

LAS ARTES Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO COGNITIVO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Mendoza Carrera, Jefferson Estuardo ¹, Montero Zamora, Edinzon Gustavo ², Castro Castillo Graciela Josefina³ y Burgos Medieta, Diana Jesús⁴

jmendozac4@unemi.edu.ec¹, emonteroz@unemi.edu.ec², gcastroc4@unemi.edu.ec³,
dburgosm1@unemi.edu.ec⁴

orcid.org/0000-0001-5470-8483¹, orcid.org/0000-0003-3198-675X⁴
Universidad Estatal de Milagro

Recibido (04/05/20), Aceptado (22/05/20)

Resumen: Este artículo pretende dar a conocer la importancia del arte y la cultura en los diversos niveles de enseñanza, donde el rol del docente se centra en el aprovisionamiento de los entornos educativos que facilite la inmersión en las diversas dimensiones que posee el arte. De la misma forma, se evidencia la importancia del diseño de proyectos escolares que garanticen la enseñanza a través del arte y la cultura como un medio facilitador del aprendizaje, así como del desarrollo integral del individuo. La metodología utilizada por medio de encuestas refleja resultados considerables para un mejor desempeño académico en las áreas artísticas, donde un 38% consideran esta área de educación como indispensable, ya que fomenta un alto porcentaje de creatividad, asimismo en los datos obtenidos es importante resaltar como un 45% considera que esta área artística debe ser implementada en todos los ámbitos de estudio. Finalmente esto da paso a que la Universidad Estatal de Milagro se encuentre comprometida en potenciar el arte y la cultura con sus diversos programas y proyectos escolares teniendo la aceptación y participación activa de autoridades, docentes y estudiantes, fortaleciendo las raíces ancestrales de todos los pueblos, esto como elemento dinamizador de la sociedad educativa y muestra tangible de la calidad educativa que provee a la sociedad.

Palabras Clave: Arte, Cultura, Desarrollo integral, aprendizaje.

THE ARTS AND THEIR IMPACT ON THE COMPREHENSIVE EDUCATION OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: This article aims to publicize the importance of art and culture at the various levels of education, where the role of the teacher focuses on the provision of educational environments that facilitate immersion in the various dimensions that art has. In the same way, the importance of the design of school projects that guarantee teaching through art and culture as a facilitating means of learning, as well as the integral development of the individual, is evident. The methodology used by means of surveys reflects considerable results for a better academic performance in the artistic areas, where 38% consider this area of education to be indispensable, since it fosters a high percentage of creativity, also in the data obtained it is important to highlight how 45% consider that this artistic area should be implemented in all areas of study. Finally, this gives way to the Milagro State University being committed to promoting art and culture with its various school programs and projects, having the acceptance and active participation of authorities, teachers and students, strengthening the ancestral roots of all peoples, this as a dynamic element of the educational society and tangible sample of the educational quality that it provides to society.

Keywords: Art, culture, integral development, learning.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las tendencias pedagógicas, psicológicas e investigativas han coincidido en el aporte que genera la enseñanza a través del arte, como un agente enriquecedor del ser humano. Por consiguiente, las diversas disciplinas artísticas fortalecen el desarrollo integral del individuo, donde la música, artes audiovisuales, teatro, danza, artes plásticas fomenta las relaciones interpersonales del ser como un elemento adaptable y moldeable de la situación a la que se enfrenta, asumiendo el rol protagónico en el momento que lo amerite.

Bajo este contexto, el valor de la educación artística se cimienta en la facultad de aproximar al individuo al mundo y su gente, ya que es el encargado de enseñar de manera tangible lo que otras personas piensan, comprenden, admiten y toleran, por ende, la educación artística dentro del sistema de enseñanza nacional cumple con los principios básicos del Buen Vivir, el mismo que se centra en la integridad del ser humano y su relación con el entorno natural y social.

Según Freire, citado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile expresa que: “el conocimiento no se transmite, se construye” [1], es decir que el docente debe ser el facilitador de las experiencias diarias donde los educandos logren generar un aprendizaje significativo, permitiéndoles relacionarse con los diversos elementos que conforman la sociedad.

