

EL ROL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA
THE ROLE OF ARTISTIC EDUCATION IN ENHANCING EMOTIONAL INTELLIGENCE AND CREATIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Autores: ¹Daira Ana Luz Cuero Delgado, ²Betty Esilda Villagómez López, ³Misael Joel Ortega Avilés, ⁴Paola María Villalba Tigua y ⁵Jenny Paulina Loarte Quito.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-7024-0791>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-6811-5245>

³ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-1789-4942>

⁴ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-5022-8187>

⁵ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-1713-5963>

¹E-mail de contacto: daira.cuero@educacion.gob.ec

²E-mail de contacto: betty.villagomez@educacion.gob.ec

³E-mail de contacto: misael.ortega@educacion.gob.ec

⁴E-mail de contacto: paolam.villalba@educacion.gob.ec

⁵E-mail de contacto: jenny.loarte@educacion.gob.ec

Afiliación: ¹²³⁴⁵ Ministerio de Educación, (Ecuador).

Artículo recibido: 29 de Octubre del 2024

Artículo revisado: 2 de Noviembre del 2024

Artículo aprobado: 6 de Diciembre del 2024

¹Magíster en Gerencia Educativa, Licenciada en Educación Primaria, y docente en la Unidad Educativa Rosa Elena Vicuña Muñoz, secretaria de la mesa de Etnoeducación zona 8, secretaria de la asociación Un MUNDO SIN GUERRA Y SIN VIOLENCIA POR LA PAZ, (Ecuador).

²Magíster en Enseñanza del Idioma Inglés como Lengua Extranjera. Licenciada en Lenguas y Lingüística (Inglés - Francés). Docente de inglés. Coordinadora y directora del Departamento de Idiomas Extranjeros Unidad Educativa FAE 2, (Ecuador).

³Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Maestro en Docencia Universitaria. Docente y miembro del Consejo Ejecutivo en el Colegio Fiscal Técnico Nocturno Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, (Ecuador).

⁴Magíster en Tecnología e Innovación Educativa, Licenciada en Educación Parvularia, Docente en la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, (Ecuador).

⁵Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Educación Básica. Docente en la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, (Ecuador).

Resumen

Este estudio examina el papel de la educación artística en el desarrollo de la inteligencia emocional y la creatividad en estudiantes de educación básica superior. El objetivo principal es explorar cómo la integración de prácticas artísticas en entornos educativos puede fortalecer habilidades emocionales y creativas fundamentales para enfrentar los retos del mundo contemporáneo. La metodología consistió en la implementación de un taller de seis sesiones, cada una de 75 minutos, donde los estudiantes participaron en actividades diseñadas para desarrollar competencias como la comprensión de emociones, el uso de estas para facilitar el pensamiento, la generación de ideas y su evaluación. Las actividades incluyeron la creación de diarios artísticos, observación de obras de arte y realización de autorretratos, fomentando tanto la reflexión personal como la expresión creativa. Los

resultados indicaron mejoras significativas en la percepción de los estudiantes sobre su capacidad para manejar emociones, generar ideas originales y valorar el arte como herramienta para la creatividad. Además, los participantes demostraron un alto nivel de satisfacción con el taller, destacando su interés por continuar participando en iniciativas similares. La investigación subraya que la educación artística no solo contribuye al desarrollo de habilidades emocionales y creativas, sino que también fomenta una experiencia educativa integral, que prepara a los estudiantes para abordar las complejidades del mundo actual con mayor sensibilidad, innovación y autoconciencia.

Palabras clave: Educación artística, Inteligencia emocional, Creatividad, Desarrollo integral, Taller pedagógico.

Abstract

This study explores the role of artistic education in developing emotional intelligence and creativity in upper elementary school students. The main objective is to investigate how integrating artistic practices into educational settings can enhance fundamental emotional and creative skills needed to address the challenges of contemporary society. The methodology involved implementing a six-session workshop, each lasting 75 minutes, where students engaged in activities aimed at fostering skills such as emotional understanding, using emotions to facilitate thinking, idea generation, and evaluation. Activities included artistic journaling, artwork observation, and self-portrait creation, encouraging both personal reflection and creative expression. The results showed significant improvements in students' perceptions of their ability to manage emotions, generate original ideas, and value art as a tool for creativity. Additionally, participants expressed high satisfaction with the workshop, highlighting their interest in continuing to participate in similar initiatives. In conclusion, the research emphasizes that artistic education not only contributes to the development of emotional and creative skills but also fosters a holistic educational experience, preparing students to navigate the complexities of the modern world with greater sensitivity, innovation, and self-awareness.

Keywords: Artistic education, Emotional intelligence, Creativity, Holistic development, Educational workshop.

Sumário

Este estudo examina o papel da educação artística no desenvolvimento da inteligência emocional e da criatividade em estudantes do ensino básico superior. O objetivo principal é explorar como a integração de práticas artísticas em ambientes educativos pode fortalecer competências emocionais e criativas fundamentais para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. A metodologia consistiu na implementação de um workshop de seis sessões, cada uma com a duração de 75

minutos, onde os alunos participaram em atividades destinadas a desenvolver competências como a compreensão das emoções, a utilização destas para facilitar o pensamento, a geração de ideias e a sua avaliação. As atividades incluíram diários artísticos, visualização de obras de arte e autorretratos, incentivando a reflexão pessoal e a expressão criativa. Os resultados indicaram melhorias significativas na percepção dos alunos sobre a sua capacidade de gerir emoções, gerar ideias originais e valorizar a arte como ferramenta de criatividade. Adicionalmente, os participantes demonstraram um elevado nível de satisfação com o workshop, destacando o seu interesse em continuar a participar em iniciativas semelhantes. A investigação destaca que a educação artística não só contribui para o desenvolvimento de competências emocionais e criativas, mas também promove uma experiência educativa abrangente, preparando os alunos para enfrentarem as complexidades do mundo de hoje com maior sensibilidade, inovação e autoconsciência.

