

El Arte como medio de aprendizaje significativo en bachillerato

Art as a means of meaningful learning in high school

Vanessa A. Madrid Tapia ^a

Abstract:

Art from the beginning of humanity to date has been a fundamental piece in the development of different strategies to improve learning, in some cases art is taken into account as a key part in the development of the students of those who are interested. In this area, the research project seeks to establish in a more concrete and exact way how students could benefit from getting involved with art, expressing their feelings will allow them to develop in a better way in all the areas they handle in their daily life. know that the main problem comes from a very young age. The main problem seen in the Ciudad Sahagún High School is apathy, not managing new strategies to capture attention, it is a daily challenge that allows us to innovate, since many of the students focus on hard sciences to develop in a life.

Keywords:

Art, education, learning, strategy, project, creativity

Resumen:

El arte desde los inicios de la humanidad hasta la fecha ha sido pieza fundamental en el desarrollo de diferentes estrategias para mejorar el aprendizaje, en algunos casos se toma en cuenta el arte como parte clave en el desarrollo de los alumnos de aquellos que se ven interesados en dicha área, el proyecto de investigación busca fundamentar de una manera más concreta y exacta como podrían ser beneficiados los alumnos al involucrarse con el arte, expresar sus sentimientos les permitira desarrollarse de una mejor manera en todas las áreas que manejen en su vida diaria, saber que la problemática principal viene desde muy corta edad. La problemática principal que se ve en el Bachillerato de Ciudad Sahagún es la apatía, el no manejar nuevas estrategias para cautivar la atención, es un reto diario que nos permite innovar, pues muchos de los alumnos se enfocan a ciencias duras para desarrollarse en una vida

Palabras Clave:

Arte, educación, aprendizaje, estrategia, proyecto, creatividad

Introducción

La creatividad y el arte son dos elementos que no parecen importantes en la sociedad, los alumnos y maestros tratan de enfocarse a memorizar, repetir dicha acción para poder concluir un proyecto, en la actualidad se ha comprobado que el arte puede ser abordado como objeto de reflexión y de transformación, constituyéndose un elemento integrador entre la teoría y la práctica con el fin de favorecer el enaltecimiento de la institución educativa, del docente y del alumno (Nicoletti, 2016).

Es sin duda un punto de controversia para muchos, pues parece increíble que con desarrollar la parte creativa de un individuo puedas obtener mejores resultados en los problemas que se les presenten a los

alumnos. Cada vez son más herramientas las que podemos encontrar en el área creativa para poder ayudar a los alumnos a desarrollarse de una mejor manera y así poder dar una pronta solución a este problema.

Es por ello importante que el arte se considere como parte fundamental para el desarrollo del aprendizaje significativo en cada una de las áreas de la educación, en esta ocasión podremos considerar en específico, el bachillerato, pues actualmente podemos observar como los alumnos, creen que el arte solo es una parte de relajación sin saber lo importante y basto que puede ser el Arte como medio para generar una mejor y mayor aprendizaje.

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad Sahagún-Hidalgo | México, <https://orcid.org/0009-0009-6702-7578>, Email: vanessa_madrid@uaeh.edu.mx

Sustento teórico

El arte tal cual lo conocemos a sufrido un gran cambio en la actualidad, desde sus inicios de la humanidad, el arte se comenzó a desarrollar como una manifestación para poder expresar lo que las palabras no podían describir, desde las pinturas rupestres hasta los grandes murales o esculturas fueron un medio para poder manifestar cada uno de los conocimientos adquiridos en su momento por las personas.

Conforme los años pasaron, el arte como la humanidad avanzó, por desgracia el arte no siempre fue considerada con la importancia que ésta tiene, y por tal motivo el desarrollo intelectual no fue aprovechado en su totalidad, durante algunos periodos el arte no tuvo avances, y esto no permitió que las personas tuvieran una amplia gama de aprendizaje, pues cada día los retos fueron surgiendo más y más, no solo en conocimientos si no también en cuanto a habilidades.

