

Evaluar el arte sin destruirlo: Criterios y rúbricas sensibles para danza, música y teatro en la educación infantil

Evaluating art without destroying it: Sensitive criteria and rubrics for dance, music, and theater in early childhood education

Por Liliana Patricia Quiroga

Recibido: 06 de mayo de 2025

Aceptación: 08 de septiembre de 2025

Lic. Educación Preescolar y promoción de la familia, Magister en Educación con énfasis en Educación superior y TIC. Experiencia como bailarina de danzas folclóricas colombianas, en enseñanza de Danzas, Expresión corporal y estrategias pedagógicas en todos los niveles educativos. Monitorea de Ocio y tiempo libre, Tallerista de Robótica y manualidades en la Educación Inicial. Correo electrónico: lilianapatriciaquiroya@gmail.com

Resumen

El presente artículo desarrolla una propuesta de evaluación sensible para las artes escénicas —danza, música y teatro— en contextos educativos, ofreciendo criterios y rúbricas diseñados según las particularidades del desarrollo expresivo desde la primera infancia hasta el nivel universitario. Basada en la trayectoria docente de la autora en distintos niveles educativos, se cuestionan las metodologías tradicionales de evaluación que tienden a despersonalizar o mecanizar los procesos artísticos. Como herramienta central, se presenta una tabla de trazabilidad que guía a los docentes en la formulación de criterios éticos, coherentes y acordes con cada etapa de formación artística. La propuesta pone énfasis en el proceso creativo más que en el resultado final, destacando dimensiones como la expresión, la técnica, la colaboración y la reflexión en cada nivel educativo. Este trabajo se enmarca como una experiencia pedagógica innovadora, orientada a ofrecer recursos prácticos, flexibles y humanizante que permitan evaluar respetando la esencia del arte. De esta manera, se busca aportar a una educación artística más inclusiva, profunda y transformadora.

Abstract

This article presents a sensitive assessment proposal for the performing arts—dance, music, and theatre—within educational settings, offering criteria and rubrics tailored to the expressive development of students from early childhood through university. Drawing from the author's extensive teaching experience across different educational levels, it critically examines conventional evaluation systems that often depersonalize or standardize artistic processes. A key tool featured is a traceability chart designed to support educators in developing coherent, ethical, and developmentally appropriate assessment criteria. The focus is placed on valuing the creative process over the final product, emphasizing expression, technique, collaboration, and reflection at each stage of learning. This work is framed as an innovative pedagogical experience, aiming to provide practical, adaptable, and humanizing tools that make it possible to assess without compromising the essence of art. Ultimately, it seeks to contribute to a more inclusive, meaningful, and transformative approach to arts education.

Introducción

Evaluar los procesos artísticos en el ámbito educativo ha sido históricamente un desafío. En áreas como la danza, la música y el teatro, la expresión subjetiva, la creatividad y el cuerpo como instrumento de aprendizaje exigen formas de evaluación que trasciendan los criterios técnicos tradicionales. La tensión entre lo medible y lo expresivo plantea preguntas urgentes: ¿cómo valorar sin limitar? ¿cómo acompañar el proceso artístico sin reducirlo a una calificación?

Este artículo surge de una experiencia docente acumulada durante más de treinta años en diversos niveles del sistema educativo, desde la primera infancia hasta la educación universitaria. A lo largo de este recorrido, se ha evidenciado cómo muchas prácticas evaluativas, bien intencionadas, terminan por inhibir la expresión auténtica del estudiante, estandarizando lo que debería ser diverso y vital.

La necesidad de construir **criterios y rúbricas sensibles**, adaptados al desarrollo evolutivo, emocional y creativo del estudiante, ha sido el eje central de esta propuesta. Desde una perspectiva pedagógica y ética, se plantea una alternativa a la evaluación tradicional, ofreciendo herramientas que permiten observar la progresión del aprendizaje artístico de manera formativa, situada y coherente con cada etapa educativa.

El presente texto expone una experiencia pedagógica innovadora, con trazabilidad por niveles (infantil, primaria, secundaria y universidad), orientada a docentes que buscan valorar el arte sin destruirlo, sosteniendo su sentido profundo como lenguaje, encuentro y posibilidad.