El arte encierra una serie de aspectos relevantes que deben ser considerados al momento de impartirlo dentro del salón de clases, entre los que destacan los valores, tradiciones, costumbres, creencias, formas de vida música, bailes típicos, ciencia y saberes de cada pueblo, ese legado que día a día se fue dejando las raíces a través del desarrollo y los patrimonios, no se quiere deslindar otras culturas que están inmersas en el desarrollo del país, por lo tanto la cultura tiene que ser reconocida como un todo, ya sea por su origen, la conciencia cultural en niños, jóvenes adolescentes para de esta manera defender y conservar la integridad de los pueblos a través de la enseñanza artísticas en todas sus dimensiones [2].

Sin lugar a dudas, el proceso de globalización ha permitido que las artes sean conocidas en todas las esferas sociales, es decir que las tradiciones y costumbres de un pueblo pueden llegar a ser estudiadas de manera integral dentro del sistema de enseñanza; cabe recalcar, que por años, el ser humano ha utilizado la expresión artística desde los ambientes de gozo y el deleite, sin forjar la verdadera importancia de construir el desarrollo integral del ser humano y fortalecer las bases sociales capaces de defender su integridad e identidad cultural, lo que amerita que el sistema de enseñanza tenga como

prioridad la práctica constante del arte y cultura [3].

Desde esta perspectiva, la falta de producción cultural en las artes escénicas, estudiantes con pocos conocimientos en las diferentes dimensiones artísticas, así como la falta de proyectos, carencia de profesores especializados en las artes dificulta la motivación de los educandos para acercarse al verdadero sentimiento artístico-cultural en una sociedad altamente digitalizada y con escaso interés de practicar este tipo de actividades.

Defender la herencia cultural permitirá mejorar el sistema de vida mostrando al mundo la diversidad, patrimonio, centros turísticos, difusión artística, todos los rasgos comunes que define a cada pueblo ya sea por su ubicación geográfica, por su dialecto, idioma, gastronomía, mitos, leyendas. Es producto de una transformación; hoy por hoy somos invadidos por otras costumbres, vestimenta, música, otros ideales culturales a punto de desaparecer y adaptarnos a una vida distinta, perdiendo la tradición por el elevado desinterés en la enseñanza de las artes y cultura.

El fomentar la identidad cultural y recuperar la identidad de los pueblos debe ser responsabilidad absoluta de los organismos competentes y con la contribución de quienes se encuentran inmersos en los sistemas de enseñanza, es decir que a través de las diferentes manifestaciones artísticas-culturales se logra fomentar y difundir el arte y la cultura desde las aulas en todos sus niveles educativos, cambiando las actitudes en cada pueblo para valorar lo nuestro, sea este en costumbres, producción, educación, incrementando programas de desarrollo cultural, designar un presupuesto a la investigación cultural, buscando nexos culturales con los diferentes pueblos del país para potenciar la participación socio cultural, establecer programas, proyectos en las instituciones educativas con proyección a la comunidad, comprometiendo de esta forma a los medios de comunicación en sus actividades diarias para difundir lo nuestro, la existencia de centros regionales de cultura en las diferentes zonas con la participación activa de la casa de la cultura núcleo de provincias, ciudades o cantones impulsando y convirtiéndose en instituciones vivas y participativas.

Es así que se ha planteado como objetivos el determinar la incidencia del área artística en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo cognitivo en los diversos ámbitos educativos, analizar la incidencia que tiene el área creativa en los estudiantes y en las metodologías de los docentes y categorizar las áreas de educación en la que los estudiantes sienten mayor afinidad.

Por tal motivo este artículo presenta un desarrollo en donde se detalla información referente a las artes y a la importancia de su ejecución por medio de proyec-

tos que beneficien a la comunidad estudiantil y a la sociedad en general, asimismo muestra la metodología a utilizar, la cual permite el implemento de herramientas propias para la obtención de posteriores resultados que faciliten conocer los índices poblacionales que consideran importante la práctica de las artes, finalmente se detallan las conclusiones mismos que van acorde a los resultados obtenidos y que darán paso a un análisis eficaz.

II. DESARROLLO

Es evidente la necesidad de rescatar las costumbres y tradiciones en los pueblos, notando en la sociedad como las nuevas generaciones son vulnerables en la adquisición de modas, tendencias musicales y comportamientos derivados del inmenso material extranjero que se difunde libremente por los diversos medios de comunicación a consecuencia de la globalización desde la perspectiva tecnológica [4].

