



Actividades y herramientas artísticas

Para el desarrollo de la creatividad en la escuela



Créditos

Actividades y herramientas artísticas para el desarrollo de la creatividad en tiempos de emergencia y crisis

Desarrollo y Autogestión DYA

Juan Samaniego Froment
Director Ejecutivo DYA

Luis Stacey
**Coordinador Proyecto Educación en contextos de emergencia
DYA - UNICEF**

Martina Samaniego
Autora

Martina Samaniego
Diseño

© 2024. Todos los derechos reservados.

Centro de Desarrollo y Autogestión - DYA
Isla San Cristóbal N44-385 e Isla Seymour.
Quito - Ecuador
Teléfono: (593 2) 245 4712

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
UNICEF Ecuador
Edificio Titanium Plaza Av. República E7-61, entre Alpallana y
Martín Carrión
Teléfono: (593-2) 2460330
www.unicef.org/ecuador
Quito - Ecuador

El presente informe conjunto refleja las actividades de los distintos organismos en torno a un tema de interés común. Los principios y las políticas de cada organismo se rigen por las decisiones pertinentes de su órgano rector.

Cada agencia pone en práctica las intervenciones descritas en este documento, de acuerdo con estos principios y políticas y en el ámbito de su mandato.

REPRODUCCIÓN:

Se permite la reproducción total (o parcial, esto depende de lo que decida la sección que edita la publicación) del contenido de este documento solamente para fines de investigación, abogacía y educación; siempre y cuando, no sean alterados y se asignen los créditos correspondientes (UNICEF-DYA).

Para reproducir cualquier sección de esta publicación es necesario solicitar permiso. Se garantizará el permiso de reproducción gratuita a las organizaciones educativas o sin fines de lucro.

Publicado en septiembre de 2024.

INICIATIVA DE:

IMPLEMENTADA POR:



Índice

I	Carta a maestras y maestros
II	¿Qué es el arte?
1	Módulo 1 El arte como herramienta educativa
6	Módulo 2 Materiales, colores y herramientas
13	Módulo 3 Técnicas artísticas y actividades
26	Recomendaciones
27	Recursos Bibliográficos
28	Glosario

Queridas maestras y maestros

Tienen entre sus manos un material construido a partir de las vivencias con profes y estudiantes en diferentes espacios y momentos. Las actividades y herramientas que contiene este Manual están pensadas para trabajar el desarrollo de la creatividad de las niñas y niños en diversos contextos.

El objetivo principal es el descubrimiento, motivación y valoración de la creatividad en niñas, niños y adultos. Estamos muy felices de haberlas diseñado y producido para ustedes.

El Manual está conformado por tres módulos que exploran al arte y los materiales como herramientas fundamentales para la formación y bienestar humanos. Podrán conocer varios tipos de materiales de fácil acceso y diferentes actividades dinámicas para aplicar dentro del aula y con la comunidad educativa.

El arte nos conecta con el entorno y con los demás seres, fomenta la seguridad y la autoestima. La creatividad es parte de la naturaleza humana, nos permite vivir en este mundo, adaptarnos a los cambios y tomar decisiones en diferentes circunstancias.

Por estas razones, hemos creado este Manual que, seguramente, ustedes utilizarán en sus clases. Esperamos que les sirva e inspire para inventar nuevas y creativas actividades a favor del bienestar, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños.

¿Qué es el arte?

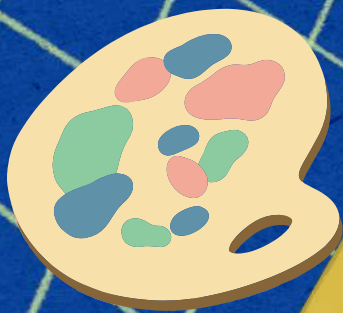
Es muy común que, al pensar en la palabra arte, lo primero que se nos viene a la mente, son imágenes. Dibujos, pinturas, esculturas. Materiales, colores, pinceles, quizá pensamos también en música, actrices, actores. En fin, para muchas y muchos de nosotros el arte está encerrado en ese estrecho círculo de actividades y aptitudes que les competen a los artistas.