Por otra parte, la educación principalmente en México no siempre ha estado del todo apoyada, y por ende se cayó en el error de buscar solamente, alumnos que obtuvieran un número, una calificación, no el conocimiento o el aprendizaje necesario para poder mejorar día con día nuestra sociedad, dejando a un lado la importancia que tiene desarrollar cada uno de nuestros sentidos como ese medio de aprendizaje, como ese medio para poder involucrar el arte.

Por tal motivo, los alumnos no se han dado cuenta de lo importante y maravilloso que es el arte en el ámbito de la educación, día con día logramos ver como cada uno de los alumnos tiene ese miedo por descubrir lo que su imaginación puede hacer, lo que sus sentidos pueden realizar para beneficio de ellos y de la educación.

Tomando como punto de partida los alumnos del Bachillerato de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún nos damos cuenta de cómo afecta el hecho de no fomentar el Arte en el Aprendizaje, según la sociedad es muy importante poder adquirir conocimientos científicos, pero en realidad en que momento nos daremos cuenta que el desarrollo de la creatividad nos despertará nuevos horizontes, donde nos permitirán involucrar al conocimiento científico como parte de este aprendizaje.

Como conclusión podemos retomar que es importante desarrollar en cada uno de los alumnos el aprendizaje, por todos los medios, en cuanto a conocimiento, habilidades y aptitudes, dándole así mayor auge al arte, fomentando cada día más la unión de conocimiento implementándolo a la práctica.

El arte como medio de aprendizaje

Según la Real Academia de la Lengua Española define a la educación, como crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, y, por otro lado, como instrucción a través de la acción docente (Nicoletti, 2016).

Muchas iniciativas en la actualidad han comenzado a preocuparse por el arte como medio de aprendizaje, cabe mencionar que según algunos autores la educación artística podría fomentar especialmente ciertas habilidades.

Nuestro sistema actual de educación da mucha importancia al hecho de aprobar o no un examen, dejando a un lado una de las partes con mayor relevancia, fomentar el aprendizaje como un medio que les permitirá poder desarrollar las competencias necesarias, el conocimiento, las técnicas y sobre todo las habilidades que cada uno como individuo posee.

El acto educativo es abordado como objeto de reflexión y de transformación, constituyéndose en un elemento integrador entre la teoría y la práctica con el fin de favorecer el enaltecimiento de la institución educativa, del docente y del alumno (Nicoletti, 2016).

Ellen (2014) nos dice que las habilidades se convierten en una parte importante en el siglo XXI, pues los sistemas educativos deben de proveer a los alumnos las habilidades que requieren nuestra sociedad, pues de esta manera podemos fomentar la innovación en cada uno de ellos, nos damos cuenta que el desarrollo de cada uno de los conocimientos artísticos despertará en la sociedad conciencia de la gran importancia que tiene el arte como medio de aprendizaje, pues podremos transferir dichas habilidades, dando muy buenos resultados a nuestra sociedad.

Importancia del Arte en el aprendizaje

Rogliano, Di-Santo, Di-Sarli y Radice (2004) nos propone un modelo de integración con respeto a la integración del saber pues este puede plantearse desde diversas perspectivas, retomando el rescate de lo que es el conocimiento como parte esencial sin olvidar y dejar a un lado el arte como pieza importante para poder desarrollar dicho aprendizaje.

Resaltando que las mismas artes nos permiten hacer la conjugación de cada uno de los conocimientos, pues nos ayuda a poder controlar y regular la creatividad que cada ser humano tiene, obteniendo un aprendizaje más completo, aportando así con más iniciativas para poder fomentar la educación, el arte como tal da esa convicción para poder hacer de una manera más fácil

ciertas actividades, implementando el razonamiento como parte de este.

Águila, (2012) nos proporciona algunas investigaciones de psicología, pedagogía, neurociencia y sociología que han puesto de manifiesto la importancia vital de la educación artística en la formación integral de las personas y la construcción de conocimiento. El impacto que causa el arte en el aprendizaje nos da por entendido que cada uno como individuo tiene esa obligación de desarrollar las habilidades necesarias para poder así proporcionar de una manera más confiable dicha información a los alumnos, pues esto nos permitirá dar resultados más tangentes en cuanto a la educación, sin embargo, dejando en claro el papel que juega el arte en la educación, en el aprendizaje aún no se apuesta de una manera muy relevante en ella.

