

CAPÍTULO 10

EL ARTE CÓMO TÉCNICA DE ENSEÑANZA EN ADOLESCENTES

Amaranta Libertad Díaz Plascencia¹⁴

Resumen

El arte tiene múltiples beneficios que van desde su utilidad como terapia para problemas psicológicos hasta desarrollo de distintas habilidades, como la creatividad, la fluidez, desarrollo de la expresión, entre otras que pueden influir en el desarrollo cognitivo permitiendo así un gran beneficio en el sentido educativo, ya que dentro de las distintas materias escolares los alumnos utilizan estas habilidades, y una muy buena forma de ayudar a su desarrollo es mediante la educación artística. Además es necesario mencionar que existen distintos tipos de arte como la danza, pintura, teatro, música y artes visuales; lo cual es otra ventaja si se considera que cada persona tiene diferente forma de pensar y sobre todo de aprender, y gracias a esto el arte no es solo una manera sino varias de conseguir una mejora en el rendimiento académico y en el aprendizaje, sobre todo de los adolescentes, que son más propicios a perder la motivación rápidamente.

Palabras clave: adolescentes, aprendizaje, arte, educación artística, habilidades.

¹⁴ Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la UPN Guadalajara, que al momento de elaborar el trabajo que aquí se incluye estaba concluyendo el segundo semestre

Introducción

El tema que abordaré en esta investigación es “el arte como técnica de enseñanza en adolescentes”, ya que cada tipo de arte puede llegar a desarrollar múltiples habilidades, además durante la educación secundaria los alumnos suelen mostrar una actitud de disgusto, enfado o molestia ante las clases, los temas o los profesores y por esta misma razón no logran un buen desempeño académico, es por esto que debería considerarse de gran importancia el buscar distintos métodos de enseñanza para ellos y de ahí es que surge la idea de utilizar al arte como una técnica, pues este es un tema bastante amplio donde la mayoría de las personas pueden encontrar un gusto por alguno de sus tipos y el practicar por lo menos uno puede ayudar a desarrollar el pensamiento cognitivo, ya que en cada actividad artística se trabajan distintas partes tanto del cuerpo como del cerebro. Además en todos los tipos de arte se desarrolla la creatividad trayendo a su vez otras capacidades que influyen en tanto en la educación como en el crecimiento y desarrollo mental.

Contextualización de la situación problemática

Dentro del contexto del arte en la educación se pueden mencionar algunos de los beneficios tanto del arte en sí mismo como dentro de la educación, pero al mismo tiempo se puede notar que en México no se aprovecha totalmente, o no es algo que se inculque mucho, sobre todo en los adolescentes.

Del arte han encontrado grandes beneficios, sobre todo de terapia para trastornos psicológicos, pues en varios artículos se dice que ayuda porque es una forma de expresión y de vínculo emocional, que puede favorecer la estimulación de la creatividad, el desarrollo de la personalidad, etc.

Estos beneficios a su vez, pueden ser de gran utilidad en el ámbito de la educación, por distintos motivos,

pero algo sencillo dentro de lo que yo misma logre observar en la secundaria No. #17, fue que el arte puede ayudar a la concentración pues cuando una maestra pidió elaborar una actividad creativa a un grupo que solía hacer mucho relajó todos se mantuvieron concentrados durante ese momento, pero eso solo fue parte de una clase, en cambio el Colegio San Francisco Javier es una escuela que utiliza el arte para estimular el desarrollo y aprendizaje de los niños; en la página de esta escuela ellos dicen que las artes son instrumentos divertidos para ejercitar las destrezas mentales importantes para su desarrollo integral; asimismo explican porque utilizan distintos tipos de arte para desarrollar diferentes habilidades: la música influye en el desarrollo cognitivo mejorando la atención; la danza requiere concentración para el dominio del cuerpo, por lo que es una actividad que logra un cuerpo y mente sano; el teatro ayuda a desarrollar la expresión verbal y corporal, a estimular la capacidad de memoria y la agilidad mental. En general el arte ayuda a la resolución de problemas, al fortalecimiento de la creatividad, de observación y reflexión y estas habilidades son importantes en las demás materias como matemáticas, escritura y ciencias.