Metodología

Este trabajo se clasifica como una experiencia pedagógica innovadora, ya que surge de un proceso continuo de análisis, diseño y puesta en práctica

de estrategias de evaluación artística en contextos educativos reales, que abarcan desde la educación inicial hasta el nivel universitario.

La propuesta tiene como base la trayectoria profesional de la autora, quien ha desarrollado su labor docente durante más de treinta años en distintos niveles formativos, impulsando procesos de aprendizaje en danza, música y teatro. A partir de esta experiencia se han creado criterios y rúbricas con un enfoque sensible, que permiten valorar la expresión artística respetando el desarrollo evolutivo, cognitivo y creativo de los estudiantes.

La propuesta tiene como base la trayectoria profesional de la autora, quien ha desarrollado su labor docente durante más de treinta años en distintos niveles formativos, impulsando procesos de aprendizaje en danza, música y teatro

La metodología adoptada consiste en una sistematización crítica de la práctica pedagógica, orientada a identificar y consolidar elementos efectivos para la evaluación del arte. Se proponen criterios generales adaptables a cada etapa educativa, junto con ejemplos concretos de rúbricas diseñadas según el contexto. Esta sistematización se apoya en teorías contemporáneas sobre evaluación en las artes, pedagogías sensibles y enfoques expresivos, lo cual sustenta la propuesta desde una base académica sólida.

Además, se incluye una tabla de trazabilidad educativa que permite observar cómo evolucionan los criterios de evaluación a lo largo de los distintos niveles, desde la infancia hasta la formación profesional en artes. Esta herramienta permite acompañar los procesos creativos de forma ética, respetuosa y con coherencia pedagógica, asegurando que se mantenga la esencia genuina de la expresión artística.

Marco conceptual

La evaluación del arte en entornos educativos va más allá del uso de rúbricas o la asignación de notas; exige una comprensión profunda de la dimensión subjetiva, emocional, técnica y simbólica que caracteriza a los procesos creativos. Este artículo se fundamenta

en el enfoque de **evaluación sensible**, entendido como una práctica pedagógica que considera las dimensiones expresivas del sujeto, la singularidad del proceso artístico y el contexto sociocultural en el que se desarrolla el aprendizaje (Eisner, 2002; Abbs, 1996). Evaluar con sensibilidad implica poner en juego la observación empática, la retroalimentación constructiva y el reconocimiento de múltiples formas de expresión, alejándose de esquemas tecnocráticos o estandarizados.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, las capacidades expresivas evolucionan a lo largo de la vida. La educación infantil se caracteriza por la espontaneidad, el juego simbólico y la exploración corporal, mientras que la primaria y la secundaria introducen mayores grados de estructura, técnica y colaboración. En la universidad, los procesos artísticos tienden hacia la autonomía crítica y la profundización conceptual. Por ello, **una evaluación justa debe adaptarse al nivel educativo**, reconociendo las competencias propias de cada etapa sin imponer criterios uniformes.

En este sentido, se articulan dos referentes fundamentales: por un lado, el concepto de **educación artística como experiencia integral** (Dewey, 1934), que promueve la formación del sujeto sensible, crítico y creativo; por otro, el paradigma de la **evaluación formativa**, que no se limita a medir resultados, sino que acompaña y enriquece el proceso de aprendizaje (Black & Wiliam, 1998). Estos marcos teóricos se integran a través del diseño de criterios y rúbricas sensibles, capaces de guiar la mirada docente sin anular la riqueza y diversidad de las manifestaciones artísticas.

Además, se introduce la noción de **trazabilidad educativa**, entendida como la posibilidad de hacer seguimiento a los criterios de evaluación en coherencia con el crecimiento del estudiante a lo largo de los distintos niveles. Esta trazabilidad no se basa en la repetición de indicadores, sino en su evolución ética,

técnica y expresiva, lo cual permite establecer una continuidad pedagógica real.

Por tanto, el marco conceptual que sustenta este artículo reconoce que el arte no se evalúa con los mismos parámetros que otras disciplinas, los docentes necesitan herramientas que les permitan valorar los procesos sin destruir su autenticidad. Evaluar el arte requiere tacto pedagógico, mirada crítica y compromiso con una educación humanamente significativa.