Resulta importante rescatar nuestras costumbres, involucrando a cada uno de los actores sociales, especialmente los jóvenes en las diferentes dimensiones artísticas, entre las que se encuentran las artes plásticas, danza, teatro, música, grupos corales, por lo que el sistema de enseñanza, sin importar el nivel de educación debe proveer la realización o ejecución de proyectos escolares que impulsen los programas artísticos-culturales como un elemento transmisor de las costumbres de los pueblos, logrando moldear la conducta y comportamiento de los habitantes en relación al arte y cultura, asumiendo el rol protagónico para defender la identidad del pueblo de donde proviene [5].

Dentro de los diversos centros educativos es evidente el potencial humano en términos artísticos-culturales, notándose una problemática muy marcada con relación al presupuesto asignado para las mismas, así como la carencia de programas escolares que dinamicen la enseñanza y práctica artística-cultural en la localidad producto del poco interés de las instituciones encargadas de difundir las costumbres y tradiciones de los pueblos.

Bajo esta perspectiva, es evidente la necesidad de plantear programas culturales de danza, música, coro y teatro desde el concepto académico con la finalidad de que los mismos formen parte de una educación integral en los estudiantes, especialmente en las esferas universitarias, logrando de esta forma una reestructuración a la malla curricular en todas las carreras de las diferentes facultades.

Para lograr la transformación de la educación y el desarrollo artístico cultural, se requiere de un mayor dinamismo y proceso educativos plenamente establecidos, lo que coadyuvaría a otras áreas del conocimiento

y aprendizaje a desarrollando la creatividad fundamentándose en la práctica para acrecentar el conocimiento praxiológico y axiológico, conceptualizando cada actividad artística cultural con la vida diaria.

"La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta costumbres, rutinas, tradiciones, conjuntos de hábitos, como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones, ser sometidos a capacitaciones para un desarrollo integral." [6]

Según Torres Hernández [7] "los proyectos escolares simplifican la organización del quehacer en las instituciones educativas", es decir brinda una ubicación adecuada a la importancia de la enseñanza, el aprendizaje y su mejoramiento continuo como base elemental del ser humano. Ante lo mencionado, los proyectos escolares se constituyen en un instrumento que facilita la expresión de forma particular de los objetivos que pretenden alcanzar los directivos y docentes de los centros de enseñanza, con la participación activa de todos los directores educativos, donde la construcción de conocimientos se realice de manera progresiva, atendiendo de manera tácita a la diversidad escolar presente en el colectivo educativo.

Los proyectos escolares constituyen un instrumento que expresa la forma particular en que cada objetivo se cumple en base a la planificación estratégica, donde se proponen conseguir que sus estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen las habilidades intelectuales y actitudinales que constituyen los propósitos de la educación actual. Puede decirse que un proyecto educativo consiste en la planificación de un proceso para que los alumnos alcancen ciertos objetivos de aprendizaje, surge a partir de la detección de una necesidad o de un problema y su finalidad es la satisfacción o resolución de lo detectado. Muchas veces, los problemas y las necesidades no son aparentes, independientemente de su gravedad. Por ello no se debe esperar a que se manifiesten, sino que conviene observar de cerca y con frecuencia la realidad de los distintos ámbitos de la sociedad para gozar del tiempo prudente de planeamiento y dar lugar a una ejecución efectiva y con resultados duraderos [8].

El Ministerio de Educación para conseguir estos fines ha resuelto emprender, revisar y ajustar los currículos de los diferentes niveles educativos y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios y oportunidades de educación mediante actividades dentro de la jornada regular con metodologías centradas en el estudiante, promoviendo la investigación y la integración de los intereses

individuales en los procesos académicos. De este modo, se aspira que la participación de los estudiantes pueda ocupar el mayor escenario posible y no circunscribirse en la convencionalidad de las clases magistrales, como

ha ocurrido en gran medida, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la interdisciplinariedad.

En orden de prioridad los proyectos que ofertan el MINEDU son:

Figura 1. Proyecto escolar

Fuente: Ministerio de Educación, Ecuador

La cultura y las artes

Según el Ministerio de Educación- MINEDUC [9], “la cultura y el arte juega un papel fundamental en el proceso formativo del ser humano”, ya que a través de estas disciplinas se logra promover un conjunto de experiencias y aprendizajes básicos. De la misma forma, la Educación Cultural y Artística es considerada como un espacio que promueve el correcto conocimiento y la participación activa de la cultura, así como del arte contemporánea fusionados con las expresiones culturales locales de carácter ancestral.