El pensamiento crítico no debe estar peleado con la creatividad con esa emoción de poder establecer ese vínculo con el arte, pues en efecto si algo podemos comentar con referente a la importancia del arte en la educación López (2014) nos puede orientar, él refiere que la educación debe ser la principal empresa del Estado, fomentando así no solo el avance en cuanto al conocimiento, sino también en cuanto las habilidades que se pueden desarrollar, los pensamientos filosóficos de este autor nos permiten ver un lado que destaca en la sociedad mexicana pues él nos hace mención de la importancia que conlleva el aprovechar cada uno de los recursos que tenemos a nuestro alcance, pues dando uso de cada una de ellas lograremos vernos más motivados en cuanto al aprendizaje y lo que este ejerce en la sociedad.

El Arte en la Educación

Para Chalmers, (2003) la importancia del arte nos da una apertura a un nuevo horizonte donde podemos ver la necesidad de una educación multicultural, pues esto nos permitirá tener una mejor visión en cuanto a el arte, para poder así experimentar una necesidad de desarrollo, recordemos que dichas disciplinas representan un equilibrio entre cada uno de los individuos, dicho autor nos muestra el arte como una herramienta indispensable para la sociedad, donde se verán reflejados cada uno de estos conocimientos, enfocándonos en que el arte nos puede proporcionar esos valores, esas perspectivas, ese punto de vista que nos ayudará a impulsar a los estudiantes a explotar esos conocimientos.

Cada uno de nuestros sentidos se desarrollan de acuerdo con lo que nosotros queremos expresar, o

como queremos expresar dicho conocimiento, como objetivo principal siempre tendremos el comunicarnos y dar a conocer ese mensaje por diferentes medios. Efectivamente, el arte nos permite emplear ese estudio enfocado a la creación, a la educación.

Sin embargo, Morales (2012) nos indica que el arte debe ser una estrategia para tener una educación inclusiva e intercultural que nos permita mejorar nuestras habilidades, es inevitable no darnos cuenta los grandes cambios que surgen en la actualidad en nuestra sociedad, pues en estos tiempos la educación debe ser más didáctica, pues debemos de manejar nuevas estrategias para poder mejorar de una manera mas objetiva, pues como tal el arte nos permitirá dar una apertura a nueva a nuestros conocimientos.

Establecer los principios básicos de la educación nos ayuda a comprender que papel juega el arte dentro de esta, el arte puede ser en muchas ocasiones un tema un tanto complicado, debido a sus procesos y configuraciones pues están siempre en constante cambio, en muchas ocasiones evolucionando en conjunto con la sociedad, y en otros aprovechando la confusión que se establece en su concepto.

Hay imágenes que forman parte de nosotros, que nos evocan a momentos clave de nuestra vida y a procesos imprescindibles (Cultura, 2019).

El arte como capacidad creadora del aprendizaje

De acuerdo con algunos autores podremos comprobar cómo el aprendizaje es adherido a esa capacidad creadora relacionada con el arte, para poder comprender mejor el hecho de que el arte en gran parte es una gran influencia en la sociedad como medio de aprendizaje recurriremos a Palacios (2006) el cual nos indica que no es el arte el que se ha degradado, el arte conserva su valor, es la sociedad industrial y posindustrial la que ha degradado al arte, esto principalmente es para poder comprender más en cuanto a cómo es visto el arte en la sociedad.

En cambio, Tarazona, (2015) nos comienza ya a introducir ya a la parte más específica de cómo desarrollar esa capacidad de cómo poder generar aprendizaje por medio de lo que es el arte, la creatividad, la comprensión que nos permite generar el estudio pertinente para poder crear.

