

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ARTISTIC EDUCATION

Natalia Jazmín Medina Fretes

Universidad de la Integración de las Américas
Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial
natmefre@gmail.com

Peggy Natalia Ortigoza Ovelar

Universidad de la Integración de las Américas
Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial
nortigozaovelar@gmail.com

María Belén González Rodas

Universidad de la Integración de las Américas
Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial
Belurodas2002@gmail.com

RESUMEN

Esta investigación trata sobre la Educación Artística, que se define como la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas artísticas, que incluyen entre otras cosas la música, la danza, las artes visuales, el teatro y la literatura. El objetivo de este trabajo fue asumir que la educación artística contribuye a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de capacidades y actitudes específicas que no tienen ni un equivalente en ninguna otra área, indispensables para la formación integral de todo alumnado, las artes en la escuela deben tener mayor presencia y ser un vehículo para construcción de una población creativa y culturalmente informada, buscar fomentar valores éticos y la adquisición de habilidades generales como la empatía y la creatividad. El enfoque utilizado fue descriptivo, la unidad de análisis fueron alumnos de una institución educativa del área Central. Las técnicas de recolección de datos fueron de análisis documental, los instrumentos aplicados fueron fichas de lectura. Como resultado significativo podemos mencionar que esta investigación nos ayudó a comprender la educación artística como elemento de construcción social en relación activa con los alumnos, en un proceso recíproco que dirige a las personas hacia la materia para después revertir en el alumno, generando en él valores de apropiación, aprovechemos esa riqueza de posibilidades para generar una educación acorde a la necesidades de nuestros alumnos ,proporcionándoles las herramientas que formen adultos creativos capaces de

comprender el mundo que los rodea y capaces de trascenderlos, enseña valores como el orden, la solidaridad, la responsabilidad y contribuye al desarrollo de la psicomotricidad. Se concluye entonces que la Educación Artística no solo contribuye al crecimiento personal, sino que también tiene un impacto positivo en el rendimiento académico general.

PALABRAS CLAVES: Académico General, Artes visuales, Desarrollo de la psicomotricidad, Educación Artística, Literatura

ABSTRACT

This research is about Art Education, which is defined as the teaching and learning of artistic disciplines, including among other things music, dance, visual arts, theater and literature. The objective of this work was to assume that artistic education contributes to the acquisition of knowledge and the development of specific skills and attitudes that do not have an equivalent in any other area, essential for the comprehensive training of all students, the arts in school. They must have greater presence and be a vehicle for building a creative and culturally informed population, seeking to promote ethical values and the acquisition of general skills such as empathy and creativity. The approach used was descriptive; the units of analysis were students from an educational institution of the central area. The data collection techniques were documentary analysis; the instruments applied were reading sheets. As a significant result, we can mention that this research helped us understand artistic education as an element of social construction in an active relationship with students, in a reciprocal process that directs people towards the subject and then reverts to the student, generating values. Of appropriation, let's take advantage of this wealth of possibilities to generate an education according to the needs of our students, providing them with the tools that form creative adults capable of understanding the world around them and capable of transcending them, teaching values such as order, solidarity, responsibility and contributes to the development of psychomotor skills. It is then concluded that Art Education not only contributes to personal growth, but also has a positive impact on general academic performance.

KEYWORDS: Artistic education, Development of psychomotor skills, General Academic, Literature, Visual arts.

INTRODUCCIÓN

La educación artística es el proceso de aprendizaje que se centra en el desarrollo de las habilidades artísticas, como la pintura, la escultura, la música, el teatro, la danza y la literatura. En nuestro interior como personas llevamos el arte dentro, solo que hay algunos que desarrollan más esa capacidad de expresión y comunicación, además es una herramienta que nos acerca aún más hacia nuestros adentros y nos amplía la comunicación con nuestro alrededor.

Para la educación en alumnos dentro de la educación artística buscamos alimentar su imaginación dándoles mayor creatividad, fomentar a la memoria y fortalecer la expresión con sus pares y los demás. Esto ayudará en la seguridad del alumno y será partícipe de su propio aprendizaje demostrando sus destrezas adquiridas, necesarias para el futuro.