Sin embargo, si nos detenemos en el concepto de crear, es posible que desde este punto podamos tejer un significado más amplio del arte. Todas estas formas de hacer arte, mencionadas anteriormente, parten de la creatividad. Aquella posibilidad de expresión que nos caracteriza a los seres humanos.

Si las educadoras y educadores tomamos al arte como una herramienta pedagógica, podemos ampliar los horizontes de nuestros estudiantes y fomentar el aprendizaje y la experiencia de aprender.

Dicho esto, la forma en la que comprenderemos al arte a lo largo de este Manual será como un lenguaje más, como los idiomas, la escritura, las matemáticas, el lenguaje corporal, etc.





Módulo 1

El arte como herramienta educativa



Las artes plásticas

Al crear algo, ya sea con nuestras manos o imaginación, un plato de comida, una actividad en clase, una carta para alguien a quien queremos mucho, estamos utilizando diferentes herramientas y transformando materiales. Todo el tiempo, desde que nos despertamos y decidimos cómo peinarnos, hasta en la noche al preparar la merienda. La creatividad está en todo momento.

Las actividades y materiales que exploramos en los siguientes módulos, están basados en las artes plásticas, aquellas que implican trabajar con las manos y transformar los materiales. El dibujo, la pintura y la escultura son las técnicas plásticas más conocidas.



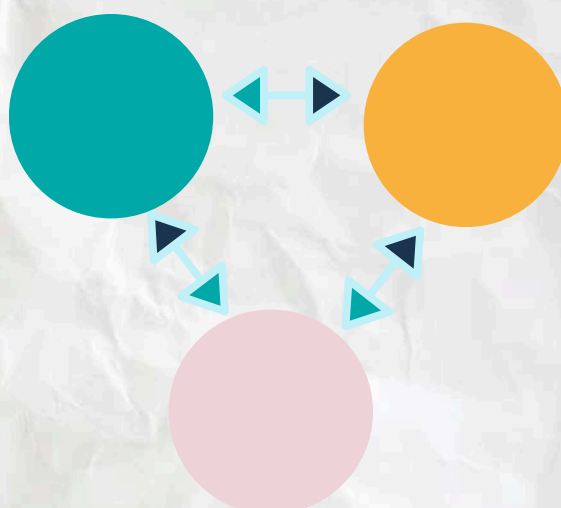
Interdisciplinariedad

Las múltiples posibilidades del arte en la escuela

Disciplinariedad



Multidisciplinariedad



Interdisciplinariedad

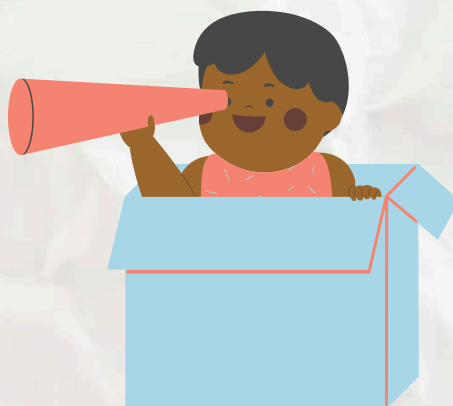


* Para entender mejor los conceptos de esta página, revisar el glosario al final del Manual.

El arte, un lenguaje universal

El arte, al ser un lenguaje diverso y maleable, tiene la posibilidad de adaptarse a diferentes disciplinas y generar conocimientos. El aprendizaje a través del arte ocurre a partir de la relación de conceptos pertenecientes a los diversos campos de estudio, en este caso, del currículo escolar.

Los esquemas de enseñanza propuestos en los currículos escolares comunes están divididos por áreas, como las ciencias naturales, las matemáticas, la lengua, etc. Cada materia se enseña por separado, en una hora de clase, con materiales y enfoques distintos. El objetivo de aplicar el arte en la educación está en unir las diferentes ramas de estudio y encontrar los puntos en los que estas convergen y dialogan, para así poder comprenderlas desde una perspectiva unificadora e interdisciplinar.