El arte como lenguaje y proceso

El arte en la educación no es simplemente un conjunto de técnicas o resultados observables: es una forma de lenguaje, de construcción de sentido y de expresión subjetiva. En el caso de la danza, la música y el teatro, el cuerpo, el tiempo, la emoción y la imaginación se integran como medios para explorar el mundo y comunicarse con él. Desde la infancia hasta la adultez, el arte cumple una función vital en el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la identidad.

Evaluar sin dañar: una ética pedagógica del arte

Evaluar el arte requiere una ética distinta a la de otras disciplinas. Mientras que en algunas áreas la precisión o la objetividad son centrales, en el arte lo esencial es la vivencia, la intención, el proceso y la capacidad de crear sentido. Una evaluación inadecuada puede limitar, bloquear o desvalorizar la experiencia artística. Por ello, se necesita un enfoque que valore lo expresivo, lo colaborativo y lo emergente, sin imponer modelos rígidos de desempeño.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, las capacidades expresivas evolucionan a lo largo de la vida

Neuroeducación, cuerpo y emoción en el aprendizaje artístico

Los aportes de la neurociencia educativa muestran que el aprendizaje significativo se potencia cuando está vinculado a la emoción, el movimiento y la experiencia sensorial. La práctica artística activa áreas del cerebro asociadas a la memoria, la empatía, la planificación

y la regulación emocional. Evaluar procesos que involucran al cuerpo, la emoción y la expresión requiere entender cómo se construye el conocimiento desde lo sensorial y lo afectivo, no solo desde lo cognitivo.

Evaluación formativa y enfoque dialógico

La evaluación formativa privilegia la observación del proceso, la retroalimentación constructiva y el diálogo con el estudiante. En el arte, este enfoque permite valorar la evolución personal, la intencionalidad expresiva, la exploración de lenguajes y la apertura a la creación. Desde esta perspectiva, las rúbricas se convierten en herramientas de mediación, no de control: orientan, acompañan, abren caminos.

Resultados

Criterios y Rúbricas sensibles por niveles educativos

La evaluación del arte debe respetar el momento evolutivo del estudiante, sus posibilidades expresivas,

su autonomía creciente y la profundidad de su reflexión artística. Esta sección presenta una propuesta de rúbricas sensibles diferenciadas por nivel educativo, que permiten hacer trazabilidad del desarrollo artístico a lo largo del proceso formativo, sin desvirtuar la naturaleza del arte como experiencia creativa, emocional y colectiva.

1. Educación infantil: explorar, sentir, expresar

Criterios clave

- Participación espontánea y lúdica.
- Expresividad corporal, musical o teatral libre.
- Escucha activa y sensibilidad hacia los otros.
- Disfrute y conexión emocional con la actividad artística.

Ejemplo de rúbrica:

Criterio	Nivel inicial	En proceso	Logrado
Participa en juegos expresivos	Con apoyo	De forma autónoma ocasional	De forma autónoma y entusiasta
Utiliza el cuerpo para expresarse	Limitadamente	Con intención creciente	Con intención clara y variada
Disfruta del proceso artístico	Requiere motivación	Se involucra por momentos	Disfruta con continuidad

Educación Infantil (3 a 5 años)

Educación Infantil (3 a 5 años)			
Criterio	Nivel Inicial	Nivel Intermedio	Nivel Avanzado
Participación y disposición	Se vincula esporádicamente con la actividad artística.	Se involucra con entusiasmo en juegos artísticos.	Participa activamente con iniciativa personal.
Exploración corporal / sonora	Explora con apoyo movimientos, sonidos o roles.	Realiza acciones creativas con acompañamiento.	Crea movimientos, sonidos o personajes con espontaneidad.
Expresión emocional	Muestra emociones básicas al actuar o interpretar.	Reconoce y comunica emociones con mayor intención.	Utiliza el arte para representar diversas emociones.
Trabajo colectivo	Requiere guía constante para integrarse al grupo.	Coopera con sus pares en actividades artísticas.	Aporta ideas al grupo con actitud colaborativa.

