios de expresión y decisión de quienes son parte del programa.

CONOCE MÁS SOBRE OJO DE PESCADO EN **OJODEPESCADO.CL**

Escuchar la imagen, imaginar la obra



6.2 Propuesta para trabajar mediación artística:

Invitar a niños y niñas de entre tres y ocho años a establecer un vínculo creativo, reflexivo y afectivo con obras de arte contemporáneo utilizando el "Dialogario" de Amnia Lab como herramienta detonante de pensamiento y emoción, para luego realizar una creación artística propia en diálogo con las imágenes observadas.

Etapas sugeridas:

- *Presentación lúdica del espacio y el contexto*: genera un ambiente cálido, libre de juicio y que invite al juego. Presenta brevemente una selección de una o dos obras de arte visuales contemporáneas (pintura, collage, fotografía o instalación), asegurándote de que contengan elementos sugerentes (formas, personajes, situaciones abiertas).
- *Exploración guiada con el "Dialogario":* invita al grupo a observar en silencio una de las obras. Luego, selecciona y lee en voz alta una o más tarjetas del "Dialogario" y activa la conversación planteando preguntas abiertas como: ¿qué harías si estuvieras dentro de esta imagen?, ¿qué sonidos tendría esta obra?, ¿a quién le contarías lo que ves aquí? Recuerda incentivar la comunicación y el desarrollo de ideas a partir de las respuestas, validando las distintas miradas, emociones, asociaciones y relatos que surjan.
- *Creación artística a partir del diálogo:* tras el intercambio, invítales a realizar una creación artística individual surgida de lo que conocieron y conversaron. Se pueden formular preguntas que guíen la creación, tales como: ¿cómo se vería tu propia versión de esta obra si la soñaras? o ¿qué parte de la historia que inventamos quieres dibujar?
- *Instancia de socialización:* invita a compartir sus creaciones con el grupo, animándoles a describir su proceso. Para estimular el diálogo puedes plantear preguntas como las siguientes: ¿qué decidieron crear?, ¿por qué usaron esos colores y formas?, ¿qué emoción surgió en las creaciones?



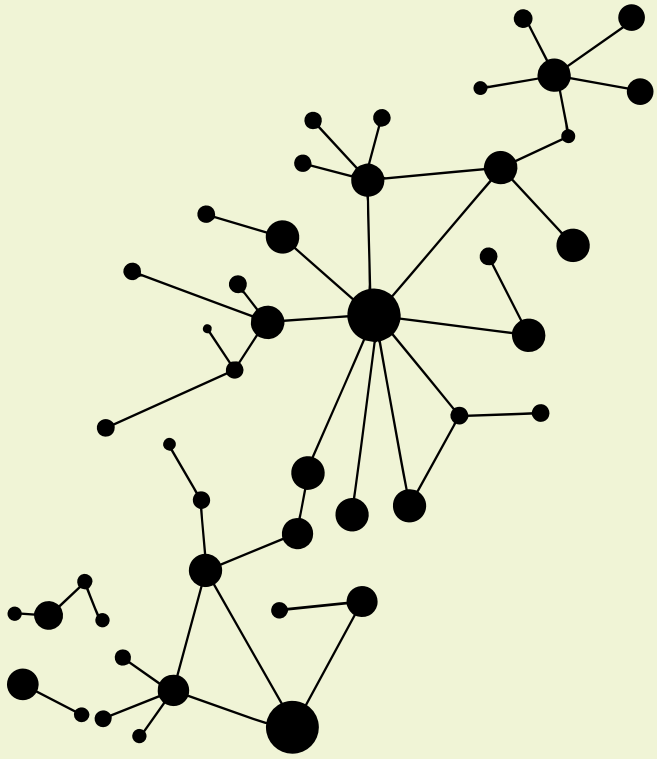
CONOCE EL "DIALOGARIO"
EN **AMNIALAB.CL**

7. SÍNTESIS VISUAL DE LOS TEMAS ABORDADOS

Metodologías actuales para abordar el arte en la niñez

En un mundo saturado de información y estímulos debemos preguntarnos si los modelos tradicionales –basados en memorizar y repetir– abordan las necesidades actuales:

* **Interpelación**
* **Organización de la información**
* **Análisis**



Proponemos indagar en metodologías contemporáneas, cuyas herramientas son:

* **Analizar distintas perspectivas**
* **Pensamiento crítico**
* **Interpretar datos**

CINCO METODOLOGÍAS PARA UN APRENDIZAJE INTEGRADO

1

ABP+A

Aprendizaje basado en proyectos artísticos: promueve la formación a partir de proyectos de creación artística con sentido colectivo.