De acuerdo con Melgosa, (2015) todos tenemos la capacidad para generar aprendizaje de acuerdo con lo que cada uno este dispuesto a aprender, "El arte no se

puede enseñar, pero si se puede aprender” , palabras que nos permiten entender que más claramente la postura que tiene el arte como una capacidad creadora de aprendizaje. El arte lo podemos ver como un medio de aprendizaje y a su vez nos ofrece acercamientos de la experiencia paulatina a la sanación, el poder entrar en los lugares de la memoria que nos abren una metáfora literaria (Baumann, 2015).

Comportamiento del alumno en el aspecto del arte

En todo este estudio el alumno desempeña un papel muy importante pues es el que nos permite ver ese comportamiento con relación con el arte, al paso del tiempo el alumno va cambiando, transformando sus pensamientos y generando conocimientos. Patiño-Domínguez (2012) sugiere que la docencia efectiva en intersección con la educación nos genera esa aproximación más con el estudiante pues parte de un mínimo conocimiento de una mínima habilidad para poder generar un sin fin de teorías.

El alumno en la actualidad trata de involucrarse cada día más con cada una de estas propuestas ampliando sus horizontes, abriendo aún más su mente a nuevas propuestas que nos permitirán generar ese conocimiento a través del arte. Sánchez de Serdio (2010) busca un enfoque más artístico pues el busca más en el ámbito de la exploración pues propone argumentos tangentes que nos indica que la pedagogía depende de una manera más propia al arte.

Es preciso indicar que, el alumno integra los conocimientos, habilidades y actitudes, pues resultan pertinentes para la resolución de problemas de acuerdo con lo que menciona (Cáceres, 2016). De acuerdo con Galiay, Sierra, y Canalis, (2016) menciona que la consecuencia de no fomentar al alumno en esta área en los últimos años, se ha convertido en un elemento esencial de la vida en las aulas, por lo que es importante retomar el dinamismo en ellas.

Capacidad creadora en el aprendizaje

Colina (2014) sugiere que la educación va cambiando conforme pasa el tiempo y se implementan nuevas tecnologías, pues por medio de esos avances nos permitirán generar nuevos aprendizajes, de acuerdo con este autor establece que las competencias que se manejan en la actualidad son convenientes para poder tener esa capacidad creadora que los alumnos necesitan.

El arte no solo se puede representar por técnicas manuales, lo que se intenta hoy en día es implementar nuevas tecnologías para poder hacer más digerible la información al alumno y este logro tener una mayor comprensión.

Ros (2004) nos ayuda a entender el arte como un lenguaje que nos permite comunicarnos y a su vez nos ayuda a generar nuevas ideas poniendo en funcionamiento así una forma más concreta para que el hombre pueda comunicarse de la manera correcta, y a su vez pueda cumplir con las competencias necesarias para llegar un mejor manejo de información. Rizo (1983) nos indica como el entorno del alumno influye en el aprendizaje, la familia, los amigos, los docentes, la misma sociedad son factores inmediatos que no permiten desarrollar en su totalidad este tipo de aprendizaje. Como parte importante debemos retomar que los padres deben ayudar a sus hijos con mayor estimulación intelectual, incluyendo la realización de juegos y dinámicas. Es la forma de potenciar la creatividad de sus hijos y de dotarles de un pensamiento flexible (Moreno, 2016).

La capacidad de creación de acuerdo con el material didáctico debe cumplir con ciertas normas para que el apoyo en el proceso de la enseñanza sea correcto según Lozano y Reyes (2016).

Estrategias para fomentar el arte en la educación

Queda claro que para poder fomentar el arte en la educación debemos de buscar las estrategias adecuadas para que tanto el docente como el alumno lleguen a completar este ciclo de aprendizaje, de acuerdo con Berrocoso(2014) el principal problema es que no se hace de una manera atractiva el desarrollo de dichas estrategias, nos indica que el aprendizaje se puede dar en cualquier momento desarrollando así las capacidades de los alumnos, sin embargo, debemos de contar con las herramientas necesarias para poder tener esa conectividad con el arte.

