

El arte como herramienta para la enseñanza

Art as a tool for teaching

Pablo Fernando Velasco Carvajal¹

Resumen

El arte es un recurso del cual la educación debe hacer uso para la formación integral de los estudiantes, debido a las bondades que brinda, por lo que es necesario vincularlo en el trabajo de las aulas. Esta forma de educación tiene como característica generar individuos creativos con la capacidad de enfrentarse exitosamente a los problemas cotidianos mediante el planteamiento de varios posibles caminos que puedan conducir a su resolución. El educar desde el arte significa dotar a los niños y jóvenes de herramientas para que estos puedan desarrollar su creatividad, ya que son varias las habilidades que este tipo de educación permite potenciar, con las cuales el individuo podrá expandir su mente y tener una percepción amplia de la realidad. Además, la práctica del arte permite que los niños y jóvenes se expresen libremente, lo que les será de gran ayuda para que en un futuro puedan escoger lo que verdaderamente desean ser, de una manera auténtica, permitiéndoles de esta manera realizarse como profesionales y como seres humanos. Además, el arte tiene la capacidad de formar mejores seres humanos debido a que mediante su práctica las personas desarrollan su sensibilidad ante todo aquello que les rodea.

Palabras clave: Arte, creatividad, formación, enseñanza, sensibilidad, pensamiento.

Abstract

Art is a resource from which education must make use of for the integral formation of students due to the kindness it provides, so it is necessary to link it within the classrooms. This form of education has the characteristic of generating creative individuals with the ability to successfully face everyday problems by proposing several possible paths that may lead to their resolution. Educating from art means equipping children and young people with tools so that they can develop their creativity, since there are several skills that this type of education can empower, with which the individual can expand their mind and have a better perception wide of reality. In addition, the practice of art allows children and young people to express themselves freely, which will be of great help to them so that in the future they can choose what they truly want to be in an authentic way, allowing them in this way to become a professionals and like human beings. In addition, art has the ability to form better human beings because through their practice people develop their sensitivity to everything that surrounds them.

Keywords: Art, creativity, training, teaching, sensitivity, thinking.

¹ Licenciado Pablo Fernando Velasco Carvajal. Conservatorio Superior José María Rodríguez. Correo electrónico: plinski1810@hotmail.com

Introducción

El arte en la creatividad, y la educación es un tema de gran relevancia sobre el que me permito escribir después de haber sido profesor de educación general básica casi por una década; en este tiempo he podido constatar el tipo de educación que se encuentra en la actualidad, en donde existen algunas asignaturas relacionadas con el arte, pero estas son abordadas de forma aislada, como actividades meramente enfocadas a la distracción y esparcimiento, mas no se la contempla como una manera de enseñanza para la formación integral de los estudiantes. Este modelo de enseñanza no es más que un adoctrinamiento de contenidos ajenos a la realidad en la que se desenvuelven los estudiantes en su vida cotidiana, razón por la que no satisfacen las necesidades cognitivas de los alumnos. Los conocimientos son impartidos como una verdad absoluta, y la solución a los problemas se logra mediante el uso de un procedimiento lógico, lo que tiene como característica presentar una solución única. El presente artículo hace referencia a la importancia de una educación desde el arte, por los múltiples beneficios que brinda en la formación de los individuos.

Marco teórico

Las artes y el desarrollo cognitivo de los niños

El arte es un medio que se utiliza para comunicar y expresar pensamientos y sentimientos de forma única e irreplicable, por lo que está relacionado de forma directa con el proceso creativo. Los niños en su primera etapa de vida son seres con un alto nivel de creatividad, que se expresan de forma libre y espontánea; en esta etapa su aprendizaje está sujeto a la manipulación de objetos que se encuentran en su entorno, y la información que esta acción produce es procesada obedeciendo a una lógica muy particular de su ser, la misma que conforme pasa el tiempo va siendo manipulada sobre todo por la educación conocida como formal, ya que de cierta forma se trata de estandarizar la manera en que los individuos aprenden instaurando en ellos ideologías ajenas a su realidad, lo que genera como producto final seres obedientes y dependientes, sujetos a que se les diga qué pensar y qué hacer (Cha-

parro Cardozo, Chaparo Cardozo & Prieto Acevedo, 2018).