Por beneficios como los anteriormente mencionados es que tiene importancia el papel de la educación artística, para la formación integral de las personas y para la construcción de la ciudadanía, pues incluso hay estudios en investigaciones que reafirman esta importancia de la presencia del arte en la educación, como una fuente para el desarrollo integral de los jóvenes, es por eso que se necesitan programas donde a través de ellos, las personas pueden aprender a apreciar las manifestaciones culturales y artísticas de su comunidad respetando la diversidad cultural pero la realidad es que la escuela (en los niveles básico, medio y medio superior) es un poderoso disolvente de las artes en las últimas décadas, las instancias responsables de crear proyectos y planes en la educación, así como los profesos-

res han minimizado o desaparecido cualquier consideración por despertar las capacidades y talentos artísticos en los alumnos. pero esto a veces viene incluso desde los padres pues muestran represión hacia los impulsos artísticos que muestran los niños y un gran problema es que aquí el arte se asocia inmediatamente con el mundo del espectáculo y entretenimiento pensando que existen pocas oportunidades de trabajo al dedicarse a este además de que las oportunidades de estudiarlo también son muy pocas pues si ya de por sí son mínimas las universidades que tienen carreras artísticas, aceptan a pocos estudiantes y además de esto ellos deben pasar por un examen diagnóstico, para el cual, la mayoría no está preparado pues desde la primaria tienen pocas oportunidades de educación artística ya que esta materia queda como un “taller” extra. Y olvidar la educación artística despoja de algunos valores trascendentales en lo humano.

Estado del conocimiento

En este apartado, incluyo una serie de reportes de investigación que se relacionan con mi trabajo, inicio con el texto de Orozco (2018), titulado “Beneficios cognitivos cerebrales de la práctica de la danza” ya que mi tema es: “el arte como técnica de enseñanza” y la danza es un tipo de arte. En el resumen dice que se evaluó con “tamizaje neuropsicológico” a bailarines y demostraron altos niveles de funciones cognitivas gracias a los beneficios cerebrales que puede proporcionar la danza. Las palabras claves son: danza; cerebro; funciones cognitivas; neuropsicología; psicología

La hipótesis que aborda Orozco (2018), es que la danza puede desarrollar beneficios cognitivos así como ayudar a aliviar enfermedades, plantea que la danza ayuda a todo pues contiene creatividad y esta es una de las premisas que permiten que se dé el desarrollo de aprendizaje además de que desarrolla procesos mentales y trabaja el hemisferio derecho del cerebro. También menciona que existen pro-

puestas del uso de la danza como apoyo a la terapia de enfermedades mentales en las que se han observado resultados favorables. La metodología utilizada fue un tipo de estudio transversal, no experimental, descriptivo. Y las conclusiones que Orozco (20018) señala, fueron que los beneficios que proporciona la danza al cerebro son de gran importancia pues además de tener funciones cognitivas como procesos de memoria, atención y fluidez verbal, puede ser una buena alternativa para la intervención de diferentes padecimientos psicológicos y neuropsicológicos.

El siguiente texto también es sobre la danza, se titula: *Psicología y arte: perfiles de inteligencias múltiples y flujo en profesionales de danza folklórica mexicana*, de López, (2018) quien dice que: “el arte, ha permitido expresar ideas haciendo uso de diversas herramientas” (p. 1) y menciona que la danza, además de eso, permite la potencialización de capacidades como inteligencias y flujo que benefician al desarrollo integral del individuo. Las palabras clave que incluye son: Desarrollo Integral, Inteligencias, Flujo, Danza, Arte.

La hipótesis planteada fue que los bailarines obtendrían puntajes altos en la evaluación de inteligencias y de flujo. Por lo tanto las teorías aplicadas fueron la teoría de inteligencias múltiples, que Gardner (citado por López, 2018 p.63) agrupa a partir de dos características: formas de inteligencia relacionadas con objetos (lógico-matemática, espacial y cinestésico-corporal), que quiere decir que se ven controladas y son dependientes de las estructuras, funciones y configuración del entorno físico; y formas de inteligencia libres de objetos (lingüística y musical), las cuales no dependen del mundo físico sino de las estructuras mentales que las sustentan; y la teoría del flujo que “se refiere al estado de experiencia óptima que las personas reportan cuando están intensamente involucradas al hacer algo que en sí mismo es gratificante” (Csikszentmihalyi, 2000, citado por López, 2018 p.73).