Palavras-chave: Educação artística, Inteligência emocional, Criatividade, Desenvolvimento integral, Oficina pedagógica.

Introducción

El arte ha sido una pieza fundamental en la historia de la humanidad, actuando como un vehículo para la expresión, la comunicación y la introspección. En el contexto educativo, integrar prácticas artísticas presenta un gran potencial para enriquecer el aprendizaje y desarrollar habilidades clave en los estudiantes. Este artículo explora las múltiples interacciones entre el arte y la educación, analizando cómo la participación en actividades artísticas estimula la creatividad y fortalece las capacidades de pensamiento crítico. A través del análisis de marcos teóricos y evidencias empíricas. Su estudio busca destacar el impacto transformador del arte en el ámbito educativo y sus efectos en la promoción de una sociedad más innovadora y compasiva.

Evolución histórica de la relación entre el arte y la educación

A lo largo del tiempo, el arte y la educación han mantenido una conexión profunda, reflejando los cambios culturales, sociales y filosóficos en la evolución de la humanidad (Gilabert Canterla, 2024). En sociedades antiguas como Egipto, Mesopotamia y Grecia, el arte ocupaba un lugar destacado en la formación educativa, actuando como un vehículo para transmitir creencias religiosas, principios éticos y relatos históricos (Riaza, 2024, pág. 125). Por ejemplo, según Márquez (2022), los educadores griegos valoraban la enseñanza a través de la expresión artística, incorporando música, poesía y artes visuales en el currículo de la Atenaspolis para fomentar virtudes como la armonía, el equilibrio y el compromiso cívico.

Durante el Renacimiento en Europa, el renacer del interés por la cultura clásica impulsó un enfoque renovado en el humanismo y las artes liberales, incluyendo el estudio de la literatura, la filosofía y las bellas artes (Martín-Esperanza, 2023). Figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel no solo produjeron obras maestras en las artes visuales, sino que también desempeñaron activamente en el debate intelectual de su época, borrando las fronteras entre la práctica artística y la investigación académica (Valdés, 2023, pág. 213).

Asimismo, la fundación de academias y talleres ofreció espacios formales de formación para artistas, marcando el inicio de la profesionalización de la enseñanza artística en siglos posteriores. Más adelante, durante la Ilustración, se produjo un cambio en los enfoques educativos, con un creciente énfasis en la razón, el empirismo y la búsqueda del conocimiento. Filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau defendieron una

educación integral que incluyera tanto aspectos intelectuales como estéticos.

Para los pensadores de la época, el arte no era meramente una forma de decoración o entretenimiento, sino una herramienta esencial para desarrollar la sensibilidad moral, estimular la imaginación y fomentar la reflexión crítica sobre la condición humana. Con la llegada de la Revolución Industrial, el sistema educativo experimentó cambios drásticos, adoptando un modelo más estandarizado y funcional. Sin embargo, el Movimiento de Artes y Oficios surgió como una respuesta a la mecanización, subrayando la importancia de la artesanía, la creatividad y la apreciación estética en la educación.

Cardona Ospina (2024) sostiene que líderes como William Morris impulsaron la recuperación de las habilidades artesanales tradicionales y abogaron por un enfoque educativo integral que integrara el arte, las manualidades y el trabajo práctico como pilares fundamentales. Ya en el siglo XX, corrientes pedagógicas progresistas como Montessori, Reggio Emilia y la escuela Bauhaus rompieron con los métodos tradicionales, defendiendo el aprendizaje basado en la experiencia, los enfoques interdisciplinarios y la integración del arte en todos los niveles educativos (Pozo Bernal, 2021).

Estos movimientos subrayaron la conexión fundamental entre la expresión artística y el desarrollo cognitivo, destacando cómo la creatividad, la imaginación y la experiencia estética contribuyen a la formación integral de las personas, preparándolas para afrontar los desafíos del mundo contemporáneo. La relación entre el arte y la educación tiene raíces profundas que se extienden a lo largo de milenios, evidenciando la estrecha conexión

entre la expresión creativa y el progreso humano.

En civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Grecia, el arte no solo fue una forma de expresión cultural, sino también un instrumento para transmitir conocimientos y valores esenciales. A través de jeroglíficos, esculturas y cerámicas, estas culturas plasmaron su historia, creencias y normas sociales, sentando las bases para la incorporación del arte en la educación.

Durante el Renacimiento en Europa, el arte experimentó un renacer impulsado por el redescubrimiento de la estética clásica de Grecia y Roma. Este período inauguró una era humanista que valoró la creatividad, el intelecto y la educación individual. Figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel no solo crearon obras maestras icónicas, sino que también contribuyeron significativamente al avance científico y académico, desdibujando los límites entre el arte, la ciencia y la educación.

En el siglo XIX, la Revolución Industrial provocó transformaciones significativas en el ámbito del arte y la educación. Con el auge de la producción en masa y la mecanización, las prácticas artesanales tradicionales quedaron desplazadas por los avances tecnológicos. En respuesta, movimientos como el de Artes y Oficios surgieron para preservar la artesanía y promover la integración de la educación artística en los currículos generales.

El siglo XX trajo una explosión de movimientos artísticos de vanguardia, como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo abstracto, que rompieron con las normas tradicionales de la expresión artística. Estas corrientes influyeron profundamente en la pedagogía artística,

poniendo énfasis en la creatividad, la autoexpresión y la interpretación individual.