Bajo este contexto, el arte y la cultura permiten atender a la diversidad cultural y social de los educandos, facilitando el desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas con criterio de desempeño, a la vez que contribuye en elevar los estándares de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas.

La Educación Cultural y Artística se encuentra centrada en:

- La vida cultural y ancestral de los pueblos.
- Trabaja con proyectos escolares integradores y disciplinarios inherentes al arte y cultura.
- Permite la vinculación de los aprendizajes de otras áreas.
- Facilita la participación activa de todos los elementos educativos.
- Genera espacios de inclusión.
- Permite el desarrollo integral de los educandos.

Saenz [10], en su artículo La necesidad de experimentar en el arte y la cultura, asegura que: “es primor-

dial la relación interdisciplinar en todas las esferas del conocimiento” por ende, el sistema educativo superior debe asumir la responsabilidad de proveer las experiencias necesarias a los estudiantes para que se sumerjan en la fantasía y esplendor del arte-cultural del país y en especial del cantón, considerándose que la Universidad es un referente social que moldea la conducta y comportamiento de los elementos activos sociales. “La cultura consiste en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizado de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos; el núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es decir, históricamente generadas y seleccionadas) y, especialmente, los valores vinculados a ellas; los sistemas de culturas, pueden ser considerados, por una parte, como productos de la acción, y por otra, como elementos condicionantes de la acción futura)” [11].

III.METODOLOGÍA

El diseño metodológico de la investigación es de tipo mixta ya que se presentan datos cuantitativos, los cuales permiten conocer porcentajes viables para determinar el proceso de aprendizaje que presentan los estudiantes por medio de las artes, asimismo cualitativo el cual permite describir las actitudes observadas en los estudiantes.

La población intervenida fue de estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la provincia del Guayas. Por su defecto se tomó en consideración una muestra relevante de 290 estudiantes, mismos que res-

pondieron a la encuesta solicitada, con la finalidad de corroborar el desenvolvimiento académico por medio de las áreas relacionadas a las artes.

IV.RESULTADOS

Luego de la aplicación de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:

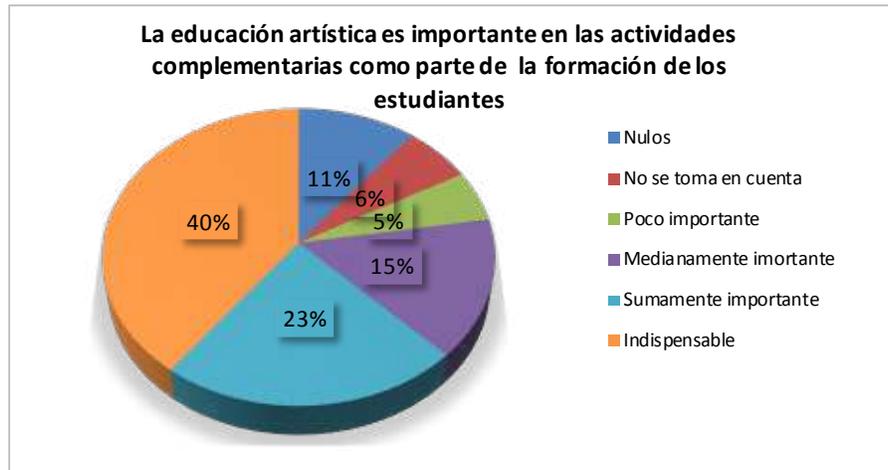

Gráfico I: Educación artística y su importancia en las actividades complementarias

El 40% de los estudiantes encuestados recalcan que es indispensable tener áreas de educación artística en las actividades complementarias, mismas que permiten que los estudiantes desarrollen habilidades sociales más

eficientes, por otra parte, el 15% de los estudiantes consideran que este tipo de educación no es relevante y lo consideran poco importante al igual que el 1% que considera que estas áreas no son tomadas en cuenta.