Para llegar a los resultados se realizó un estudio no experimental, transversal y descriptivo. Y se demostró en la conclusión que los perfiles de inteligencia en los bailarines evaluados mostraron un desarrollo en las inteligencias alto y equilibrado, sobre todo en la inteligencia cinestésica. Además de que tuvieron una alta disposición al flujo, demostrando así que el nivel de desarrollo dancístico está asociado con el desarrollo de las inteligencias o el flujo.

A continuación abordaré un texto relacionado con la música, por ser esta otro tipo de arte, el cual se titula: “Relación entre el nivel de inteligencia emocional y aptitudes musicales en intérpretes de música” escrito por Aguilar (2018). Ella dice que los intérpretes musicales tienen un mayor nivel de inteligencia emocional y busca encontrar la relación entre nivel de inteligencia y aptitudes musicales que presentan los jóvenes. Palabras clave: inteligencia emocional y la aptitud musical

Aguilar plantea en su hipótesis que “Existe una relación significativa entre el nivel de inteligencia emocional y las aptitudes musicales en los jóvenes de 15 a 19 años de edad, que interpretan música” (2018 p.9). Y entre las teorías que desarrolla Aguilar (2018) dice citando a (López-Bernard; 2013: 253) que: “el desarrollo de la Inteligencia emocional en el aula mejora el rendimiento académico de los estudiantes de música”. También asegura que la habilidad musical y las emociones ocupan la misma región del cerebro, y que la música es fundamental para recibir respuestas positivas en las personas.

Esta investigación es de tipo transversal, con un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el EQ-I BarOnEmotionalQuotientInventory para medir la inteligencia emocional. Y las conclusiones a las que llegó fueron que si existe una relación entre las aptitudes musicales y la inteligencia emocional, pues los jóvenes que tienen un nivel de aptitudes

alto demostraron también un alto nivel de inteligencia emocional, lo cual denota una habilidad para el reconocimiento, expresión y manejo de sus propias emociones, así como la comprensión de las emociones de las demás personas. Pero también dice que aunque la aptitud musical no es la única variable que se involucra en la inteligencia emocional, sino que puede suceder que conforme se desarrolle la aptitud musical, se desarrolle en conjunto la inteligencia emocional.

En base a los textos anteriores una de las principales habilidades que desarrolla el arte es la creatividad, por tal motivo anexo el siguiente texto de Zacatelco, Chávez Soto y González (2017), titulado: “Niños con bajos y altos niveles de creatividad: diferencias en las variables cognoscitivas y motivacionales”.

Este texto resume que existen diversos factores que participan en el aprendizaje significativo, dentro de los cuales se encuentran la creatividad por lo que se realizó un estudio que se enfocó en determinar si existen diferencias en las variables cognoscitivas y motivacionales, en la inteligencia, compromiso con la tarea y autoconcepto académico en función con el nivel de creatividad de los niños. Las palabras clave son: inteligencia, compromiso con la tarea, autoconcepto académico.

La hipótesis planteada fue detectar esas diferencias, antes mencionadas, en niños de primaria con bajos y altos niveles de creatividad.

Dentro de los autores que Zacatelco, Chávez y González (2017) citan está Sternberg (2003) quien sostuvo que: “La creatividad es un constructo más amplio que abarca la inteligencia”.(p.2) También Zacatelco, Chávez y González (2017) mencionan la investigación que realizaron Ferrando, Bermejo, Sainz, Ferrandiz, Prieto y Soto, (2012), donde encontraron que las personas con alto nivel de creatividad presentan más inteligencia, independencia, fluidez de pen-

samiento abstracto y mejor percepción de sí mismos, siendo este último un punto muy importante pues las autoras del texto explicaron que los alumnos que tienen mejor percepción de ellos mismos muestran altos niveles de compromiso, interés y son persistentes en sus materias. La metodología utilizada fue una investigación transversal y descriptiva.

Como conclusión de este texto se puede decir que los estudiantes con altos niveles de creatividad presentaron una mayor inteligencia, compromiso con la tarea y autoconcepto académico. Así mismo, indicaron ser más persistentes, esforzarse y estar más interesados en sus actividades escolares, además de evaluarse como buenos estudiantes, demostrando así que los factores cognoscitivos y motivacionales son importantes para favorecer el rendimiento académico.