2. Educación primaria: crear, imaginar, cooperar

Criterios clave

- Intencionalidad en sus creaciones.
- Uso de elementos básicos del lenguaje artístico.
- Trabajo colaborativo y respeto por las ideas del grupo.
- Desarrollo de una identidad expresiva.

Ejemplo de rúbrica (fragmento):

Criterio	Bajo desarrollo	Desarrollo medio	Desarrollo alto
Crea secuencias de movimiento/sonido	Necesita guía	Propone ideas con apoyo	Propone y desarrolla ideas con fluidez
Trabaja en equipo	Se dispersa	Participa parcialmente	Aporta activamente y escucha
Utiliza recursos expresivos	Limitados	Básicos con intención	Diversos y creativos

Educación Primaria (6 a 11 años)

Educación Primaria (6 a 11 años)			
Criterio	Nivel Básico	Nivel Medio	Nivel Alto
Comprensión del lenguaje artístico	Identifica elementos básicos (ritmo, gesto, melodía).	Aplica elementos con intención expresiva.	Integra conscientemente múltiples lenguajes artísticos.
Desarrollo de la creatividad	Reproduce modelos artísticos.	Realiza propuestas personales.	Inventa y transforma con originalidad.
Confianza expresiva	Se expresa con timidez y apoyo.	Se arriesga a mostrar sus creaciones.	Comparte y reflexiona sobre su producción artística.
Colaboración en escena / conjunto	Cumple su rol con apoyo.	Aporta activamente en creaciones colectivas.	Lidera procesos colaborativos desde la escucha.

3. Educación secundaria: interpretar, reflexionar, profundizar

Criterios clave

- Capacidad de interpretar o componer con intención estética.
- Conocimiento y aplicación de técnicas artísticas.
- Autoevaluación crítica de su proceso.
- Integración de emoción, técnica y mensaje.

Ejemplo de rúbrica (fragmento):

Criterio	Básico	Intermedio	Avanzado
Interpreta con expresividad	Forzado o plano	Intención expresiva clara	Transmite emoción y sentido profundo
Usa técnicas aprendidas	Inconsistente	Adecuado pero inseguro	Con dominio y creatividad
Reflexiona sobre su proceso	Poco claro	Describe aspectos generales	Analiza aciertos, retos y aprendizajes

Educación Secundaria (12 a 17 años)

Educación Secundaria (12 a 17 años)			
Criterio	Nivel Inicial	Nivel Intermedio	Nivel Avanzado
Interpretación creativa	Aplica técnicas con corrección básica.	Explora variaciones personales sobre lo aprendido.	Realiza propuestas creativas sólidas y expresivas.
Conciencia crítica y reflexiva	Reconoce fortalezas y aspectos a mejorar.	Analiza su proceso y el de otros con argumentos.	Propone mejoras con mirada ética y estética.
Compromiso con el proceso	Participa regularmente.	Se prepara y sostiene el trabajo artístico.	Asume su rol con responsabilidad y profundidad.
Integración de lenguajes	Usa uno o dos lenguajes expresivos.	Experimenta con la fusión de medios (cuerpo, voz, sonido).	Diseña creaciones interdisciplinarias con sentido propio.

4. Educación universitaria: proponer, investigar, trascender

Criterios clave

- Propuesta artística con identidad y fundamentación.
- Uso crítico de referentes estéticos y técnicos.
- Capacidad de análisis, autoevaluación y diálogo interdisciplinar.
- Aporte social, simbólico o comunicativo de la obra.

Ejemplo de rúbrica (fragmento):

Criterio	Inicial	Medio	Avanzado
Propone una creación con identidad	Imitativa o genérica	Personal con referencias	Original y con voz propia
Fundamenta su propuesta artística	Débil o superficial	Adecuada y coherente	Profunda, crítica e interdisciplinar
Reflexiona críticamente sobre el arte	Opinión superficial	Argumentación básica	Análisis profundo y situado

Educación Superior

Educación Superior			
Criterio	Nivel Básico	Nivel Intermedio	Nivel Avanzado
Producción artística autónoma	Requiere orientación constante.	Desarrolla propuestas con guía.	Realiza creaciones personales con profundidad conceptual.
Articulación teoría-práctica	Muestra referencias básicas.	Aplica conceptos teóricos a sus procesos.	Integra críticamente teoría y práctica en su discurso.
Innovación y experimentación	Reproduce formatos conocidos.	Introduce elementos nuevos con seguridad.	Reinventa estructuras desde su voz creativa.
Impacto y ética artística	Reflexiona sobre su papel social.	Ajusta su obra a contextos y audiencias.	Propone arte con sentido ético, inclusivo y transformador.