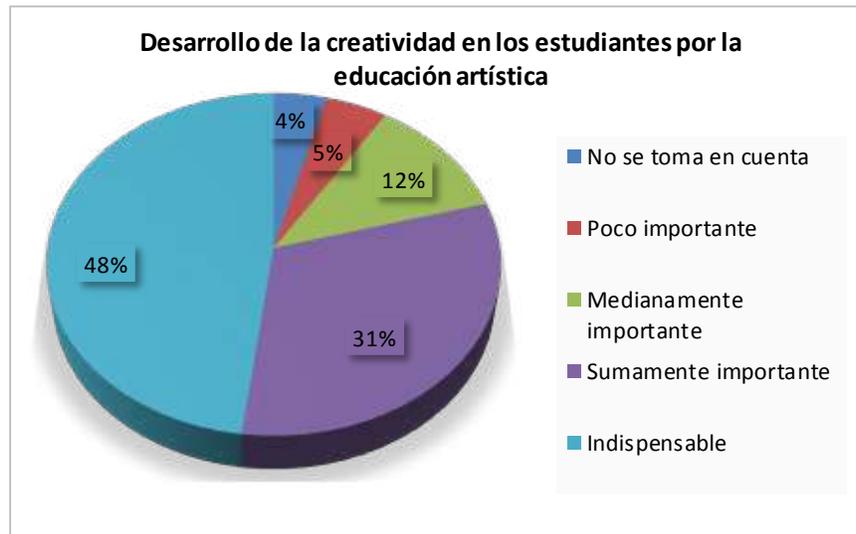

Gráfico II: Desarrollo de la creatividad

De los estudiantes encuestados el 48% consideran que el desarrollo de la creatividad por medio de la educación artística es indispensable para el proceso de

aprendizaje, mientras que el 5% consideran que es poco importante tener este tipo de desarrollar este tipo de habilidades y destrezas.

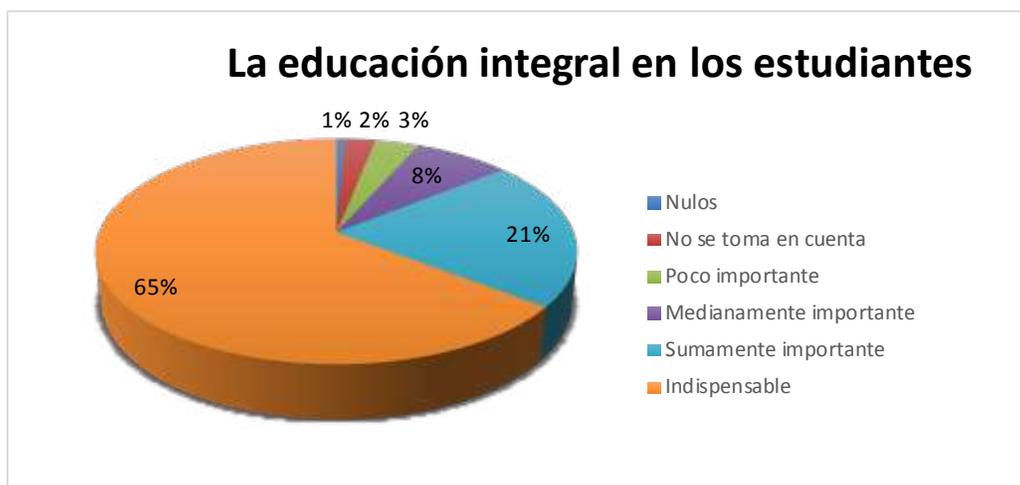

Gráfico III: Educación integral

El 64% de los estudiantes encuestados consideran que es indispensable tener una educación integral, misma que debe tener en consideración el desarrollo de destrezas artísticas en los estudiantes y así hacer posible

una educación mucho más integral, mientras que es 3% considera que es poco importante el desarrollo de esta educación integral.