La educación artística fomenta habilidades blandas y cognitivas, igualmente las emociones, sensaciones y sentimientos se crean, fortalecen y amplían en cuanto trascorra el tiempo en el cual están siendo estímulos. A su vez podemos afirmar que las técnicas que se utilizan en educación artística favorecen y estimulan al desarrollo de las capacidades de originalidad, creatividad y la libertad de expresar sus sentimientos a través de su arte.

El área de educación artística está constituida por los siguientes ejes temáticos: artes corporales, artes auditivas, artes plásticas o visuales, comprensión y apreciación estética, conocimiento y valoración artística y el conocimiento cultural. Cada uno de estos ejes está constituido por núcleos temáticos que se han secuenciado de manera coherente desde el grado primero hasta once. Se pretende con el área que los estudiantes desarrollen las competencias en Pensamiento estético, expresión y sensibilidad artística.

Los criterios de evaluación del área están contruidos sobre la base de los procesos de las competencias, que fueron establecidos en los lineamientos básicos del currículo pertinente del área central. Por lo cual, en este documento, exponemos todo lo referente a la educación artística en alumnos de edad escolar para resaltar la importancia que tiene ésta para su desarrollo integral en esta etapa.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

El método estuvo enfocado en el desarrollo de las potencialidades del alumno, siendo participativa y global, teniendo al alumno como protagonista. Se tomó como punto de

partida los conocimientos previos del alumnado referidos al arte, así como los temas de interés, inclinaciones y posibilidades artísticas. La educación artística fomenta habilidades blandas y cognitivas, igualmente las emociones, sensaciones y sentimientos se crean, fortalecen y amplían en cuanto trascurra el tiempo en el cual están siendo estímulos.

Tener en cuenta, la concepción del “hacer” y “reflexionar” como un todo. Puesto que el hacer sin pensar es una repetición mecánica de técnicas artísticas intrascendentes, así como el saber teórico desprendido del hacer se convierte en un ejercicio intelectual vacío. Esto es importante para el desarrollo de los lenguajes artísticos.

Considerar que los procedimientos artísticos no deben constituirse en fines por sí mismo, sino más bien en herramientas para que los niños/as puedan expresar su mundo interior e interpretar el mundo que le rodea. Crear constantemente situaciones que resulten atractivas e interesantes al educando, para el desarrollo de la capacidad perceptiva.

Para la educación en alumnos dentro de la educación artística buscamos alimentar su imaginación dándoles mayor creatividad, fomentar a la memoria y fortalecer la expresión con sus pares y los demás. Esto ayudará en la seguridad del alumno y será partícipe de su propio aprendizaje demostrando sus destrezas adquiridas necesarias para el futuro.

A su vez podemos afirmar que las técnicas que se utilizan en educación artística favorecen y estimulan al desarrollo de las capacidades de originalidad, creatividad y la libertad de expresar sus sentimientos a través de su arte. Al socializar el conocimiento junto con la creatividad la parte teórica y técnica facilitando la diversidad de todo lo que puede lograr un alumno potenciar sus habilidades.

RESULTADOS

Esta investigación presenta un contexto caracterizado por el tema “Educación Artística”, desarrollado en la ciudad de Asunción, considerando los siguientes objetivos: La educación artística tiene un papel esencial en el aprendizaje de los alumnos, desde temprana edad, ya que es capaz de potenciar todas sus habilidades, ya sea en sus formas: espacial, lógica, musical, lingüística, interpersonal, intrapersonal, creativa y emocional. Se utilizan con un fin formativo, incorporando el arte a un ámbito educativo, como elementos motivadores para estudiar áreas del conocimiento, que no son necesariamente artísticas.

Además, busca fomentar valores éticos y la adquisición de las habilidades generales, como la empatía y la creatividad, que los acompañaran en su vida cotidiana, conforme vayan haciéndose mayores. Es importante enfatizar sobre habilidades técnicas; como ser la Expresión corporal, Plástica, Música, Teatro., promoviéndolas la creatividad a través de sencillas actividades, como:

- Expresión Corporal en la Danza, elaborando y representando coreografías según ritmo de la música, expresar sonidos, gestos, movimientos con recursos corporales. Ej.: pasos, figuras, etc.
- Plásticas: realizar producciones espontáneas e imaginativas, marcando una diferencia entre lo simple y lo estereotipado Ej. Dibujos, modelados, collage.
- Música, utilizando recursos del entorno en la elaboración de elementos rítmicos para el acompañamiento de obras. A su vez, interpretar canciones Ej. Afinación, ritmo, dinámica.

