

Actualización, formación en artes y su importancia en la formación práctica y pedagógica

(en) Updating and Training in the Arts and Their Importance in Practical and Pedagogical Education
(port) Atualização, Formação em Artes e Sua Importância na Formação Prática e Pedagógica

Javier Antonio García Morales
Universidad Estatal Península de Santa Elena
jgarcia@upse.edu.ec
 <https://orcid.org/0000-0001-6452-8072>

Alex Ricardo López Ramos
Universidad Estatal Península de Santa Elena
alopez@upse.edu.ec
 <https://orcid.org/0009-0006-7247-969X>

García Morales, J. A., & López Ramos, A. R. (2024). Actualización, formación en artes y su importancia en la formación práctica y pedagógica. *YUYAY: Estrategias, Metodologías & Didácticas Educativas*, 4(1), 86–99. <https://doi.org/10.59343/yuyay.v4i1.80>

Recepción: 16-08-2024 / Aceptación: 10-10-2024 / Publicación: 30-10-2024

Turnitin AI Similarity

Similarity Report

PAPER NAME	AUTHOR
La actualizaci%C3%B3n%2C formaci%C3%B3n en artes y su importancia en la formaci%C3%B3n pr%C3%A1ctica y pedag%C3%B3gica %281%29.docx	JLA EDICIONES
WORD COUNT 4870 Words	CHARACTER COUNT 27037 Characters
PAGE COUNT 11 Pages	FILE SIZE 35.3KB
SUBMISSION DATE Aug 20, 2024 3:35 PM GMT-5	REPORT DATE Oct 12, 2024 3:35 PM GMT-5

- 9% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.
 - 6% Internet database2% Publications • database
 - Crossref databaseCrossref Posted Content • database
 - 4% Submitted Works database
- Excluded from Similarity Report
 - Bibliographic material • Quoted material
 - Manually excluded sources

Resumen

La importancia del arte en la formación docente radica en su capacidad para desarrollar habilidades fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje. El arte, al integrar la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico, enriquece el proceso educativo y contribuye al crecimiento emocional e intelectual de los futuros educadores. El objetivo ha sido el analizar la relevancia del arte en la formación docente y su contribución al desarrollo de competencias pedagógicas y a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se empleó un enfoque cuantitativo para evaluar la percepción del arte entre estudiantes y docentes en formación, revelando que una gran mayoría valora el arte como crucial en su formación y práctica pedagógica. Sin embargo, también se identificaron desafíos como la falta de recursos y apoyo institucional que podrían limitar la integración efectiva del arte en la educación. La triangulación de datos muestra un consenso en la importancia del arte, confirmando su rol esencial en el desarrollo de competencias pedagógicas y en la formación integral de los docentes y concluyendo que el arte no solo enriquece el currículo, sino que también facilita una enseñanza más dinámica y adaptativa, alineada con las necesidades y contextos educativos contemporáneos.

Palabras clave: Formación en Artes; Formación docente; Habilidades; Creatividad; Pensamiento crítico

Abstract

The importance of art in teacher education lies in its ability to develop essential skills for teaching and learning. Art, by integrating creativity, communication, and critical thinking, enriches the educational process and contributes to the emotional and intellectual growth of future educators. The objective has been to analyze the relevance of art in teacher education and its contribution to the development of pedagogical competencies and the improvement of the teaching-learning process. A quantitative approach was used to evaluate the perception of art among students and teachers in training, revealing that a vast majority consider art to be crucial in their education and pedagogical practice. However, challenges such as a lack of resources and institutional support were also identified, which could limit the effective integration of art into education. The triangulation of data shows a consensus on the importance of art, confirming its essential role in the development of pedagogical competencies and in the comprehensive training of teachers, concluding that art not only enriches the curriculum but also facilitates a more dynamic and adaptive teaching approach, aligned with contemporary educational needs and contexts.