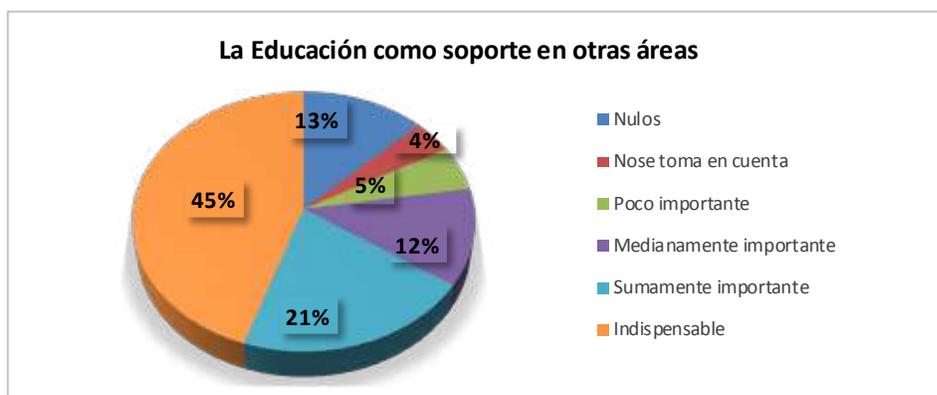

Gráfico IV: Educación y otras áreas

Dentro de la población encuestada se refleja que el 45% de los estudiantes consideran que es indispensable la educación como soporte en las diversas áreas de estudio, mientras que del 21% al 12% consideran como mediana y sumamente importante, por otro lado en el rango de 4% a 5% consideran que es poco importante este proceso de aprendizaje y que por ende es algo que no lo toman en cuenta y por ello no lo ven relevante.

V.CONCLUSIONES

La UNEMI consciente de los cambios culturales que sufre la población por el movimiento globalizador en las distintas áreas, debe mantener el aporte constante a las manifestaciones propias de la cultura ecuatoriana mediante el estudio de las artes plásticas, danza, teatro, coro polifónico y música para fortalecer los valores ancestrales del país y la región, el programa persigue

enseñar y exponer las diferentes manifestaciones culturales como formas de comunicación humana mediante la expresión del arte tradicional y moderno, como de opciones de formación creativa y desarrollo artístico.

Por otro lado, es evidente la carencia de grupos de artes en la ciudad, así como la falta de la conciencia social y trasmisión de las distintas realidades y situaciones que se presentan en la sociedad. Por ende, la UNEMI es líder en impulsar el desarrollo artístico y así motivar la evolución cultural en nuestra universidad, cantón y gran parte del país.

A partir de esta iniciativa se propicia la creación de oportunidades para los jóvenes de la comunidad universitaria a fin de comprometerse con las artes escénicas y difundirla en todos los sectores donde requieran de los servicios del grupo.

REFERENCIAS

- [1] P. Freire, «Educar para Transformar: el rol de la Educación Artística en el legado de Paulo Freire y Mario Pedrosa,» 2012. [En línea]. Available: <http://www.estaciondelasartes.com/educar-para-transformar-el-rol-de-la-educacion-artistica-en-el-legado-de-paulo-freire-y-mario-pedrosa/>.
- [2] J. L. Mariscal, «Cruces e interacciones entre educación y gestión cultura,» de Educación gestión cultural., México, UDGvirtual., 2010, pp. 17-47.
- [3] S. Álvarez Castro y M. d. C. Dominguez Lacayo, «La expresión artística: Otro desafío para la educación rural,» Revista Electrónica Educare, p. 4, 2012.
- [4] J. García y N. Pulgar, «Globalización: aspectos políticos, económicos y sociales,» Revista de Ciencias Sociales, pp. 3-5, 2010.
- [5] C. Pérez y A. Célis, «Cultura y sociedad en la era global,» Revista de Ciencias Sociales, p. 10, 2011.
- [6] T. Austin Millán, Fundamentos Sociales y Culturales de la educación, Santiago de Chile: Editorial Universidad Arturo Vidal, 2011.
- [7] A. Torres Hernández, «¿Qué es el proyecto escolar?,» 09 Octubre 2013. [En línea]. Available: http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/proyecto-escolar_18_168763179.html.
- [8] Ministerio de Educación, «Ley Orgánica de Educación Intercultural,» Septiembre 2013. [En línea]. Available: http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/ACUERDO_332-13_OK.pdf.
- [9] A. Saenz, «La necesidad de experimentar en el arte y la cultura,» 2013. [En línea]. Available: <http://www.laboralcentrodearte.org/es/recursos/articulos/la-necesidad-de-experimentar-en-el-arte-y-la-cultura>.
- [10] Ministerio de Educación- MINEDUC, «Educación Cultural y Artística,» 2014. [En línea]. Available: http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/ECA_COMPLETO.pdf.
- [11] A. E. F. A. García Martínez y A. Escarbajal de Haro, La interculturalidad: desafío para la educación, 2012.