En la actualidad, la globalización y la digitalización han reconfigurado el panorama del arte y la educación, generando nuevas oportunidades y retos. Las plataformas multimedia y los recursos de aprendizaje en línea han democratizado el acceso a contenidos artísticos y educativos. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la preservación de formas de arte tradicionales, la equidad en el acceso al conocimiento artístico y la distribución justa de recursos educativos en un mundo interconectado.

Inteligencia emocional y su impacto en el desarrollo personal y académico.

Las emociones son fundamentales para guiar nuestros pensamientos y comportamientos. Según Sánchez, Amar y Triadú (2018), la inteligencia emocional se compone de cuatro capacidades clave: percibir emociones con precisión en uno mismo y en los demás, utilizar las emociones para facilitar el pensamiento, comprender las emociones y regularlas eficazmente. Estas habilidades están estrechamente vinculadas al éxito académico, las relaciones interpersonales y el bienestar psicológico (Sánchez, Amar, & Triadú, 2018, pág. 18).

Las habilidades emocionales se desarrollan y perfeccionan mediante la práctica constante y sistemática. Cuando estas competencias son enseñadas de manera estructurada, no solo impactan positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también contribuyen significativamente a su bienestar general. La incorporación de habilidades emocionales en el proceso educativo fomenta una mayor autoconciencia, autorregulación y

empatía, aspectos fundamentales para el desarrollo personal.

Además, estas habilidades permiten a los estudiantes enfrentar desafíos con mayor resiliencia, gestionar mejor sus relaciones interpersonales y tomar decisiones de manera más reflexiva. La práctica regular de estas competencias no solo prepara a los estudiantes para resolver problemas de manera efectiva, sino que también mejora su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes y complejos. En última instancia, el desarrollo de habilidades emocionales en un entorno educativo tiene un efecto transformador que contribuye a formar individuos más equilibrados, seguros y preparados para enfrentar las exigencias del mundo moderno.

La educación artística trasciende el desarrollo cognitivo, abarcando importantes dimensiones emocionales y sociales que influyen directamente en el bienestar y la autoconciencia de los estudiantes. A través de la creación artística, las personas participan en un proceso que les permite explorar y expresar emociones complejas dentro de un entorno seguro y alentador. Este proceso promueve la resiliencia emocional y la autorreflexión, ayudando a los estudiantes a comprender mejor sus propias emociones y experiencias.

Asimismo, el arte crea oportunidades para que los estudiantes se conecten con sus compañeros y comunidades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la cohesión social. Al participar en proyectos artísticos colaborativos, desarrollan empatía y habilidades interpersonales, aprendiendo a valorar diversas perspectivas y trayectorias de vida. La educación artística actúa como un puente para fomentar la empatía y la compasión, alentando a los estudiantes a adoptar el punto de vista de

los demás a través de la creación y la interpretación de obras de arte.

Este enfoque empático permite a los estudiantes comprender y relacionarse mejor con las emociones y experiencias de sus compañeros, contribuyendo a una cultura de inclusión y amabilidad en los entornos educativos. Además, el arte es una herramienta valiosa para promover la comprensión y el respeto cultural, ya que ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar diversas tradiciones, historias e identidades mediante la expresión creativa.

Habilidades creativas

La creatividad se define como la generación de ideas, conceptos o productos que son tanto novedosos como efectivos (Carpio, Canales, Morales, Arroyo, & Silva, 2027). Su expresión varía desde niveles básicos, como un niño construyendo una torre con bloques por primera vez, hasta manifestaciones más complejas que transforman campos enteros, como la invención de tecnologías innovadoras o la creación de obras de arte que desafían las normas culturales. Esta capacidad, que puede desarrollarse y perfeccionarse con la práctica y el entrenamiento, abarca un espectro de actividades que van desde la resolución cotidiana de problemas hasta la producción de contribuciones significativas en diversas disciplinas.

En el siglo XXI, la creatividad se reconoce como una habilidad fundamental (Pérez & Cevallos, 2024, pág. 15). Las estrategias para fomentarla suelen centrarse en aspectos clave como la resolución creativa de problemas, la generación de ideas y su evaluación. Según López et al. (2023), los programas de entrenamiento diseñados para potenciar el pensamiento divergente han mostrado resultados significativos en el desarrollo de

habilidades creativas. Estos programas no solo fortalecen la capacidad para resolver problemas de manera innovadora, sino que también mejoran aspectos esenciales del pensamiento divergente, como la fluidez (cantidad de ideas generadas), la flexibilidad (variedad de ideas) y la originalidad (novedad de las ideas).

Además de las habilidades técnicas, las actitudes hacia la creatividad desempeñan un papel decisivo en su desarrollo. Autores como Magán y Vanessa (2020) destacan la importancia de la disposición para ser creativo, asociando la creatividad con el coraje y la toma de decisiones. Estas actitudes incluyen preferir la ideación, evitar juicios críticos prematuros, valorar ideas nuevas y considerar el pensamiento creativo como algo accesible y valioso. Por el contrario, factores como el temor a consecuencias sociales negativas o la aversión al riesgo pueden inhibir la creatividad, mientras que atribuirle importancia tiende a facilitarla (Taveras-Pichardo, 2024).

La creatividad no solo depende de habilidades técnicas, sino también de actitudes que pueden moldearse y fortalecerse a través de programas educativos, beneficiando especialmente a los adolescentes y promoviendo la innovación en diversos contextos.

Emoción, creatividad y artes

El proceso creativo está acompañado por una variedad de emociones, que pueden ir desde la ansiedad al enfrentarse a proyectos sin una guía definida, hasta la alegría por el descubrimiento y la frustración ante los obstáculos. Estas emociones tienen un impacto significativo en la creatividad, pudiendo influir de manera positiva o negativa. Por ejemplo, los estados de ánimo positivos suelen estimular la generación de ideas y el pensamiento divergente, ya que promueven una mentalidad abierta y expansiva.