Keywords: Art Education; Teacher Training; Skills; Creativity; Critical Thinking

Resumo:

A importância da arte na formação docente reside em sua capacidade de desenvolver habilidades fundamentais para o ensino e a aprendizagem. A arte, ao integrar criatividade, comunicação e pensamento crítico, enriquece o processo educativo e contribui para o crescimento emocional e intelectual dos futuros educadores. O objetivo foi analisar a relevância da arte na formação docente e sua contribuição para o desenvolvimento de competências pedagógicas e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Utilizou-se uma abordagem quantitativa para avaliar a percepção da arte entre estudantes e professores em formação, revelando que uma grande maioria valoriza a arte como crucial em sua formação e prática pedagógica. No entanto, também foram identificados desafios como a falta de recursos e apoio institucional, que podem limitar a integração efetiva da arte na educação. A triangulação dos dados mostra um consenso sobre a importância da arte, confirmando seu papel essencial no desenvolvimento de competências pedagógicas e na formação integral dos professores, concluindo que a arte não apenas enriquece o currículo, mas também facilita uma abordagem de ensino mais dinâmica e adaptativa, alinhada com as necessidades e contextos educacionais contemporâneos.

Palavras-chave: Formação em Artes; Formação docente; Habilidades; Criatividade; Pensamento crítico

Nota de autor:

Se utilizó Data Analyst (Open AI) para generar el 15% de la interpretación numérica del muestreo. La autoría verificó la exactitud y originalidad del contenido generado por IA sometiéndolo a pruebas antes de su envío.

Author's note:

Data Analyst (Open AI) was used to generate 15% of the content of the introduction. The author verified the accuracy and originality of the AI-generated content by testing it before submission.

Nota do autor:

O Data Analyst (Open AI) foi utilizado para gerar 15% do conteúdo da introdução. O autor verificou a precisão e originalidade do conteúdo gerado por IA testando-o antes do envio.

Introducción

El arte, en sus diversas manifestaciones, ha sido históricamente valorado por su capacidad de reflejar y moldear la cultura, las emociones y el pensamiento crítico de una sociedad. En el contexto de la formación docente, el arte adquiere un rol central no solo como disciplina que promueve la creatividad, sino también como una herramienta pedagógica que enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diversos autores han destacado la relevancia del arte en la formación integral de los futuros educadores, señalando su contribución al desarrollo de habilidades fundamentales para el desempeño docente, como la comunicación, la empatía, la expresión emocional, el pensamiento crítico, y el trabajo en equipo.

John Dewey citado por Goldblatt, (2006) destaca que el arte es fundamental para el crecimiento intelectual y emocional del ser humano. Dewey argumenta que la experiencia artística ofrece una forma de expresión que trasciende el lenguaje verbal, permitiendo a los individuos conectar con sus emociones y darles forma. Esta capacidad es esencial para los docentes, quienes deben ser capaces de comprender y gestionar no solo sus propias emociones, sino también las de sus estudiantes, creando un ambiente propicio para el aprendizaje.

Maxine Greene citada por Alonso-Sanz (2011) refuerza esta idea al afirmar que el arte permite a los docentes ver el mundo desde diferentes perspectivas, lo que a su vez les ayuda a desarrollar empatía. El contacto con diversas formas de arte abre la mente a nuevas posibilidades y a diferentes formas de entender la realidad, lo cual es crucial para el docente en la tarea de formar ciudadanos críticos y reflexivos. La capacidad de apreciar y trabajar con emociones complejas y diversas es una competencia fundamental para aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a otros en su desarrollo personal y académico.

Howard Gardner (1983), conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, subraya que el arte es clave para el desarrollo de la inteligencia creativa y espacial. Gardner sugiere que la creatividad no es exclusiva de las disciplinas artísticas, sino que se puede aplicar en múltiples contextos, incluida la educación. En este sentido, la formación docente debe incluir el arte como un componente esencial para estimular la creatividad en los futuros educadores, quienes podrán incorporar técnicas innovadoras en sus metodologías de enseñanza, adaptándose a los distintos estilos de aprendizaje de sus estudiantes.

Elliot Eisner (2002) argumenta que la enseñanza del arte no solo promueve la creatividad, sino que también fomenta una apreciación estética que enriquece la experiencia educativa. Según Eisner, el arte permite a los estudiantes y docentes explorar nuevas formas de conocimiento y de pensar críticamente sobre el mundo que los rodea. Esta capacidad de innovación es especialmente relevante en la actualidad, donde los docentes deben ser flexibles y adaptarse a contextos educativos cambiantes y a las necesidades diversas de los estudiantes.