El arte ayuda a reforzar la autoestima, amplía la conciencia de la propia identidad. Las niñas y niños descubren que una pregunta tiene muchas respuestas válidas, y que hay muchas maneras de llegar a ellas. Enseña valores como el orden, la solidaridad, la responsabilidad además de eso contribuye al desarrollo de la psicomotricidad. Nos referimos tanto a la gruesa como la psicomotricidad fina, pues ejercita la coordinación entre la vista y las manos. En el caso del dibujo y la pintura, las niñas y niños entran en contacto con los pinceles y la textura de la pintura.

Gracias a la educación artística los niños pueden conocerse mejor a ellos mismos, expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad. El Arte amplía la capacidad de observación. Observar es ver los elementos dentro de un contexto y es una forma de despertar la curiosidad por el entorno. La atención a los detalles que vemos y a la experiencia de trabajar en la elaboración artística ayuda a concentrarse. El déficit de atención es algo que va en aumento en nuestra sociedad. Uno de los beneficios del Arte es que ayuda a crear conciencia del momento presente, mirando y haciendo.

De acuerdo al objetivo, el resultado de lo investigado es que la Educación Artística facilita:

- La evaluación del proceso de desarrollo de destrezas y habilidades artísticas. La evaluación del producto, evidenciando los niveles de logros de las capacidades desarrolladas por los alumnos.

- La objetividad, para la valoración de los avances en el proceso y los niveles de logros, que en este caso sería el producto.

Podemos decir que, la educación artística desempeña un papel importante en la formación integral de los estudiantes y puede tener un impacto positivo en su desarrollo personal, emocional, cognitivo y social. Los objetivos de la educación artística pueden variar según el nivel educativo y los objetivos específicos de un programa o currículo.

DISCUSIÓN

Esta investigación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la educación artística desde temprana edad, considerando que hemos hallado que es fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. La educación artística, ha sido objeto de investigación desde distintos enfoques. El estudio del desarrollo artístico debe basarse en actividades que formen parte del currículo regular.

Es por ello que es de especial importancia fomentar la creación artística en la edad escolar.

Según Vygotsky (2011), “El hombre tendrá que conquistar su futuro con ayuda de su imaginación creadora. La formación de una personalidad creadora que está proyectada hacia el mañana se va a preparar por la imaginación creadora representada en el presente.” Vygotsky, concede un importante valor educativo a las actividades de expresión artística. Mediante el dibujo, la pintura y el modelado, el niño y el adolescente pueden expresar más fácilmente sus inquietudes, adquirir un nuevo lenguaje que amplíe sus horizontes, ahondar en sus sentimientos y crear nuevas imágenes. A través de las diversas técnicas artísticas lograrán nuevos hábitos de trabajo y conocimientos profesionales, aprendiendo a dominar materiales y métodos especiales de expresión.

Herbert Read (1893 - 1968) “retoma la tesis planteada por Platón y, en su libro “Educación por el Arte” considera que el Arte debe ser la base fundamental de la educación, e insiste en los beneficios educativos que podrían surgir de su práctica” (La mirada ingenua, s.f.). “Para Herbert Read, la educación artística debe abarcar todos los modos de expresión individual, configurando un enfoque global de la realidad que dé lugar a una educación estética. Según él, ninguna otra materia puede originar en el niño un desarrollo tan integral que tenga en cuenta imagen y concepto, sensación y pensamiento, así como un conocimiento

instintivo de las leyes del universo y un hábito o comportamiento en armonía con la naturaleza. En esta propuesta de educación cobra una gran importancia la educación de los sentidos que, relacionados con el mundo exterior, construyen una personalidad integrada”

Cabe mencionar que durante la realización de la propuesta metodológica hemos encontrado limitaciones a la hora de realizarla. Ha sido complejo seleccionar los autores oportunos para la realización de la fundamentación teórica, pues nos encontramos con gran cantidad de autores que hablan acerca de la educación artística y su importancia. Por tanto, hemos tenido dificultades a la hora de la elección de los mismos para llevar a cabo el marco teórico.