Por otro lado, emociones como la frustración o la insatisfacción, aunque negativas, pueden ser beneficiosas en actividades que requieren análisis crítico, identificación de problemas o control de calidad, desempeñando un papel crucial en la evaluación y refinamiento de ideas.

Llanos (2023) presenta un modelo que establece una conexión directa entre las habilidades emocionales y las creativas, destacando que las personas que entienden y gestionan eficazmente sus emociones tienen una mayor capacidad para canalizarlas de manera productiva hacia objetivos creativos. De manera complementaria, Pérez (2021) afirma que la habilidad para regular las emociones no solo refuerza la persistencia ante los desafíos, sino que también impulsa la pasión por intereses personales, elementos fundamentales para el desarrollo de la creatividad. En este contexto, se resalta que las personas poseen la capacidad de influir activamente en sus emociones, ya sea generándolas, manteniéndolas o ajustándolas, para dirigirlas estratégicamente hacia la consecución de metas creativas.

El arte, como medio de autoexpresión y comunicación de pensamientos, sentimientos e ideas, también permite explorar y procesar emociones. Además, el arte es en sí mismo un acto creativo, lo que lo convierte en un vehículo ideal para enseñar habilidades emocionales y creativas.

Materiales y Métodos

Esta investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Gabriela Mistral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, mediante la implementación de un taller dirigido a estudiantes de educación básica superior conformado por octavo, noveno y décimo grado. Las actividades del taller se enfocaron en el desarrollo de dos conjuntos de habilidades

emocionales y dos conjuntos de habilidades creativas (ver Tabla 1). El objetivo principal fue fortalecer en los estudiantes la capacidad de utilizar las emociones para facilitar el pensamiento y comprenderlas, además de mejorar sus habilidades creativas para generar y evaluar ideas.

Tabla 1. Resumen de las habilidades objetivo

Dominio	Destrezas	Definición	Ejemplo
Inteligencia emocional	Emplear las emociones para potenciar el pensamiento	Aprovechar una experiencia emocional como herramienta para enfocar la atención, tomar decisiones o resolver problemas, y utilizar dichas emociones para explorar diversas perspectivas.	Por ejemplo, sentirse inspirado al ayudar a alguien y canalizar esa inspiración para motivar a otros a unirse en acciones de apoyo y colaboración.
	Comprender las emociones	Implica reconocer las causas y consecuencias de las emociones, comprender emociones complejas y mixtas, identificar la intensidad de diferentes estados emocionales y describir las relaciones entre ellos.	Por ejemplo, diferenciar con precisión entre emociones como estar contento, emocionado o extasiado según su intensidad, y entender que el aburrimiento surge de la monotonía y puede llevar al desapego emocional.
	Generación de ideas	Consiste en producir una variedad de ideas utilizando enfoques creativos o no convencionales, explorar múltiples perspectivas y establecer asociaciones amplias entre conceptos.	Por ejemplo, al escribir un ensayo sobre las vacaciones de verano, crear una lista de eventos y temas posibles antes de seleccionar la idea principal sobre la cual desarrollar el texto.
	Evaluación de ideas	Implica analizar y seleccionar las ideas más prometedoras, así como participar en un proceso continuo de revisión y mejora.	Por ejemplo, al crear un álbum de recortes como regalo de cumpleaños para un amigo, revisar y editar cuidadosamente qué imágenes incluir para asegurar que representen los mejores momentos compartidos

Fuente: Elaboración propia

El taller consistió en seis sesiones de 75 minutos cada una, durante las cuales se introdujeron y practicaron estas habilidades. Cada sesión se diseñó para construir sobre los aprendizajes y competencias desarrollados en la sesión anterior (ver Tabla 2).

Tabla 2. Resumen de las sesiones del taller

Sesión	Descripción general
1	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de los objetivos y métodos del taller. Empleo de observaciones artísticas para llevar un registro personal en el que se reflexione sobre las emociones experimentadas durante la semana previa. Utilización de observaciones artísticas como herramienta para representar y explorar el pensamiento creativo e innovador.
2	<ul style="list-style-type: none"> Reconocer las causas y efectos de las emociones mediante la escritura en un diario, reflexionando sobre las experiencias emocionales vividas durante la semana anterior. Aplicar observaciones artísticas para entender cómo el cambio de perspectiva puede influir en la interpretación y el significado. Explorar el cambio de perspectiva al observar distintas maneras de organizar objetos para crear una composición de naturaleza muerta. Practicar el cambio de perspectiva a través de la fotografía y la creación de autorretratos, utilizando estas actividades como ejercicios para generar y evaluar ideas de manera creativa.
3	<ul style="list-style-type: none"> Usar un lenguaje no convencional y metafórico al llevar un diario y reflexionar sobre las emociones experimentadas durante la semana anterior. Usar observaciones de arte para comprender símbolos y metáforas; aplicar símbolos y metáforas al escribir un poema para transmitir las emociones representadas en una obra de arte. Aplicar el conocimiento de símbolos y metáforas al tomar fotografías y hacer autorretratos para practicar la generación y evaluación de ideas.
4	<ul style="list-style-type: none"> Identificar emociones sociales complejas en un diario y reflexionar sobre las emociones experimentadas durante la semana anterior. Usar observaciones de arte para comprender las emociones sociales complejas y su papel en la sociedad y las relaciones (por ejemplo, vergüenza, orgullo, empatía). Representar emociones sociales complejas al tomar fotografías y hacer autorretratos para practicar la generación y evaluación de ideas.
5	<ul style="list-style-type: none"> Observar emociones encontradas o de intensidad variable en el diario y reflexionar sobre las emociones sentidas durante la semana anterior Encontrar obras de arte que representen al yo Representarse al tomar fotografías y hacer autorretratos para explorar el desarrollo de la identidad y practicar la generación y evaluación de ideas
6	<ul style="list-style-type: none"> Reflexión sobre las técnicas aprendidas a lo largo del taller mientras se hace un collage basado en el yo futuro. Compartir y celebrar los logros creativos alcanzados a lo largo del taller. Debate final sobre las lecciones aprendidas en el taller sobre las emociones, la creatividad y las artes.