El pensamiento visual

“La visión es el medio primordial del pensamiento”

Rudolph Arnheim

Los humanos somos seres visuales; es decir, nuestro pensamiento se activa a través de las imágenes que vemos y procesamos en nuestro cerebro. A diferencia de un texto, las imágenes nos pueden proporcionar información de manera inmediata. No es necesario aprender previamente a leer las imágenes, estas pueden ser entendidas desde diferentes percepciones y tener diversos significados para cada persona. Lo primero que aprendemos de manera innata es a identificar el mundo visualmente; después, en la escuela aprendemos a verbalizar las imágenes que vemos.

Vivimos en un mundo repleto de imágenes que afectan directamente a nuestro cerebro y nos ayudan a generar una percepción del entorno. Las actividades artísticas, como el dibujo o la escultura, nos ayudan a expresar aquel mundo de ideas que hemos creado en nuestra mente y que a veces no es posible explicar de forma verbal. A través del arte, podemos reflexionar y/o modificar estas ideas y así compartir con los demás nuestro mundo interior.



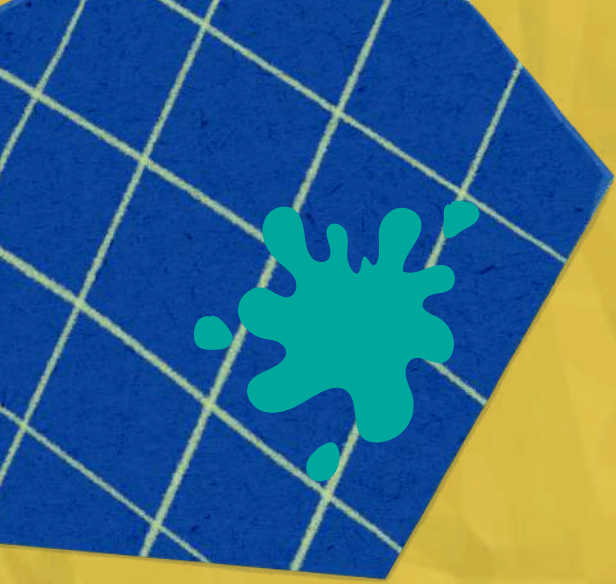
Aprender y disfrutar

Posibilitar el deseo de aprender

Cuando un niño o una niña disfruta a través del juego y las vivencias, las posibilidades de que aprenda son muchas más de las que tiene al trabajar desde un pupitre, con su cuerpo quieto, mirando siempre al frente. La memoria almacena aquellos recuerdos en los que disfrutamos, y si estos momentos están cargados de información sobre algún tema de estudio, seguramente, el proceso de aprendizaje se habrá cumplido con éxito.

En las actividades desarrolladas en el tercer módulo, los maestros y maestras podrán encontrar nuevas formas de relacionarse con sus estudiantes a través del juego y la creación de experiencias.





Módulo 2

Materiales, colores y herramientas



Materiales de fácil acceso

A lo largo de este módulo, podrás conocer una gran variedad de materiales y herramientas de fácil alcance y que probablemente puedas encontrar en tu casa, en la tienda de tu comunidad o en la naturaleza. Los objetos de reciclaje de cartón y plástico serán nuestros mejores aliados, pues un objetivo importante de este Manual es el de generar conciencia en nuestros niños y niñas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y darle una segunda vida a los residuos de material reciclable.

El objetivo de este módulo es proporcionar una diversa gama de utilidades que pueden tener los materiales caseros para activar la creatividad de niños y niñas. Además, aprenderás sobre los pigmentos naturales, cómo obtener distintos colores a partir de alimentos y elementos de la naturaleza. Cada material puede ser utilizado en diferentes actividades, la idea es activar nuestra imaginación y encontrar diferentes formas de sacar provecho a los objetos que están a nuestro alcance.



Material de reciclaje

Los objetos de reciclaje son excelentes herramientas para aprender sobre una gran variedad de temas. Además, sus usos y posibilidades son infinitos. Para encontrarlos, es necesario activar la imaginación y buscar por el entorno, observar detenidamente e imaginar las maneras de darle vida a una caja de cartón o a una cubeta de huevos. A continuación, te presentamos algunos temas que se pueden abordar a partir del arte con material de reciclaje:



Generar conciencia ecológica



Reducir el consumo.