* **Activa**
* **Reflexiva**
* **Situada**

2

ART THINKING

Propuesta educativa que concibe las artes como un marco para cualquier aprendizaje, entendiendo la producción de arte como una forma de pensar.

* **Transversal**
* **Situada**
* **Sin fronteras epistemológicas**

3

ARTE COMUNITARIO

Incluir a las familias en el proceso de aprendizaje artístico con los niños y niñas.

* **Colectivo**
* **Vincular**
* **Pertenencia**

4

STEAM

Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en vinculación para abordar problemas complejos.

* **Interdisciplinario**
* **Lúdico / Sensorial**
* **Exploración**

5

MEDIACIÓN ARTÍSTICA

Promueve la reflexión crítica, la participación activa y la creación situada en espacios formales y no formales.

* **Participación**
* **Desaprender para transformar**
* **Coconstrucción de sentido**



8. REFLEXIÓN DE SÍNTESIS: CARTOGRAFÍA DE METODOLOGÍAS PARA MI PRÁCTICA ARTÍSTICA

Esta experiencia te invita a realizar una mapa en el que podrás reconocer cómo transitas entre distintas metodologías contemporáneas de educación artística –ABP+A, *Art Thinking*, arte comunitario, STEAM y mediación artística– y qué factores influyen en tus decisiones educativas. El propósito es visualizar tu propia práctica, encontrar patrones y proyectar nuevos caminos que fortalezcan la enseñanza y el acompañamiento artístico durante la niñez.

Paso 1. Mirar mi práctica desde las metodologías: antes de comenzar, toma unos minutos para reflexionar:

- ¿Qué metodologías utilizo con mayor frecuencia y por qué?
- ¿En cuáles me siento más a gusto y cuáles me gustaría explorar más?
- ¿Qué metodologías selecciono según el grupo (edad, necesidades, intereses)?
- Puedes anotar tus respuestas en una hoja o conversar sobre ellas en pequeños grupos.

Paso 2. Dibujar un mapa de viaje: en un papelógrafo, tela o soporte que te parezca interesente, traza, pega o hilvana el recorrido de tu práctica educativa. Puede ser un camino, un archipiélago, un circuito, una constelación o una forma abstracta. Incluye cinco estaciones, cada una representando una metodología: ABP+A / *Art Thinking* / arte comunitario / STEAM / mediación artística. No es necesario ubicarlas en orden jerárquico, lo importante es que refleje cómo las vives.

Paso 3. Marcar los tránsitos: con líneas, flechas o colores, identifica cómo te mueves entre una metodología y otra. Puedes guiarte con estas preguntas:

- ¿Qué origina el tránsito entre una metodología y otra?

- ¿En qué momentos o contextos recurro más a ABP+A?
- ¿Cuándo se vuelve necesario el *Art Thinking* para abrir preguntas?
- ¿Qué situaciones me llevan a trabajar desde el arte comunitario?
- ¿Cómo integro el STEAM en proyectos más amplios?
- ¿Cuándo la mediación artística crítica se vuelve el eje central?

Paso 4. Reconocer los factores que influyen en mis decisiones: alrededor del mapa, anota los factores que condicionan o potencian tu práctica. Algunas ideas:

- El contexto: escuela, museo, comunidad, territorio.
- El tiempo disponible: sesiones breves, proyectos largos.
- Los materiales: acceso a tecnologías, recursos naturales, reciclaje.
- Grupo etario: edades, intereses, necesidades educativas.
- El equipo: colaboración con colegas, familias o artistas.
- Mi propia trayectoria: experiencias, aprendizajes y afinidades personales.

Estos elementos te permitirán ver qué decisiones son conscientes y cuáles responden a hábitos o condiciones externas.

Paso 5. Proyectar nuevos caminos: observa la cartografía completa y pregúntate:

- ¿Qué metodologías se repiten más en mi práctica?
- ¿Cuál aparece más aislada y por qué?
- ¿Qué conexiones nuevas podría activar?
- ¿Qué metodología me gustaría fortalecer o aprender?
- ¿Qué cambios pequeños puedo implementar en mi próximo ciclo o proyecto?

Puedes escribir compromisos personales o acuerdos colectivos para poner en práctica durante el año.