Otra de las ventajas que tiene el arte es el desarrollo y la expresión de emociones por eso incluyo también el texto de Sabino (2017) que se llama: “El aprendizaje significativo y las emociones: una revisión del constructo original desde el enfoque de la neurociencia cognitiva”

En resumen se propone delimitar el significado entre el aprendizaje significativo y las perspectivas cognitivas recientes reflexionando sobre la importancia de las emociones en la enseñanza y aprendizaje, entre ellas el estrés en la inhibición del aprendizaje significativo. Las palabras clave son: aprendizaje significativo, emociones, estrés.

La hipótesis que plantea es que existe una relación entre las emociones y el aprendizaje significativo; que el estrés puede dejar una huella negativa en este y que el docente es la clave para ayudar a los estudiantes a mejorar su motivación e influir en su aprendizaje pues de él depende el ambiente que consiga en el aula y las estrategias que busque para conseguirlo.

Para reafirmar la hipótesis Cruz (2017) habla primeramente del aprendizaje significativo desde la teoría

constructivista cognitiva explicando que sugerir nuevos métodos para que el alumno adquiriera un aprendizaje funciona cuando el estudiante relaciona la información nueva con la ya existente y tiene disposición para extraer el significado es por esto que el docente debe tomar importancia en el acto de enseñar y de comprender los procesos motivacionales del alumno. Después para argumentar que un factor determinante en el aprendizaje significativo es la emoción explica citando a (OCDE, 2003, pág. 80) que el sistema límbico es una parte del cerebro también conocida como cerebro emocional, y dice que cuando las conexiones de esa parte resultan dañadas debido a la tensión, miedo o estrés hay un sufrimiento en el desempeño cognitivo que según otros autores que concuerdan como Joseph LeDoux (OCDE, 2003) y Spitzer (2002) se demuestra que el estrés en el aula puede afectar la calidad de aprendizaje, pues llega a impedir que la información pase a la memoria, además del daño que causa en el sistema inmunológico y suspensión del pensamiento creativo; trayendo con esto un bajo rendimiento académico.

El enfoque de esta investigación fue procedimental y valoral. Cruz (2017) se basa en la neurociencia porque dice que para que el aprendizaje sea significativo deben activarse procesos químicos en el cerebro, que permitan una conexión neuronal y lleven al cerebro a fijar el conocimiento.

La conclusión a la que se llegó es que es de gran importancia revisar el aprendizaje significativo desde el enfoque de la neurociencia cognitiva porque esto permite conocer los efectos que causan las distintas emociones en los estudiantes. Y demostró a la vez que es la construcción de conocimientos depende del ambiente de aprendizaje pro lo que si el docente tiene conocimiento sobre esto puede corregir las actitudes de estrés o mejorar el ambiente para obtener motivación por parte de los alumnos y de igual forma Cruz (2017) propone que se podrían transformar las

estrategias educativas para optimizar el aprendizaje de cada persona con sus diversas necesidades.

Problema de investigación, pregunta, objetivo e hipótesis

El problema de investigación

Después de elaborar la contextualización del problema y el Estado del Arte, el problema en sí es que la educación depende de diversos factores que les pueden permitir mejorar o empeorar el rendimiento académico de los estudiantes, motivo por el cual el arte puede ser un buen medio para desarrollar técnicas de enseñanza atractivas y eficientes para los adolescentes.

Con base en lo anterior la pregunta de investigación es “¿De qué manera el arte puede servir como una técnica de enseñanza para los adolescentes?”, en cuanto al objetivo, que se deriva de la pregunta, se puede expresar de la siguiente forma: “encontrar las distintas maneras en las que el arte pueda funcionar como una técnica de enseñanza para los adolescentes”. En base a esto se plantea la siguiente hipótesis: “el arte, a través de las distintas habilidades que permite desarrollar, se puede utilizar como una técnica de enseñanza para los adolescentes”.

Justificación

Esta investigación puede ser gran utilidad porque durante la secundaria los adolescentes tienen menos motivación por el estudio, ya que dentro de los cambios que tienen en esta etapa, sus actitudes no son muy positivas, y el arte es un buen medio por el cual pueden encontrar una motivación hacia la escuela, pues sería una manera distinta de desarrollar las habilidades necesarias para las materias básicas de escritura y matemáticas. Al mismo tiempo podría ayudar a los problemas psicológicos que tienen en esa edad como baja autoestima, inseguridad, dificultad de expresión, etc., siendo

así la educación artística podría mejorar, su rendimiento académico, su desarrollo emocional y su estilo de vida.