Reutilizar objetos y darles una segunda vida



Trabajar con diferentes técnicas al mismo tiempo, activando diferentes áreas de la mente e incentivando la imaginación.



Materiales caseros

Varias de las herramientas y utensilios que tenemos en casa pueden tener potencial para estimular la creatividad en niñas, niños y adultos. Lo más importante es activar nuestro ingenio para darle distintos usos creativos a los diferentes objetos que tenemos en casa. A continuación, podrás ver algunos ejemplos:



Clavos, tornillos



**Harina de distintos tipos,
maicena, almidón**



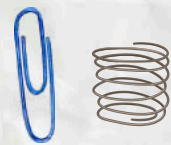
Lanas, cuerdas, hilos



Pinzas de ropa



**Cubiertos, utensilios
de cocina**



Clips, alambres



Retazos de tela



Discos sin uso



Botellas vacías

Pigmentos naturales

Los pigmentos naturales son sustancias que se extraen de insectos, minerales o plantas como raíces, frutos, semillas, cortezas, madera. Antes, cuando aún no se inventaban las pinturas sintéticas, la manera más común de dar color a las creaciones era a través de la aplicación de pigmentos naturales extraídos con diferentes métodos. En la actualidad, aún hay espacios donde se aplican pigmentos naturales para teñir, sobre todo en la industria textil.

Existen diversos métodos de extracción de pigmentos, a continuación te presentamos algunos ejemplos de colorantes naturales muy fáciles de encontrar o fabricar.



Extracción de pigmentos naturales

Para pintar con pigmentos naturales, es necesario transformarlos a partir de su origen natural. Algunos colores son fáciles de extraer con herramientas caseras y al mezclarlos podemos obtener una gran cantidad de tonos de color.

El achiote, la cúrcuma y el carbón se deben machacar muy bien con la ayuda de un mortero, para luego mezclarlos con unas gotitas de aceite vegetal, así obtendremos los colores en estado líquido para pintar con los dedos o con un pincel.

Los pigmentos de la remolacha, moras, mortiños y de las espinacas pueden obtenerse cortándolos y machacándolos en un mortero, mezclándolos previamente con unas gotas de alcohol antiséptico.



Porcelana fría

Es una masa muy versátil y libre de químicos que sirve para modelar figuras con las manos. Es muy elástica, suave y maleable y su preparación es muy fácil. Al utilizar las manos para dar forma a una figura, se trabajan la concentración, la paciencia y se fomenta la creatividad.

Este material tiene la característica de secarse hasta endurecer sin necesidad de meterlo al horno, por lo que es excelente para trabajar en un sin fin de actividades dentro y fuera del aula. Para mantenerlo fresco, podemos guardarlo en papel *film* o en una funda resellable hermética cerrada.

A continuación, te mostramos el procedimiento y los materiales necesarios para fabricar esta masa.

Ingredientes



1 taza de maicena



1 recipiente hondo



3/4 taza de goma blanca



cuchara de palo



1 cda. de vaselina o cualquier crema hidratante



1 gotita de colorante vegetal, témpera o pigmento natural del color que se desee



Funda resellable hermética

Preparación

1

En el recipiente, añadir en el siguiente orden, la maicena, la goma y la crema hidratante o la vaselina.



2

Mezclar bien los ingredientes con la cuchara de palo, no con las manos porque es muy pegajosa.