También cabe mencionar que el arte constituye una herramienta muy importante en la formación de los niños, puesto que ellos al estar inmersos en la práctica artística adquieren una manera única de razonamiento sobre la realidad, lo que se debe a que la formación a través del arte influye en la sensibilidad de los individuos por medio del desarrollo de la creatividad, lo que permitirá que el individuo sea capaz de plasmar en la realidad la parte fantástica de su pensamiento, que es muy común en los niños pero que de a poco se va perdiendo, lo que pudiera ser a causa de una educación alejada del arte (Margarit Mija, 2004). Este pensamiento fantasioso o ingenioso del niño sobre todo en edades tempranas lo podemos evidenciar por ejemplo cuando realiza un dibujo; en este acto vamos a encontrar formas y colores espontáneos propios de su creatividad; de igual manera va a suceder con otras facetas del arte. Esta manera de aprendizaje se debe a que el proceso que realiza el niño para generar su conocimiento es diferente, pues primero obra y luego piensa sobre lo que hizo, y la repetición constante de esta manera de actuar da como resultado una forma fija de accionar. Este proceso genera en el niño un conocimiento duradero, puesto que es producto de sus propias experiencias, lo que se conoce también como "aprendizaje significativo," que favorece a la formación integral del individuo (Riado, 2005).

La enseñanza desde el arte desarrolla en el alumno la capacidad de ser creativo al momento de hacer frente a los problemas, permitiéndole generar múltiples alternativas para solucionar una dificultad, lo que se conoce con el nombre de pensamiento divergente, que, junto con el pensamiento convergente, forma parte de la clasificación del pensamiento productivo planteado por Joy Paul Guilford, que consiste en pensar de un modo diferente en el momento de encarar desafíos.

El pensamiento divergente es aquel que mira la problemática desde varios puntos de vista y plantea diversas soluciones. Este tipo de pensamiento es meramente creati-

vo, no tiene límites, pero para la obtención de resultados es necesario el pensamiento convergente, porque este es el encargado de juntar la información obtenida y luego de procesarla se escoge la solución correcta para el problema. Sin embargo, la educación actual favorece a las personas que suelen optar por proporcionar una solución a cada problema (pensamiento convergente), y de este tipo de estudiantes no se les pone en tela de juicio su intelecto; no obstante, el estudiante que presente un tipo de pensamiento divergente suele resultar un problema porque simplemente no encaja en la educación tradicional, y puede dificultar su relación con el profesor, debido a la cantidad de inquietudes que ellos suelen presentar (Álvarez, 2010)

Para llevar adelante una educación desde el arte es muy importante contar con docentes sensibles ante el mundo que los rodea, porque ello permite instaurar un pensamiento crítico dentro del aula acerca de la realidad, por lo que es necesario que los docentes estén conscientes de todas las bondades que el arte conlleva, pues su presencia enriquece la educación en lo cognitivo, emocional y afectivo. Además, los docentes deben estar prestos a aprender cómo enseñar mediante el arte, para lo que es necesario una autoformación que llene los vacíos generados por la educación tradicional y cambiar la imagen sobre el arte que este tipo de formación instaura en los individuos; dejarlo de concebir como una actividad jovial, como un pasatiempo, y comprender que el arte constituye un arma muy poderosa en la formación, capaz de generar individuos creativos para enfrentarse a los problemas cotidianos, seres con un alto grado de sensibilidad, capaces de transformar una sociedad y, sobre todo, gente que se cuestione y sea capaz de construir su propio conocimiento. Además, el docente debe ser una persona que considere al estudiante en capacidad de pensar y razonar por sí mismo; este docente debe estar abierto a las inquietudes producto de las necesidades cognitivas de los estudiantes y sobre todo, fomentar lo lúdico en su aprendizaje. También es importante que el docente genere en el aula un ambiente propicio para el aprendizaje en donde el estudiante sienta seguridad para desarrollar su propio aprendizaje,

para lo que el maestro debe ser una persona altamente creativa y, sobre todo, que sepa hacer del aprendizaje una actividad placentera (Borese, 2015).