Se debe de manejar las estrategias adecuadas para que los alumnos de nivel medio superior mantengan la atención por completo a este tipo de aprendizaje, el hecho de poder observar y poder tener esa interacción con el ambiente adecuado nos permite generar nuevas ideas y a su vez ponerlas en marcha en la sociedad.

Berrocoso (2014) nos propone estrategias que se pueden utilizar con alumnos de nivel medio superior adecuadas tecnológicamente para atraer la atención

necesaria, como lo son medios digitalizados, tutoriales, videojuegos, simulaciones, audiovisuales, herramientas que nos permiten tener una mejor comunicación y así poder ser más productiva, dichos recursos en la actualidad nos permiten generar nuevos entornos mucho más útiles para el alumno. Desde los inicios de la humanidad nos encontramos con retos en la educación pues si se sigue trabajando con las mismas estrategias las estrategias quedarían obsoletas, es por ello por lo que con el paso del tiempo todo, tanto la educación como las estrategias cambian y esto nos permite mejorar los métodos de aprendizaje.

Salido-López(2014) nos sugiere que los profesores, por tanto, deben ser capaces de acomodarse a los continuos cambios para formar mejor a los que en un futuro no muy lejano serán los profesionales de la educación. Este tipo de estrategias nos permitirán generar cada una de las habilidades de los alumnos, pues es aquí donde el arte complementa de una manera muy adecuada a la educación, donde dichas herramientas nos ayudaran a mejora el rendimiento de los pupilos, generar esquemas, lecturas, nos permiten tener un buen comienzo para en cuanto a estrategias, sin embargo, ya no solo es necesario quedarse en esas herramientas básicas, si no poder jugar e implementar la tecnología.

Cabe mencionar que la experiencia de comentar una obra artística nos permite brindar espacios para que el alumno pueda darle nombre a cada una de las cosas que él logra ver, para que el haga conjeturas y busque diferentes maneras de expresar su aprendizaje. Aquí es donde lograremos desarrolla sus capacidades de atención, expresión y reflexión; además, permite que expresen sus gustos, intereses, conocimientos y experiencias personales, y que hable de sí mismo y de lo que constituye su mundo, esto permitiendo dar no solo conocimientos planos, si no, que permitan adaptarse a nuevas ideologías.

Así es como se podrá vincular el arte con la educación y generar ese interés por complementar estos tres elementos fundamentales, la educación, el aprendizaje y el arte, se entiende que con implementar un buen programa de arte no se pretende salvar la sociedad, pero cada vez hay más gente que reconoce que la aptitud para aprender no implica solamente la capacidad intelectual, sino también algunos factores sociales, psicológicos, emocionales y de habilidades. Además, el aprendizaje es un proceso complejo; por lo que entendemos que es probable que no exista un único método de enseñanza.

Sabemos bien que el aprendizaje necesita de una mente flexible y libre que nos permita generar nuevas ideas y poderlas implementar en la sociedad, y entender así que el arte es fundamental para poder desarrollar las competencias que debemos adquirir en la educación, ese un punto notable que nos ayuda a entender más este nuevo método de aprendizaje pues nos da las herramientas necesarias para poder aportar nuevas metodologías para aprender y abrir nuevos caminos a la educación.

En conclusión, podemos entender que las artes son importantes en el ámbito educativo y social, pues nos permite desarrollar habilidades cognitivas importantes, así como el desarrollo de ciertos aspectos en la inteligencia emocional. Es necesario saber cómo abordarlas con la finalidad de propiciar a cada uno de los alumnos aprendizaje que realmente pueda ser relevante en su vida diaria.