Fuente: Elaboración propia

Resultados y Discusión

Cuatro docentes del área de Educación Cultural Artística fueron los encargados de impartir los talleres dirigidos a estudiantes de cuarto grado. El taller incluyó un manual detallado que especificaba las metas y objetivos generales, el rol de los facilitadores y una guía completa para cada una de las seis sesiones. Este manual proporcionaba una descripción de las habilidades específicas trabajadas en cada sesión, una lista de materiales necesarios, procedimientos de paso a paso, así como un lenguaje sugerido y ejemplos prácticos para dirigir las discusiones.

Cada sesión del taller seguía una estructura consistente: comenzaba con una actividad de diario utilizando acuarela, seguida de una actividad de observación y creación artística, y concluía con una actividad de elaboración de retratos fotográficos. Estas actividades estaban diseñadas para integrar técnicas que abordaran habilidades específicas relacionadas con las emociones y la creatividad. A modo de ejemplo, a continuación, se describen con mayor detalle la actividad del diario de acuarela y la elaboración de retratos fotográficos correspondientes a una de las sesiones.

Al inicio de cada sesión, los estudiantes participaron en una actividad de diario con acuarela diseñada para desarrollar principalmente habilidades emocionales, con un enfoque en la comprensión de las emociones. En esta dinámica, los estudiantes seleccionaban un único color y pintaban una página completa en el lado izquierdo de sus diarios, utilizando acuarela. Esta técnica les permitía conectar con su estado emocional actual y reflexionar sobre él de manera introspectiva.

Posteriormente, los estudiantes visitaban un espacio de exhibición donde buscaban una obra

de arte visual que resonara con sus emociones o experiencias de la semana anterior. Por ejemplo, podían elegir una pintura que simbolizara un evento importante de su fin de semana o una escultura que representara una emoción destacada. Para finalizar, escribían sus reflexiones emocionales en el lado derecho de sus diarios, complementando la página previamente pintada con acuarela, creando así una conexión entre su experiencia artística y emocional.

Cada semana, la actividad de llevar un diario se utilizó como una herramienta clave para enseñar y fortalecer las habilidades de comprensión emocional. Por ejemplo:

- En la **segunda sesión**, los adolescentes se enfocaron en identificar las causas y consecuencias de las emociones, ampliando también su vocabulario emocional.
- En la **tercera sesión**, se introdujo el uso de un lenguaje metafórico y no convencional para expresar emociones (por ejemplo, "me siento lleno de alegría").
- En la **cuarta sesión**, el énfasis se trasladó hacia el análisis y discusión de emociones sociales complejas, como el orgullo, los celos y la empatía.
- En la **última sesión**, los estudiantes reflexionaron sobre las lecciones aprendidas durante el taller, evaluando las conexiones entre los colores utilizados en sus diarios y las emociones asociadas.

Adicionalmente, en cada sesión los estudiantes participaron en una actividad de creación de retratos, diseñada para desarrollar sus habilidades creativas. Trabajando en parejas, tomaban fotografías que los representaban de manera auténtica como individuos. Las instrucciones para esta actividad variaban

semanalmente, fomentando la exploración de nuevas perspectivas y técnicas en cada ocasión.

En la primera sesión, los participantes fueron instruidos para tomar fotografías de maneras no convencionales, con el objetivo de fomentar el pensamiento no convencional. Este tipo de pensamiento es esencial para practicar la generación de ideas, permitiendo a los adolescentes desarrollar conceptos únicos y valiosos.

En la segunda sesión, se alentó a los adolescentes a emplear técnicas de cambio de perspectiva para estimular su creatividad. Se les pidió que modificaran su posición y ángulo al observar objetos, situaciones o incluso a ellos mismos, con el fin de explorar puntos de vista alternativos.

La tercera sesión introdujo el uso de símbolos y metáforas en la fotografía. Por ejemplo, los adolescentes podían capturar imágenes de elementos que no fueran directamente su cuerpo (como una sombra, un árbol, una escalera o un trozo de papel) para simbolizar aspectos de sí mismos o de sus emociones. Durante la cuarta y quinta sesiones, los participantes se centraron en representar emociones a través del arte como una herramienta para generar ideas nuevas y creativas. Este enfoque ayudó a los adolescentes a explorar sus emociones desde perspectivas innovadoras y a desarrollar habilidades artísticas y expresivas.

En la cuarta sesión, se propuso a los estudiantes del nivel primario representar una emoción social compleja que consideraran significativa o que les generara curiosidad, como el orgullo, los celos o la empatía. En la quinta sesión, se sugirió explorar las múltiples facetas de su personalidad, por ejemplo, identificarse en distintos roles como un hijo comprometido, un cantante o un estudiante con espíritu crítico. Los

estudiantes intentaron capturar estos atributos diversos o contrastantes a través de fotografías que reflejaran estas características de manera significativa.