3

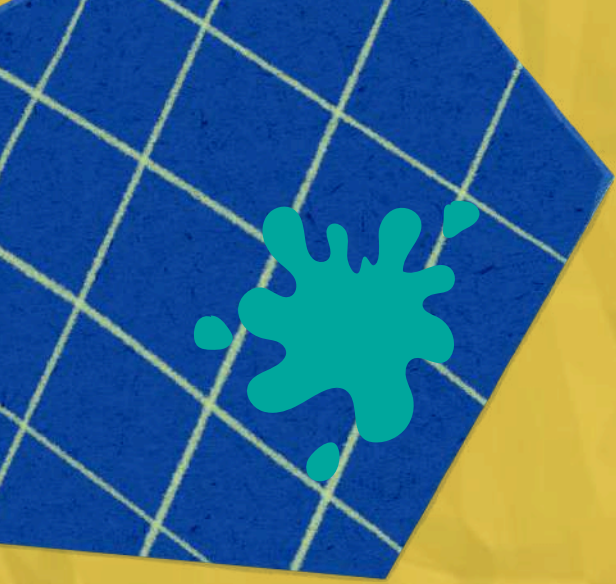
Amasar muy bien la mezcla, si queda muy pegajosa, añadir de a poco más maicena. Si queda muy dura, añadir más goma.



4

Añadir una gotita de color y amasar bien hasta lograr un tono uniforme en la masa. Al secar la porcelana, se intensifica su color, esto debemos tomar en cuenta al añadir el pigmento, ya sea natural o ténpera.





Módulo 3

Técnicas artísticas y actividades



Actividades que se adaptan

Ahora que ya conocemos algunas herramientas artísticas podremos aplicarlas en las actividades propuestas en este módulo, para que las y los profes se inspiren, exploren y generen nuevas formas de enseñar a partir del arte y la creatividad, usando materiales del entorno. Siéntanse libres de realizar cualquiera de las actividades que conocerán a continuación, sin seguir un orden específico, y de aplicarlas con niños, niñas, jóvenes y adultos en diversos fines.



Mandalas

La palabra Mandala significa círculo. Los mandalas son representaciones artísticas con estructuras geométricas que forman patrones alrededor de un punto central. En matemáticas, se conoce esta forma como simetría radial. Podemos encontrar ejemplos de mandalas en muchos espacios de nuestro entorno natural, por ejemplo una flor, en ella se puede ver la simetría radial. El objetivo de esta actividad es trabajar la concentración y relajación, con elementos de la naturaleza, apreciando su belleza y armonía. Se la puede aplicar en varios ámbitos del conocimiento como las matemáticas, geometría, ciencias naturales, etc.



Crear con elementos de la naturaleza

Esta actividad consiste en crear un mandala con elementos de la naturaleza y el entorno, transformándolos y generando reflexiones sobre los ciclos de cada elemento, sobre la repetición y lo circular.

Materiales



Hojas, flores, palitos y diferentes elementos de la naturaleza que llamen tu atención y que puedan funcionar en tu mandala



Lápiz



Goma blanca



Pliego de cartulina, cartón o tela



Procedimiento

1 Explorar un área silvestre para encontrar distintos elementos naturales (indicados en los materiales).



2 Sobre el pliego de cartón, papel o tela, trazar un círculo de 20 a 25 cm de diámetro.



3 Colocar los elementos encontrados dentro del círculo y construir el mandala de forma grupal o individual, a partir de la creación de patrones.

4 Una vez definido el diseño sobre nuestro soporte, vamos a pegar cuidadosamente cada elemento, formando el mandala. Dejando secar durante unas horas.



Sellos con identidad

¿Qué es un sello? Al pensar en este objeto, podemos imaginar muchas cosas, un instrumento para dejar una marca personal, una imagen que se puede repetir muchas veces y que otorga un valor específico a un documento, también puede ser una firma. Todas estas lecturas hablan de la identidad de algo o alguien, ya sea el nombre de una persona o una manera de certificar algo específico.

Cuando diseñamos un sello personal, estamos hablando de una imagen que nos representa, que habla de nosotros y nosotras partiendo de una simbología específica.



Sellos y banderas

Esta actividad consiste en diseñar una bandera personal con diferentes elementos que contengan símbolos personalizados y representen a quien los ha diseñado.

Para crear las banderas, realizamos un diseño aplicando la técnica del grabado en relieve sobre papas cortadas en mitades, como soporte para tallar una imagen en negativo.