Paso 6. Cerrar compartiendo: para finalizar, comparte el resultado con el grupo. Escuchar otros recorridos puede inspirarte a abrir nuevas rutas. Esta instancia también permite reconocer que no existe una única forma de trabajar las artes, sino una diversidad de caminos que se enriquecen mutuamente cuando se comparten.



PALABRAS FINALES

"Creo que una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, mejor que los libros que escribí, fue no dejar morir en mí al niño que no pude ser y al niño que fui".

Paulo Freire

Este libro ha sido una invitación constante a pensar las artes desde una perspectiva más abierta, inclusiva y transformadora. A lo largo de estos cuatro capítulos hemos recorrido conceptos, metodologías, reflexiones y experiencias que buscan recuperar el sentido profundo de la educación artística como un espacio vital desde los primeros años de vida de una persona. Nos hemos preguntado qué significa enseñar artes hoy, cómo hacerlo de forma respetuosa y significativa, qué rol cumplen las artes en el desarrollo integral de los niños y niñas en la actualidad, y por qué es urgente situar la creatividad en el centro de los procesos pedagógicos a partir de una perspectiva ampliada desde lo transdisciplinar, así como también desde edades tempranas.

Sabemos que enseñar artes no es solo una cuestión de manualidades, técnicas o resultados estéticos. Es un espacio de encuentro y una oportunidad para que los niños y niñas expresen lo que sienten, aprendan a pensar con libertad, jueguen con los materiales del mundo y construyan nuevas formas de habitarlo. Es también un acto político y ético: abrir espacio a todas las voces que constituyen nuestra sociedad, para reformular las experiencias y reconocer que cada niño y niña es una persona que porta saberes, emociones y potencias creativas.

Este libro quiere ser una herramienta y una fuente de reflexión y estímulo para docentes, educadoras, mediadores y equipos que trabajan con personas desde los cero a los ochos años, tanto en espacios formales como no formales. A quienes sostienen, día a día, experiencias de aprendizaje con sentido; quienes promueven el derecho a participar de la vida cultural, el goce estético, la expresión libre y la construcción de comunidad. Porque educar en artes es también educar en derechos.

A través de metodologías innovadoras, referencias contemporáneas, propuestas reflexivas y experiencias situadas, se busca mostrar que la educación artística no es un lujo ni un complemento. Es una necesidad. En un mundo marcado por la velocidad, el rendimiento y la fragmentación, las artes nos recuerdan la importancia del tiempo lento, del cuerpo que siente, del error que enseña, de la observación profunda y la imaginación que transforma.

Y si hay algo que queremos que permanezca al cerrar estas páginas, es esta certeza: la creatividad no se pierde. Se cuida, se cultiva, se comparte. A veces, solo necesita un poco de aire, un espacio amable, una pregunta diferente o una nueva complicidad. Las personas que enseñan también necesitan crear. No para enseñar mejor solamente, sino para volver a conectar con el asombro, con la intuición, con la sensibilidad, con el placer de crear, incluso sin saber del todo hacia dónde vamos.

Por eso, este cierre no es un final. Es una puerta abierta. Te invitamos a seguir explorando, inventando, probando nuevas formas de practicar las artes con las infancias. A volver a mirar lo cotidiano con ojos curiosos y desde la experimentación. A confiar en tu intuición. A equivocarte sin miedo. A crear sin recetas. A escuchar más y hablar menos. A construir espacios educativos donde niños y niñas puedan decir, hacer, investigar, imaginar y transformar desde formas artísticas diversas.

Porque cuando una niña pinta lo que nunca ha visto, cuando un niño baila con libertad, cuando una comunidad canta su historia, el mundo cambia un poco. Y ahí, justo ahí, es cuando empieza la educación artística transformadora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acaso, M. (2009). *Las artes no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual.* Catarata.

Acaso, M. y Megías, C. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación.* Paidós.

Aguirre, I. (2005). *Teorías y prácticas en educación artística. Ensayo para una revisión pragmatista de la experiencia estética en educación.* Octaedro.

Blumer, H. (1969). *Simbolic interactionism.* Prentice-Hall.

Brecht, B. (2020). *Pequeño organón para el teatro.* UNAM.

Burset, S., Calderón, D. y Gustems, J. (2016). *Proyectos artísticos interdisciplinares. La creación al servicio del bienestar.* Edicions Universitat de Barcelona.

Cameron, J. (2011) *El camino del artista.* Aguilar.