Estas rúbricas son adaptables, no están cerradas. Su objetivo es ofrecer al docente una herramienta sensible para observar el proceso artístico, ofrecer retroalimentación respetuosa y acompañar el crecimiento expresivo de cada estudiante, en lugar de juzgar desde una lógica punitiva o estandarizada.

Trazabilidad educativa: una propuesta para la continuidad pedagógica

La **tabla de trazabilidad del desarrollo artístico por nivel educativo** proporciona a los docentes una herramienta clave para observar la evolución de los estudiantes en sus procesos artísticos, respetando las

particularidades de cada etapa educativa. Esta guía visual facilita la comparación de criterios de evaluación que se adaptan a las capacidades y características de los estudiantes desde la educación infantil hasta la universidad, permitiendo que el docente pueda reconocer con claridad la evolución de las habilidades expresivas, técnicas y reflexivas.

Para instituciones que ofrecen continuidad educativa entre niveles, esta tabla actúa como un puente para asegurar que los procesos evaluativos sean coherentes, respetuosos con el desarrollo de cada estudiante y alineados con las expectativas de cada fase educativa. Además, permite a los docentes

establecer estrategias que favorezcan una progresión orgánica del aprendizaje artístico, proporcionando retroalimentación significativa y ajustada al contexto de cada nivel. Esta trazabilidad, por lo tanto, no solo

facilita la evaluación, sino que también promueve la reflexión continua sobre las prácticas pedagógicas en el ámbito del arte.

Dimensión evaluada	Educación Infantil	Educación Primaria	Educación Secundaria	Educación Universitaria
Expresión	Espontánea, libre, corporal-emocional	Intencionada, con elementos básicos	Con conciencia estética y técnica	Personal, crítica y simbólicamente densa
Participación	Juego expresivo, imitación	Iniciativa creativa, colaboración básica	Compromiso expresivo y colaborativo	Liderazgo creativo, diálogo interdisciplinar
Técnica	Uso intuitivo del cuerpo/sonido	Apropiación de nociones básicas	Aplicación estructurada y con estilo	Dominio técnico con innovación
Reflexión sobre el proceso	Acompañamiento verbal del adulto	Reconocimiento básico del hacer artístico	Autoevaluación crítica emergente	Análisis profundo y argumentado
Sentido del arte	Juego, emoción, disfrute	Identidad, expresión, pertenencia grupal	Mensaje, estética, intención expresiva	Propuesta con impacto comunicativo y social

Discusión

Evaluar el arte en contextos educativos sigue siendo un reto para muchos docentes, especialmente cuando las exigencias institucionales tienden a homogeneizar los procesos mediante sistemas de calificación numérica o criterios técnicos desligados de la experiencia sensible. Como se ha evidenciado en las rúbricas propuestas, una evaluación sensible del arte no busca encasillar al estudiante, sino acompañar su proceso desde una mirada integral, situada y respetuosa.

La trazabilidad que hemos construido desde la educación infantil hasta la universidad muestra que es posible establecer criterios progresivos sin perder de vista la naturaleza expresiva del arte. Proponemos enfocar la evaluación en aspectos como la intención, la expresividad, la colaboración, la apropiación técnica y la reflexión sobre el proceso, en lugar de aplicar estándares inflexibles. Así, el arte deja de ser evaluado como un producto acabado y se reconoce como una vivencia formativa, abierta y transformadora.

Desde una perspectiva pedagógica crítica, también es importante advertir que muchos docentes —incluso

con gran formación en su disciplina— no han recibido herramientas específicas para evaluar en el arte sin caer en el juicio subjetivo o en la rigidez técnica. Por eso, este artículo no pretende ofrecer fórmulas cerradas, sino caminos posibles: marcos de referencia flexibles que sirvan de apoyo a educadores comprometidos con una enseñanza artística humanizante y significativa.