A lo largo de los talleres, se alentó a los estudiantes a aplicar todas las técnicas aprendidas en sesiones previas para mejorar sus fotografías autobiográficas. Al final de cada sesión, evaluaban sus ideas y seleccionaban una fotografía que consideraban la más representativa para agregar a su portafolio, con la posibilidad de modificar esta elección en sesiones posteriores. En la sexta y última sesión, los estudiantes revisaron todas las técnicas utilizadas durante el taller para la generación de ideas y reflexionaron sobre el proceso creativo en su conjunto.

Evaluación del Taller

Participantes: Treinta y siete estudiantes de educación básica superior correspondiente a octavo, noveno décimo grado de la sección primaria participaron en el taller, divididos en dos grupos según su edad. El primer grupo estaba compuesto por 19 estudiantes de 8 a 10 años, mientras que el segundo grupo incluyó a 18 estudiantes de 11 a 13 años. Los participantes fueron seleccionados al azar entre estudiantes interesados y no recibieron compensación por su participación. Las sesiones del taller, dirigidas por dos facilitadores capacitados, se llevaron a cabo dos veces por semana durante tres semanas.

Evaluación inicial del taller: materiales y procedimiento: Para medir los efectos del taller, se administró un cuestionario de auto informe antes de comenzar y al finalizar las seis sesiones. El cuestionario, diseñado específicamente para este estudio, incluía:

Escala Likert de 12 ítems: Evaluaba las actitudes y creencias de los estudiantes sobre las

emociones, la creatividad y el arte. Ejemplos de afirmaciones:

1. Emociones: *"Vale la pena invertir mi tiempo en reflexionar sobre mis sentimientos, sus causas y consecuencias."*

Creatividad: *"Al hacer algo creativo, está bien cambiar de dirección o técnica incluso estando a mitad de camino."*

Arte: *"Mirar obras de arte es una buena manera de obtener inspiración para proyectos creativos."*

Las respuestas se calificaban de 1 (*"Totalmente en desacuerdo"*) a 6 (*"Totalmente de acuerdo"*).

2. Ítems de autoevaluación (8 preguntas):

Solicitaban a los participantes valorar sus capacidades emocionales, creativas y su interacción con el arte. Ejemplos:

Emociones: *"Hablar de mis experiencias emocionales con un grupo de personas."*

Creatividad: *"Estar dispuesto a pensar de manera diferente a mis compañeros o comportarme de manera poco convencional."*

Arte: *"Observar mis pensamientos y sentimientos al contemplar una obra de arte."*

Las respuestas se evaluaban de 1 (*"No he hecho esto antes"*) a 6 (*"Soy excelente en esto"*).

3. Satisfacción de los participantes: Al finalizar el taller, se incluyó una escala Likert de 7 ítems para evaluar la experiencia general de los participantes. Ejemplo: *"Recomendaría este taller a un amigo o familiar."* Las respuestas se puntuaban de 1 (*"Totalmente en desacuerdo"*) a 6 (*"Totalmente de acuerdo"*).

4. Preguntas abiertas: Se formularon cuatro preguntas para explorar percepciones cualitativas de los participantes, incluyendo: ¿Qué partes del taller encontraron más útiles?, ¿Qué partes fueron las más interesantes?, ¿Qué aprendieron durante el taller?

El diseño del cuestionario permitió recopilar tanto datos cuantitativos como cualitativos, ofreciendo una visión integral de la experiencia, el aprendizaje y la satisfacción de los participantes. Este enfoque combinó métricas objetivas con reflexiones personales, enriqueciendo la evaluación del impacto del taller en las habilidades emocionales, creativas y artísticas de los estudiantes.

Para evaluar los efectos del taller, se realizaron pruebas t de muestras pareadas comparando las actitudes y habilidades emocionales y creativas percibidas antes y después de la intervención (ver Tabla 3). Los resultados mostraron que, tras completar el taller, los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica demostraron una mayor comprensión de que la creatividad no es una capacidad fija, sino un conjunto de habilidades que cualquier persona puede desarrollar y mejorar mediante la práctica, $t(36) = 2.07$, $p = .05$, d de Cohen = 0.36. También hubo una mejora en su disposición a aceptar cambios en dirección o técnicas durante un proceso creativo, incluso estando a mitad de una tarea, $t(36) = -1.96$, $p = .06$, d de Cohen = 0.35.

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los demás ítems de la encuesta, 11 de los 12 restantes mostraron puntuaciones iniciales cercanas al límite superior de la escala, lo que sugiere un efecto techo. Diez de estos ítems superaron un promedio de 4.50 en una escala de 6 puntos, mientras que un ítem con redacción negativa promedió menos de 1.50 (con 1.00 como el valor más bajo posible).

En términos de habilidades autoevaluadas, los estudiantes de octavo, noveno y décimo año reportaron avances significativos en el uso de metáforas y símbolos para expresar sus

emociones, $t(36) = -3.49$, $p = .001$, d de Cohen = 0.62, así como una mayor conciencia de sus pensamientos y sentimientos al observar arte, $t(36) = -3.45$, $p = .001$, d de Cohen = 0.56.

Los estudiantes manifestaron un alto nivel de satisfacción con el taller, reflejado en afirmaciones como "Disfruté asistiendo a este taller" ($M = 4.92$, $SD = 0.86$) y "Recomendaría este taller a un amigo o familiar" ($M = 4.81$, $SD = 1.10$). También destacaron beneficios significativos derivados de los componentes educativos del taller, como "Aprendí algo nuevo sobre mí mismo durante este taller" ($M = 4.59$, $SD = 1.19$) y "Me siento más seguro de mi capacidad para resolver problemas de manera creativa desde que asistí a este taller" ($M = 4.51$, $SD = 0.80$).