Referencias

- Cáceres, R. R. (2016). El modelo educativo basado en competencias para la enseñanza del arte. *educare. Revista venezolana de educación*, 20(66), 215 - 224.
- Chalmers, F. G. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- Carrillo, J. M. (2015). Educar en el arte. Protagonistas, instituciones y prácticas en el curso del tiempo. *Revista iberoamericana de Educación Superior*, IV(17), 184-188.
- Colina, M. &.-8. (2014). Aplicación de un entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de competencias en la unidad curricular completación de pozos. *REDHECS: Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social*, 9(16), 67-89.
- Lozano, N. J., y Reyes, G. (2016). *Elaboración de un paquete didáctico como apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje para la asignatura artes visuales*. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: Pachuca de Soto, Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Cultura, S. d. (26 de febrero de 2019). *gob.mx*. Obtenido de *gob. mx*: <https://www.gob.mx/cultura/es/articulos/el-arte-en-los-libros-de-texto-gratuitos?idiom=es>
- López, J. O. (2014). José Vasconcelos y la educación mexicana. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 140- 159.
- Águila, D. N. (2012). *Las artes en el currículo escolar. Educación artística, cultura y ciudadanía*. Madrid: Organización de estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
- Baumann, I. S. (Julio de 2015). El tercer espacio en el arte y la terapia. Dimensiones del arte en el trabajo psicosocial. *Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia*, 6(12), 77-96.
- Berrocoso, J. V. (2014). MOOC: una visión crítica desde las ciencias de la educación. *Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado*, 18(1), 93-111.

- Ellen, W. T. (24 de 06 de 2014). *¿ El arte por el arte? La influencia de la educación artística: La influencia de la educación artística*. Obtenido de OECD Publishing.: <https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=Ej6ZBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=El+Arte+como+medio+de+aprendizaje+2014&ots=W9pw9KNLOa&sig=bYZEHXc1-txrg5NrDwDpKSIlbfes#v=onepage&q=El%20Arte%20como%20medio%20de%20aprendizaje%202014&f=false>
- Galiay, C. S., Sierra, J. L., & Canalis, Á. H. (2016). Análisis de la interacción en un aula con alta diversidad sociocultural. *Revista electrónica interuniversitaria de Formación del Profesorado.*, 19(1), 15-19.
- Melgosa, R. (15 de Octubre de 2015). *Universidad de Navarra*. Recuperado el 16 de Junio de 2017, de Vida universitaria:http://www.unav.edu/web/vida-universitaria/detalenoticia5/2015/10/15/alfredo-aracil:-el-arte-no-se-puede-enseñar-pero-si-se-puede-aprender-/asset_publisher/kpN5/content/2015_10_15_entrevista_alfredo-aracil_alberto-corazon/10174
- Morales, C. G. (2012). ¿ Qué puede aportar el arte a la educación?: el arte como estrategia para una educación inclusiva. *ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación*, 1(1), 5-12.
- Moreno, J. L. (2016). Desarrollo educativo en las ciudades españolas: el protagonismo de los ayuntamientos. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(3), 81-94.
- Nicoletti, J. A. (24 de 06 de 2016). *Fundamento y construcción del Acto Educativo*. Obtenido de <https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/8065>: <http://hdl.handle.net/10578/8065>
- Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro*, 2-22.
- Patiño-Domínguez, H. A. (24 de 06 de 2012). *Educación humanista en la universidad*. Obtenido de Un análisis a partir de las prácticas docentes efectivas. Perfiles educativos,; http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982012000200003&script=sci_arttext&tlng=pt
- Rizo, F. M. (1983). Calidad y distribución de la educación. Estado del arte y bibliografía comentada. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, 13(4), 55-86.
- Rogliano, A., Di Santo, W., Di Sarli, N., & Radice, G. &. (2004). *Arte y Educación . Una Propuesta para la formación . Argentina, La plata, Argentina: Facultad de Bellas Artes.*
- Ros, N. (2004). El lenguaje artístico, la educación y la creación. *Revista Iberoamericana de educación*, 25 - 33.
- Sánchez de Serdio, A. (2010). Arte y educación: diálogos y antagonismos. *Revista Iberoamericana de educación*, 43-60.
- Salido-López, P. V.-R. (2014). Didáctica de las enseñanzas artísticas impartidas en las Facultades de Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación: la webquest como estrategia metodológica constructorista. *Arte, individuo y sociedad.*, 26(1), 153-172.
- Tarazona, R. (2015). Las artes y el juego en el desarrollo creativo del docente. *Revista Sophia*, 11(1), 53-68.