Materiales



Papas o camotes grandes cortados por la mitad



Telas cortadas en cuadrados (preferiblemente de lienzo o algodón)



Cucharas



Bandejas recicladas limpias



Palos de pincho



Pinceles



Estilete



Témperas

Procedimiento

1 Cortar una papa en la mitad y, con el palo de pincho, trazar una figura que contenga un símbolo que hable de quien la está creando.



2 Una vez trazada la figura, tallar la papa con ayuda del estilete, la cuchara y los palitos, dejando en relieve la figura trazada.



3 Estirar la tela cortada en forma de cuadrado o rectángulo. Con la ayuda de un pincel, aplicar pintura solamente en el relieve tallado, dejando los huecos vacíos.



4 Sin dejar que la pintura se seque, estampar los sellos sobre la tela ejerciendo presión. Repetir los sellos varias veces, creando una composición.

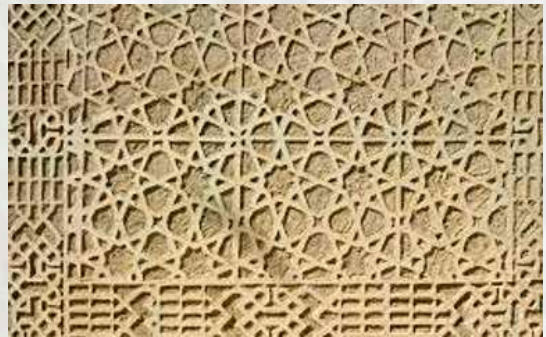


Esgrafiado con crayones

El esgrafiado con crayones es una técnica artística que consiste en raspar, con diferentes tipos de puntas, una superficie de pintura que tiene por debajo otra, realizada previamente con crayones o ceras. Se puede aplicar esta técnica sobre esculturas de arcilla, murales o papel.



Mural



Relieve



Cerámica



Pintura acrílica y crayones

Paisaje de mis sueños

Esta actividad consiste en comprender los sueños como una posibilidad de proyectarnos con esperanza hacia el futuro. Antes de empezar, vamos a cerrar los ojos por un momento y recordar un sueño que nos haya hecho sentir bien. ¿En qué lugar ocurría? ¿Quiénes estaban en él? ¿Por qué me sentí feliz?

Desde estas preguntas, vamos a diseñar un dibujo que represente al lugar donde ocurrió este sueño en forma de paisaje.



Materiales



Cartulinas



Vaso plástico reciclado



Punzón



Pintura acrílica negra



Pincel



Crayones de colores



Jabón líquido de manos



Palos de pincho

Procedimiento

- 1 Rayar en todo el espacio de la cartulina con los crayones, haciendo un diseño libre.



- 2 En el vaso plástico, mezclar bien la pintura acrílica negra (puede ser de otro color oscuro) con el jabón de manos, dependiendo de la cantidad que necesitemos. Se deben calcular 2ml de jabón x 10ml de pintura.



- 3 Una vez que la mezcla de pintura acrílica y jabón está homogénea, con el pincel, aplicamos una capa muy delgada en la cartulina previamente rayada con crayones y dejamos secar bien.

- 4 Cuando la pintura esté seca, podremos empezar con el dibujo. Utilizando el punzón y los palos de pincho, se notará que la pintura negra sale con facilidad, descubriendo la capa de color hecha previamente.



Collage

El *Collage* (del francés *coller*) es una técnica artística que consiste en componer una imagen a partir de fragmentos de libros, revistas, periódicos y diversos materiales recortados o rasgados. Para hacer un *collage* no existen límites, los materiales pueden ser variados con diversas texturas, elementos y colores.



Autorretrato en collage

El autorretrato consiste en interpretar, a través de una técnica artística, la imagen propia del rostro de una o uno mismo. Realizar un autorretrato nos ayuda a explorar nuestra propia imagen e identidad. A través del *collage* y la pintura, esta actividad tiene como objetivo activar el autorreconocimiento, la afirmación de la identidad y la autoestima.



Materiales



Revistas, libros de reciclaje, periódicos



Cartulinas



Tijeras



Marcadores, crayones o pinturas



Goma



Espejo

Procedimiento

1 Durante un momento, vamos a mirar nuestra cara en el espejo. ¿De qué forma y color son mis ojos? ¿De qué tono es mi piel? ¿Cómo es mi cabello?