Además, en contextos escolares y universitarios donde se articula el trabajo entre niveles (como ocurre en instituciones con continuidad educativa), contar con una trazabilidad coherente favorece la planificación a largo plazo, la comunicación entre docentes y la construcción de trayectorias formativas auténticas.

Esto tiene un impacto directo en la manera como los estudiantes perciben el arte: no como una asignatura menor o decorativa, sino como un espacio legítimo para pensar, sentir, cuestionar y crear.

Finalmente, desde el compromiso ético que implica ser educador artístico, reafirmamos que evaluar el arte no debe ser una práctica destructiva o limitante. Por el contrario, puede convertirse en un gesto pedagógico de cuidado,

***Evaluar el arte sin destruirlo
es posible cuando se parte de
una comprensión profunda
del proceso artístico como
experiencia formativa, sensible
y diversa***

escucha y reconocimiento de la diversidad expresiva que habita en cada estudiante.

Conclusiones

Evaluar el arte sin destruirlo es posible cuando se parte de una comprensión profunda del proceso artístico como experiencia formativa, sensible y diversa. Este artículo ha planteado una propuesta de evaluación basada en criterios y rúbricas sensibles, con trazabilidad desde la educación infantil hasta la universidad, permitiendo a los docentes acompañar los procesos expresivos con coherencia, ética y respeto por las particularidades de cada etapa del desarrollo humano.

La implementación de rúbricas no debe reducir el arte a indicadores fijos, sino ofrecer marcos de observación que orienten la mirada pedagógica hacia aspectos claves como la intencionalidad, la expresividad, el trabajo colectivo, el dominio técnico contextualizado y la reflexión crítica. Estos criterios deben ser adaptables, abiertos al diálogo con la realidad de cada aula y coherentes con el enfoque educativo de la institución.

En contextos donde los niveles educativos están articulados, una evaluación con trazabilidad permite construir trayectorias formativas significativas, alineadas y centradas en el crecimiento integral del estudiante como sujeto sensible y creador. Esta mirada invita a repensar nuestras prácticas docentes, a confiar en la potencia transformadora del arte y a diseñar experiencias educativas que valoren más el proceso que el resultado final.

Como docentes con experiencia en diversos niveles educativos, proponemos que esta reflexión se extienda a los equipos académicos, las instituciones y las políticas educativas, para avanzar hacia modelos de evaluación del arte más justos, inclusivos y humanos. Evaluar el arte sin destruirlo es, ante todo, un acto de esperanza pedagógica.

REFERENCIAS

- Andrade, H. G. (2000). *Using rubrics to promote thinking and learning*. Educational Leadership, 57(5), 13–18.
- Arnheim, R. (2003). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador* (2.ª ed.). Alianza Editorial.
- Eisner, E. W. (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. Yale University Press.
- Hernández, F., & Sancho, J. M. (2007). *Investigar en la universidad: Hacer investigación cualitativa*. Octaedro.
- Herrera, L., & Seco, L. (2015). Evaluar en Educación Infantil: ¿Qué, cómo y para qué? *Revista Iberoamericana de Educación*, 67(1), 35–54. <https://doi.org/10.35362/rie671181>
- Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., & Sheridan, K. (2007). *Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education*. Teachers College Press.
- Malaguzzi, L. (1996). The Hundred Languages of Children. In E. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), *The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education* (pp. 3–10). Ablex Publishing.
- Pérez Gómez, A. (2012). *Evaluar para comprender y mejorar la educación*. Graó.
- Quintero, D. M. (2021). *Evaluar en el arte sin calificar: una mirada desde la pedagogía crítica*. *Revista Pedagogía y Saberes*, 55, 61–70. <https://doi.org/10.17227/pys.num55-11281>
- Ruiz, M. A., & Aranda, M. C. (2018). *La rúbrica como instrumento de evaluación formativa en educación artística*. *Revista Complutense de Educación*, 29(4), 1005–1021. <https://doi.org/10.5209/RCED.56087>