Efectos del arte en la educación

La inclusión del arte en la enseñanza es favorable para el desarrollo integral de las personas y además sirve para potenciar los talentos de los estudiantes. Los efectos del arte en sus distintas facetas son varios, como se indica a continuación desde algunas de estas facetas:

Las artes plásticas en la educación son muy importantes, puesto que por medio de ellas logran materializar todo aquello producido por su mente como ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Además, ayudan a la superación de la baja autoestima, puesto que por medio de las imágenes que realizan en sus trabajos pueden expresar de manera inconsciente distintos estados anímicos, lo cual lleva a que el individuo tenga un mayor conocimiento de su propio ser.

La danza en cambio es muy importante en la formación, porque ella permite el conocimiento de nuestro propio cuerpo y el de los demás, aprendiendo a respetar las diferencias que pudieran existir. El reconocimiento de su propio cuerpo y del de los demás permitirán el desarrollo de sus capacidades motrices, sociales afectivas y cognitivas. Además, la danza ayudará a la comprensión de la existencia de formas de expresión distintas a las del lenguaje hablado, en este caso mediante el movimiento corporal, mejorando con ello el nivel de relaciones con los demás. También la danza tiene la particularidad de relacionarse fácilmente con el juego que junto con la fantasía permite trabajar la parte creativa de los estudiantes.

La música es una herramienta muy útil en la enseñanza, puesto que los individuos se encuentran muy familiarizados con ella; la música se encuentra presente en gran parte de la vida de los individuos, sea aquella de modo consciente o inconsciente. El solo hecho de escuchar música afecta varias áreas del cerebro como la del habla, zonas motrices, entre otras. También tiene la característica de facilitar la adquisición

de conocimientos y a la vez ayuda a la memorización de los mismos, dado que la información al ser transmitida en un contexto verbal es mucho más duradera y fácil de captar, razón por la cual las temáticas en la enseñanza dirigida a niños, sobre todo en la educación inicial, se abordan mediante la utilización de canciones. También es muy común mezclar información que necesitamos recordar con música debido a que es más fácil aprenderla y su retención es duradera (Siverio, s.f.).

Conclusión

El arte es muy importante, no solamente en la educación, sino en la creación de mejores seres humanos y por ende, de una mejor sociedad. Pese a todos los beneficios que el arte brinda a la educación valdría la pena preguntarse: ¿Por qué no ha sido instaurada en los centros educativos?, ¿será que a los que rigen este sistema no les resulta beneficioso? La realidad es que la educación actual lo que genera es individuos capacitados para ser empleados, mas no emprendedores, personas con miedo a lo nuevo, miedo a enfrentarse a los problemas; sin embargo, existen países que han tomado la iniciativa de mirar el arte como una oportunidad para brindar a los individuos una educación integral de calidad que genere personas conscientes, con un alto grado de sensibilidad que permita mejorar la calidad de vida de las personas.

Referencias

- Álvarez, E. (2010). Diversidad y pensamiento divergente. *Interac*, 11-15.
- Borese, A. A. (2015). La acción docente y el desarrollo del potencial creativo en niños de 4 y 5 años. Tesis de Licenciatura en Educación Musical. Universidad Abierta Interamericana, Rosario, Argentina.
- Chaparro Cardozo, S. Y., Chaparro Cardozo, E. & Prieto Acevedo, E. (2018). El arte en un acto sensible: el niño en procesos creativos. Calle 14.
- Margarit Mija, R. M. (2004). La importancia de la educación estética. *Ensayos Pedagógicos*, 19-28.
- Riado, A. (2005). Creatividad en educación inicial: caminos en juego. *Recre@rte*, 3, 12-15.
- Siverio, A. M. (s.f.). La educación inicial y el arte. Obtenido de www.daneprairie.com.