El interés por participar en actividades futuras fue notablemente alto. Los estudiantes mostraron entusiasmo a través de comentarios como "Estoy interesado en asistir a talleres extracurriculares ofrecidos en la Unidad Educativa Gabriela Mistral" ($M = 4.86$, $SD = 1.11$) y "Es probable que se vuelva a implementar este taller para explorar más exhibiciones" ($M = 4.73$, $SD = 1.15$). Asimismo, los facilitadores recibieron una evaluación sobresaliente, con una puntuación promedio de 5.76 ($SD = 0.49$), lo que refleja una percepción muy positiva sobre su preparación y habilidades para guiar las sesiones de manera efectiva.

Las respuestas a las preguntas abiertas realizadas al finalizar el taller fueron analizadas y clasificadas en cuatro categorías principales, enfocadas en la interpretación y manejo de emociones, el desarrollo de la creatividad y la generación de ideas, la comprensión e interpretación de obras de arte, y la reflexión sobre el autoconocimiento personal. Estas

categorías permitieron estructurar y comprender las percepciones de los estudiantes sobre su aprendizaje y experiencias durante el taller.

Cada idea dentro de una respuesta se codificó de manera independiente. Por ejemplo, una respuesta como "Interpretar sentimientos y obras de arte" se codificó en las categorías de habilidades emocionales (interpretar sentimientos) y apreciación artística (interpretar obras de arte). Las respuestas que no se ajustaban a ninguno de los cuatro temas se categorizaron como "Otros/Misceláneos".

El proceso de codificación fue realizado por dos evaluadores que trabajaron de forma independiente, alcanzando un 93.1 % de concordancia. Las discrepancias se resolvieron mediante discusión, garantizando así un análisis exhaustivo y consistente de las respuestas. Estos resultados demuestran no solo la satisfacción general de los estudiantes con el taller, sino también su interés en actividades futuras y los beneficios percibidos en términos de aprendizaje emocional, creativo y artístico. La evaluación también refleja un compromiso efectivo por parte de los facilitadores y un impacto significativo en el desarrollo integral de los participantes.

Las respuestas abiertas recopiladas al finalizar el taller revelaron que la mayoría de los estudiantes identificaron la apreciación y creación artística como el componente más útil (73 %, 27 estudiantes). Ejemplos incluyen comentarios como "*aprender a comprender mis problemas a través de las obras de arte*". Le siguieron las habilidades emocionales (43 %, 16 estudiantes), destacando actividades como "*escribir mis emociones en el diario*". En tercer lugar, se mencionaron las habilidades creativas (27 %, 10 estudiantes), con reflexiones como

"ser creativo sin límites y ver las cosas desde diferentes perspectivas". Por último, un 16 % de los participantes (6 estudiantes) destacó la exploración de la identidad, mencionando frases como "determinar lo que sé sobre mí mismo" como lo más valioso.

Cuando se preguntó a los estudiantes sobre las partes más interesantes del taller, las respuestas siguieron un patrón similar. La apreciación y creación artística fue nuevamente la más mencionada (57 %, 21 estudiantes), con ejemplos como "pintar con acuarelas mientras se escucha música". Las habilidades emocionales ocuparon el segundo lugar (24 %, 9 estudiantes), con comentarios como "aprender y familiarizarme con los sentimientos". Las habilidades creativas fueron mencionadas por un 14 % (5 estudiantes), con frases como "eliminar los miedos para ser creativo y hacer las cosas de manera diferente". Finalmente, la exploración de la identidad fue señalada por un 16 % (6 estudiantes), destacando aspectos como "aprender más sobre mí mismo".

Al reflexionar sobre lo aprendido durante el taller, un 65 % de los estudiantes (24 participantes) informó haber adquirido habilidades emocionales, destacando comentarios como "expresar mis emociones con mayor fluidez y competencia". Un 30 % (11 estudiantes) mencionó el aprendizaje de habilidades relacionadas con la exploración de la identidad, como "hacer cosas para conocerme a mí mismo y saber cómo expresarme", y habilidades creativas, por ejemplo, "ser original, ser audaz, crear". Por último, un 14 % (5 estudiantes) señaló haber adquirido habilidades de apreciación y creación artística, con ejemplos como "entender el arte".

Tabla 3. Comparación de actitudes y habilidades emocionales y creativas antes y después de la intervención

Ítem Evaluado	Prueba t	p	d de Cohen	Interpretación
Comprensión de que la creatividad no es fija, sino desarrollable	t(36) = 2.07	= .05	0.36	Mejora significativa; estudiantes reconocieron que la creatividad puede practicarse y mejorarse.
Disposición a aceptar cambios durante un proceso creativo	t(36) = 1.96	= - .06	0.35	Mejora marginalmente significativa; mayor apertura a cambios incluso a mitad de una tarea.
Uso de metáforas y símbolos para expresar emociones	t(36) = 3.49	= - .001	0.62	Mejora significativa; habilidad clave para la expresión emocional en contextos creativos.
Conciencia de pensamientos y sentimientos al observar arte	t(36) = 3.45	= - .001	0.56	Mejora significativa; indica una mayor conexión emocional y reflexiva al interactuar con arte.
Satisfacción con el taller ("Disfruté asistiendo a este taller")	M = 4.92, SD = 0.86	-	-	Alta satisfacción; reflejo de la percepción positiva de los participantes sobre el taller.
Recomendación del taller a otros	M = 4.92, SD = 0.86	-	-	Alta disposición a recomendar, lo que sugiere una experiencia valiosa.
Descubrimiento personal ("Aprendí algo nuevo sobre mí mismo")	M = 4.59, SD = 1.19	-	-	Alta valoración de los componentes introspectivos del taller.
Confianza en resolver problemas creativamente	M = 4.51, SD = 0.80	-	-	Percepción de mejora en habilidades prácticas de resolución creativa de problemas
Interés en talleres adicionales ("Estoy interesado en asistir...")	M = 4.86, SD = 1.11	-	-	Fuerte interés en participar en futuras actividades relacionadas con el taller.
Intención de continuar con el taller en la unidad Educativa Gabriela Mistral	M = 4.73, SD = 1.15	-	-	Alta intención de visitar nuevamente, demostrando un impacto positivo a largo plazo.
Evaluación de los facilitadores	M = 5.76, SD = 0.49	-	-	Evaluación sobresaliente, subrayando la importancia de la calidad en la guía del taller.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Los estudiantes participaron en un taller diseñado para enseñar habilidades emocionales y creativas a través de la participación en las artes visuales y actividades de creación artística centradas en la formación de la identidad y la