Carnacea, Á. y Lozano, A. (Coords.) (2011). *Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora.* Editorial Grupo 5.

Carrasco, S. y García-Huidobro, R. (2017). Repensando nuestros posicionamientos como profesoras de artes visuales: entre la formación artística y la enseñanza de las artes. *Estudios Pedagógicos, 43*(1), 67-85.

Chemi, T., Borup, J. y Hersted, L. (2015). *Behind the scenes of artistic creativity. Processes of learning, creating and organising.* Peter Lang Edition.

Choi, C. (2024, 5 de abril). Heightened measures of divergent thinking and cognitive flexibility in arts-educated students. *The National High School Journal of Science*, 1-6.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2012). *Derechos culturales: herramientas para la gestión cultural*.

De la Jara, I. (2019). *Culturas de infancia. Otros lugares donde habita la memoria.* Finis Terrae.

De Pascual, A. y Lanau, D. (2018). *El arte es una forma de hacer (no una cosa que se hace).* Catarata

Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia.* Paidós.

Dierssen, M. (2019) *El cerebro del artista.* Shackleton Books.

Eco, H. (2012). *Apocalípticos e integrados.* Debolsillo.

Efland, A. (2002) *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales.* Paidós.

Eisner, E. (2004) *El arte y la creación de la mente.* Paidós.

Errázuriz, L. H. (Ed.). (2015). *El (f)actor invisible. Estética cotidiana y cultura visual en espacios escolares.* CNCA.

Freedman, K. (2006). *Enseñar la cultura visual.* Octaedro.

Freire, P. (2001). *Pedagogia dos Sonhos Possíveis.* UNESP.

García-Huidobro, R. (2019). *Experiencias del saber pedagógico de mujeres artistas-docentes. Narraciones biográficas sobre el desplazamiento del saber.* Cuarto Propio.

García-Huidobro, R. y Freire, M. (2023). Hacia prácticas artísticas de mediación en contextos sociales. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 993-1018.

Gombrich, E. (1997). *Historia del arte.* Phaidon.

Goodman, N. (2010). *Los lenguajes del arte*. Paidós.

Haywood, J. (2015). A paradigm analysis of Arts-Based Research and implications for education. *Studies in Art Education*, *51*(2), 102-114.

Hernández, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Octaedro.

Huerta, R. (2019). *Arte para primaria*. Octaedro.

Illescas, J. (2020). *Educación tóxica*. Ediciones El viejo topo.

Jiménez, L., Aguirre, I. y Pimentel, L. (2021). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. OEI.

Jiménez, L., Carbó, G., López Fernández Cao, M. y Da Silva Moraes, P. (2023). *La educación artística da un paso al frente*. OEI.

Lloyd, K. (2017). Benefits of art education: a review of the literature. *Scholarship and Engagement in Education*, *1*(1), 1-21.

Marín, R. (2003) *Didáctica de la educación artística*. Alhambra.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2024). *Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su plan de acción 2024-2032.*

Ley Nº 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2019). *Caja de herramientas para la educación artística*.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2020a). *Cuaderno Pedagógico Arte Contemporáneo en Chile*.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2020b). Educación + arte. Trabajo por proyectos.

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (2023). *Enfoques transversales para una educación artística transformadora*

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Ministerio de Educación de Chile. (2024). *Política de Educación Artística 2024-2029*.

Orbeta, A. (Ed.). (2015). *Educación artística. Propuestas, investigación y experiencias recientes*. Universidad Alberto Hurtado.

Origlio, F., Bianchi, L., Porstein, A. y Zaina, A. (2012). *Arte desde la cuna. Educación inicial para niños desde los cuatro hasta los seis años*. Editorial Nazhira.

Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Manantial.

Read, H. (1996). *Educación por el arte*. Paidós

Robinson, K. (2014). *El elemento*. Knopf Doubleday Publishing Group.

Rodrigo-Montero, J. (2015). Kunstcoop: Experiencias de mediación artística en Alemania. *Arte, Individuo y Sociedad, 27(3)*, 375-393.

Trucco, D. y Palma, A. (Eds.) (2020). *Infancia y adolescencia en la era digital. Un informe comparativo de los estudios de Kids Online del Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay*. Editorial Naciones Unidades.

UNESCO (2024). Marco de la UNESCO para la Educación cultural y artística.

Vecchi, V. (2018). *Arte y creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil*. Ediciones Morata S.L.



Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Gobierno de Chile