2 Sobre la cartulina, utilizando un crayón o marcador, trazamos el perfil de la cara, tomando en cuenta cabello y orejas.



3 Con las páginas de libros, revistas y los distintos tipos de papel reciclado, con cuidado, recortamos dando forma a cada parte del rostro, también podemos añadir figuras y elementos.



4 Con todos los recortes sobre la cartulina, como un rompecabezas, armamos nuestro rostro. Cuando esté listo el diseño, pegamos las partes con cuidado.



Recomendaciones

- Antes de examinar el Manual y realizar las actividades, leer detenidamente el glosario de términos para entender mejor los significados que se encuentran en él.
- Uno de los objetivos más importantes de este Manual es fomentar el uso de material reciclado, por esto, se recomienda socializar sobre la importancia de dar una segunda vida a los objetos que muchas veces tiramos a la basura.
- Antes de practicar las técnicas propuestas en el Manual, revisar con detenimiento el primer módulo para tener una mejor comprensión de las actividades y sus diversas aplicaciones.
- Algunos de los materiales presentados en el Manual (como la porcelana fría) pueden modificar su reacción al mezclarse con otros. Esto depende del clima del lugar donde se estén llevando a cabo las actividades. Se recomienda hacer pruebas al mezclar los ingredientes.
- En lugares húmedos y calurosos, los trabajos resultantes de las actividades del Manual pueden demorar más o menos tiempo en secar, se recomienda ubicar los materiales y trabajos en un lugar seco y cubierto.
- Si tienes la posibilidad de compartir este texto, hazlo. Así, cada vez más personas podrán acercarse al arte y desarrollar su creatividad.
- Disfruta y deja volar tu imaginación, ¡El arte no tiene límites!

Recursos bibliográficos

- Arnheim R. (1986) El Pensamiento Visual, Barcelona, España: Paidós
- Eisner E. (2004) El Arte y la Creación de la Mente: El papel de las Artes Visuales en la Transformación de la Conciencia, Barcelona: Paidós Ibérica.
- Esgrafiado con crayones:
<https://totenart.com/tutoriales/esgrafiado-con-ceras-como-hacer-dibujos-magicos/>
- Retratos y *collage*:
<https://ar.pinterest.com/catedrasalomone/hanoch-piven/>

Glosario

- **Autorreconocimiento:** es la manera en la que nos definimos a nosotros y nosotras mismas, a nuestra cultura, comunidad y desarrollo de una conciencia individual.
- **Collage:** es una técnica artística que consiste en pegar formas e imágenes recortadas sobre un lienzo o papel para formar otras.
- **Disciplinarietà:** en el contexto de este Manual, lo disciplinario se refiere a las características propias que tiene cada disciplina en las diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo: las matemáticas son una disciplina diferente a las ciencias naturales.
- **Multidisciplinarietà:** es una combinación de múltiples disciplinas en la que cada una de estas conserva sus métodos y suposiciones, sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinaria.
- **Interdisciplinarietà:** se refiere a una forma de estudio donde se aplican varias disciplinas y se combinan para generar nuevas formas de conocimiento.
- **Grabado en relieve:** técnica artística que consiste en tallar figuras sobre una superficie blanda para obtener un sello en negativo y estamparlo sobre otra superficie, logrando marcar el positivo de la imagen tallada.
- **Homogéneo:** se dice de una sustancia o de la mezcla de varias, de composición y estructura uniformes.
- **Proyección a futuro:** en este texto, la proyección se comprende como la manera en la que nos imaginamos que ocurrirá algo en el futuro, ya sea cercano o lejano.
- **Maleable:** un material maleable es aquel que se puede moldear sin romperlo, por ejemplo, la plastilina.
- **Funda resellable hermética:** bolsa plástica que puede ser sellada herméticamente con un cierre.
- **Papel film:** papel plástico que viene en rollo y sirve para almacenar alimentos y mantenerlos por más tiempo.