autoexploración. Las actividades basadas en el arte demostraron ser viables como vehículo para las lecciones del taller enfocadas en enseñar a los adolescentes cómo usar las emociones para facilitar el pensamiento y comprender las emociones, así como cómo adoptar una actitud más positiva hacia la creatividad, ser más capaces de generar ideas originales y evaluarlas.

Después de completar el taller de 6 sesiones, los participantes mostraron actitudes más positivas hacia ciertos aspectos de la creatividad, exhibieron mejoras en algunas habilidades autoevaluadas relacionadas con las habilidades emocionales enfocadas en el taller y expresaron una alta satisfacción con su experiencia general en el taller.

Después del taller, los estudiantes mostraron una actitud más positiva hacia el cambio de direcciones o técnicas, incluso cuando estaban en medio de una tarea creativa. Durante el transcurso del trabajo creativo, los individuos evaluaron continuamente sus ideas y tomaron decisiones sobre ideas prometedoras y atractivas. Comprender los beneficios potenciales de cambiar de dirección durante una tarea creativa demuestra flexibilidad, lo cual es importante para la innovación y la creatividad. Después de completar el taller, los estudiantes también mostraron una mayor creencia de que la creatividad se puede mejorar a través de la práctica y el entrenamiento. Esta mentalidad de crecimiento para la creatividad se asocia con la identidad personal creativa y la autoeficacia creativa (creencia de que uno puede tener éxito en tareas que requieren creatividad), así como una resolución de problemas más exitosa.

El presente artículo describe el desarrollo de un taller destinado a enseñar habilidades emocionales y creativas a los adolescentes a

través de la apreciación y la creación artística, con ejercicios centrados en el desarrollo de la identidad para involucrar a este grupo de edad. La evaluación previa y posterior a la prueba mostró que los participantes del taller tenían actitudes positivas hacia ciertos aspectos de la creatividad, informaron haber mejorado ciertas habilidades emocionales y creativas y disfrutaron de la experiencia del taller. El taller presentado y los resultados sugieren que las lecciones guiadas con las artes visuales son un vehículo eficaz para enseñar habilidades emocionales y creativas a los adolescentes.

Referencias Bibliográficas

- Cardona Ospina, L. (2024). *Entre la palabra y la forma: proyectando arte funcional inspirado en arquetipos femeninos de la literatura latinoamericana*.
- Carpio, C., Canales, C., Morales, G., Arroyo, R., & Silva, H. (2027). Inteligencia, creatividad y desarrollo psicológico. *Acta colombiana de psicología*, 41-50.
- Gilbert Canterla, L. (2024). *Representaciones y prácticas sexuales no heteronormativas en el mundo antiguo: un enfoque interdisciplinario desde Mesopotamia hasta Grecia y Roma*.
- Llanos, S. (2023). Educación artística y cartografía social: Aporte pedagógico integrador para el modelo escuela nueva. *Revista Boletín Redipe*, 110-127.
- López, N., López, I., Pérez, Y., Peñafiel, J., & Peña, B. (2023). Estrategias para fomentar la Creatividad y la Innovación en el Aula. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 4082-4099.
- Magán, G., & Vanessa, G. (2020). *Perfil creativo docente para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de artes visuales de una institución educativa privada de Monterrico*. Lima.
- Márquez, S. (2022). *El imaginario social de los docentes sobre la enseñanza de la educación artística*. Tesis Doctorales.
- Martín-Esperanza, P. (2023). *Hispania restituta: la Antigüedad clásica en el*

programa político y cultural de los Reyes Católicos: relaciones entre España e Italia.

Pérez, Y. (2021). Desarrollo de la inteligencia emocional y creativa en la educación: Development of emotional and creative intelligence in education. *Alternancia-Revista de Educación e Investigación*, 105-113.

Pérez, Y., & Cevallos, P. (2024). Impacto de la enseñanza basada en proyectos apoyada por tecnología en el desarrollo de habilidades del siglo XXI en estudiantes de secundaria. *Bastcorp International Journal*, 4-18.

Pozo Bernal, M. (2021). *La disolución del aula: mapa de espacios arquitectónicos para un territorio pedagógico.*

Ríaza, M. (2024). La voz de los libros: Una historia de la lectura, desde los escritos hasta los audiolibros. *Aguilar*.

Sánchez, O., Amar, R., & Triadú, J. (2018). Habilidades blandas: necesarias para la formación integral del estudiante universitario. *Revista científica Ecociencia*, 1-18.

Taveras-Pichardo, L. (2024). *Afectividad negativa y rendimiento académico en estudiantes universitarios.*

Valdés, G. (2023). *Desarrollar el pensamiento crítico en los niños de preescolar a partir de las artes.*

Esta obra está bajo una licencia de **Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional**. Copyright © Daira Ana Luz Cuero Delgado, Betty Esilda Villagómez López, Misael Joel Ortega Avilés, Paola María Villalba Tigua y Jenny Paulina Loarte Quito.