Si bien, esta investigación presentó ciertos desafíos, podemos rescatar la fortaleza de que utilizamos instrumentos de información válidos y confiables, que contribuyen con precisión en la recopilación de datos, mientras que una debilidad podría ser elección del tema para llevar a cabo el marco teórico. Finalmente, podemos considerar que la denominación de área o sector artístico en la educación formal permite una mayor flexibilidad en la inclusión de las diversas formas de expresión y reflexión crítica frente al hecho artístico.

La inclusión de un área artística en la educación formal salvaguarda la permanencia y la seriedad del arte en la enseñanza, ya que lo fortalece como sector dentro del todo. Se da en este espacio la posibilidad de la diversidad de la disciplina artista, de acuerdo con los intereses de los estudiantes y los contextos culturales, a su vez, la actualización de los profesores es un imperativo para proteger la presencia real del arte y educación, en razón de parámetros de contemporáneos.

CONCLUSIÓN

En este apartado presentaremos los aspectos concluyentes de la investigación realizada acerca de la educación artística. Esta investigación al principio se planteó la importancia que tiene la educación artística en la formación integral de los estudiantes para desarrollar su creatividad a partir de estimulaciones de sus facultades imaginativas y emocionales.

La función esencial de la educación es conferir a todos los niños y niñas la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento y de imaginación que necesita para que sus talentos alcancen la plenitud. Es precisamente lo que se debe aplicar para enseñar adecuadamente la

educación artística en la escuela. Al socializar el conocimiento junto con la creatividad la parte teórica y técnica facilitando la diversidad de todo lo que puede lograr un alumno potenciar sus habilidades.

Teniendo la guía adecuada que en éste caso debe ser un profesional entendido de la materia, el mismo debe ser un verdadero facilitador para que la experiencia sea significativa educativa dándole el interés y prestándole la atención para lograr fortalecer los conocimientos artísticos y por lo mismo le sirva en el futuro potenciando también su interés en expandir sus conocimientos a otros que requieran apoyo.

Por lo expuesto, se puede concluir lo siguiente:

1. La educación artística es fundamental para comprender como el arte impacta en el aprendizaje, el desarrollo creativo y cognitivo de los estudiantes. A través de diversas metodologías, se ha demostrado que el arte mejora la motivación, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades.
2. Los enfoques artísticos permiten la expresión de diversas perspectivas culturales, sociales y emocionales, promoviendo un ambiente más equitativo y enriquecedor para todos los estudiantes.
3. La investigación resalta la necesidad de integrar de manera más sólida las artes en los programas educativos para potenciar la creatividad, imaginación y pensamiento crítico de los alumnos.

La educación artística debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad. A todos los niños y niñas se le debe de dotar de un pensamiento autónomo y crítico, así se debe educar para la vida. No existe, según Kellog (1986), modo infalible y único, cualquiera que sea la edad del artista, de dar a conocer los detalles corporales. Hay muchos modos, y conviene subrayar la capacidad del niño para utilizar varios, ya que cada niño es un producto de su ambiente.

REFERENCIAS

- Alvarado Ana y Otros (1990) *“El Taller De Plástica En La Escuela”* Edit. Troquel. Bs As Argentina.
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
- Balada, M. y Juanola, R. (1987). *La educación visual en la escuela*. Barcelona: Paidós.
- Calaf, R. y Fontal, O. (2010). *Cómo enseñar arte en la escuela*. Madrid: Síntesis.
- Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
- Elsa de Vicente Arranz, (2013). *La educación artística en la escuela*
- Gloton, R. (1978). *El arte en la escuela*. Barcelona: Paideia
- Hargreaves, D. (1991). *Infancia y educación artística*. Madrid: Morata S.A.
- Hernández, F., Jódar, A. y Marín, R. (1991). *¿Qué es la educación artística?* Barcelona: Sendai Ediciones.
- Howard Gardner, (2006.) *Educación Artística y Desarrollo Humano*.
- Kieran Ega, (2002). *El Arte De La Educación*
- Programa de Estudios 4°, 5° y 6° grados. (Ministerio de Educación y Cultura. Asunción Paraguay, 1996) "https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9593"
- https://www.mec.gov.py/cms_v2/adjuntos/9593
- Rudolf Arnheim, (1954). *Arte y Percepción*.