Viabilidad

Es posible realizar esta investigación porque no se necesita un alto presupuesto, sino más bien un campo laboral y personas que se dediquen a algún tipo de arte, y la secundaria donde planeo poner a prueba la investigación es accesible para permitir la elaboración de prácticas y acerca de las personas necesarias, cuento con varios conocidos que practican diferentes tipos de arte, entonces solo es cuestión de investigar más para concretar mi teoría y llevarla a la práctica.

Sustento teórico

Dentro de las teorías que hasta el momento he encontrado en los diversos autores revisados en el estado del conocimiento puedo mencionar: Las teorías de inteligencias múltiples y teoría del flujo explicadas anteriormente en el estado del conocimiento. Y la teoría cognitiva que estudia el proceso de aprendizaje que se desarrolla dependiendo de las etapas por las que pasan durante cada edad según Piaget o dependiendo del contexto social según Vygotsky.

Metodología

El tema de esta investigación es “el arte como técnica de enseñanza en los adolescentes”, puesto que lo que busco es obtener información de los propios alumnos en torno a la forma en que aprenden, para así desarrollar una nueva técnica de enseñanza entonces la epistemología que mejor me ayudará en la empresa investigativa es la crítico-social ya que según Alatorre (2013) “la reflexión sobre la práctica y adopción crítica frente a lo social son dos formas de avanzar o tomar conciencia de los problemas” (p. 20).

En cuanto a la metodología, como lo que quiero es lograr analizar el desarrollo cognitivo de los alumnos y obtener datos sobre cada uno y sus propias maneras de

aprendizaje trabajaré con la de carácter cualitativo pues según Bisquerra (2009 p. 276) quien cita a Sandín 2013: 123) la define como: “una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento”.

El enfoque hacia el que se dirige la investigación es el de investigación-acción, que de acuerdo con Alatorre: “es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión” (2013, p. 23)

Conclusiones

No se ha elaborado el diseño metodológico ni investigación de campo por lo que todavía no se puede concluir si la hipótesis planteada es correcta, pero en base a los autores revisados durante la elaboración de esta ponencia, puedo confirmar que sí existen suficientes habilidades que el arte permite desarrollar y que estas pueden influir bastante tanto en el desarrollo de aprendizaje como en el crecimiento personal y emocional, aunque es cierto que es algo difícil de llevar a cabo como propuesta educativa por el hecho de que en México no se apoya lo suficientemente el arte, pero aun así considero que será de gran utilidad demostrar la gran variedad de capacidades que este puede llegar a conseguir.

Referencias

- Aguilar, A. (2018). “*Relación entre el nivel de inteligencia emocional y aptitudes musicales en intérpretes de música*”.
- Arte en los jóvenes- Sus benéficos. (2018, 14 mayo). Recuperado 12 mayo, 2019, de: <https://www.capitaldelarte.com/arte-en-los-jovenes-beneficios/>

- El arte en la educación de niños y adolescentes [Publicación en un blog]. (2015, 3 junio). Recuperado 12 mayo, 2019, de: <https://www.csjf.edu.mx/2015/06/el-arte-en-la-educacion-de-ninos-y-adolescentes/>
- Bisquerra R. (2009). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: LA MURALLA
- Cruz S. (2017). *El aprendizaje significativo y las emociones: una revisión del constructo original desde el enfoque de la neurociencia cognitiva*. Recuperado de: <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2567.pdf>
- Latorre A. (2013). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: GRAÓ
- López A. (2018). *Psicología y arte: perfiles de inteligencias múltiples y flujo en profesionales de danza folklórica mexicana*.
- Orozco, G. (2018). *Beneficios cognitivos cerebrales de la práctica de la danza*. Recuperado de: [file:///C:/Users/victor/Downloads/1639-4489-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/victor/Downloads/1639-4489-1-SM%20(1).pdf)
- Salazar, I. (2012, 26 enero). El fracaso de la educación artística en México [Publicación en un blog]. Recuperado 12 mayo, 2019, de: http://blogs.fad.unam.mx/academicos/ignacio_salazar/?p=27
- Zacatelco F., Chávez B. & González A. (2017). *Niños con bajos y altos niveles de creatividad: diferencias en las variables cognoscitivas y motivacionales*. Recuperado de: <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0245.pdf>