Más recientemente, Elliot Eisner (2008) ha ampliado su discusión sobre el valor del arte en la educación, enfatizando cómo el arte contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y la percepción. Su trabajo resalta la importancia de integrar el arte en la formación docente para potenciar habilidades cognitivas complejas y una comprensión profunda del entorno.

Graham Kress (2010) explora cómo los modos de comunicación multimodales, incluyendo el arte, impactan el aprendizaje y la enseñanza. Su enfoque contemporáneo ayuda a entender cómo el arte puede enriquecer la pedagogía y apoyar a los docentes en la creación de ambientes educativos más inclusivos y dinámicos. Lorna Kieran (2015) investiga el papel del arte en el desarrollo de la creatividad dentro del aula. Su trabajo destaca cómo la integración de experiencias artísticas puede estimular la creatividad en los futuros educadores y, por ende, en sus estudiantes, subrayando la importancia del arte en la formación docente.

Vygotsky (1978) plantea que el aprendizaje se da en un contexto social, y el arte juega un papel fundamental en la mediación de las interacciones sociales. A través de actividades artísticas como el teatro o los talleres de arte, los futuros docentes tienen la oportunidad de trabajar en equipo, aprender a colaborar y mejorar sus habilidades de comunicación. El arte facilita la creación de un espacio de diálogo donde los estudiantes pueden compartir sus ideas, trabajar juntos hacia un objetivo común y resolver conflictos de manera creativa. Perez (2020) ofrece una revisión crítica del papel del arte en la pedagogía moderna. Su análisis pone de relieve cómo el arte puede ser un recurso fundamental para la formación docente, ayudando a los futuros maestros a enfrentar y adaptarse a las cambiantes necesidades educativas y sociales.

Para ejemplificar, tomamos el caso de las prácticas teatrales las cuales, de acuerdo con Augusto Boal quien ha sido citado por García (2015) funcionan como una herramienta poderosa para el desarrollo de la conciencia social y la capacidad de resolver problemas. A través de la dramatización, los estudiantes pueden explorar diferentes roles y perspectivas, lo que enriquece su capacidad de empatizar con los demás y de expresar sus ideas de manera clara y efectiva. En la formación docente, estas habilidades son cruciales, ya que los futuros maestros deben ser capaces de comunicarse de manera efectiva con sus estudiantes, colegas y padres de familia.

El arte también juega un papel crucial en el desarrollo del pensamiento crítico, una habilidad indispensable para los docentes. Según Theodor Adorno (1997), el arte tiene el poder de desafiar las convenciones y de cuestionar la realidad, lo que fomenta una actitud crítica hacia el mundo. Los futuros docentes, a través del estudio y la práctica del arte, aprenden a cuestionar las normas y a reflexionar sobre su propio papel en el proceso educativo. Esta capacidad de reflexión crítica es esencial para los educadores, quienes deben estar preparados para enfrentar y analizar los desafíos que surgen en el aula y en la sociedad en general.

Además, Paulo Freire (1970), en su obra *Pedagogía del Oprimido*, destaca la importancia del arte como medio para la concientización y la liberación. Según Freire, el arte permite a los individuos desarrollar una mayor

conciencia crítica de su realidad, lo cual es vital para los docentes, quienes deben estar comprometidos con la transformación social y con la promoción de una educación liberadora que empodere a sus estudiantes. La inclusión del arte en la formación docente no es solo un complemento, sino una necesidad para el desarrollo integral de los futuros educadores. Como hemos visto, el arte contribuye al desarrollo de habilidades emocionales, sociales, creativas y críticas, todas esenciales para un desempeño docente efectivo.

Metodología

La investigación emplea un enfoque cuantitativo, el enfoque cuantitativo permitirá medir y analizar las percepciones y efectos de la formación artística mediante encuestas y cuestionarios estructurados. El objetivo general es analizar la relevancia del arte en la formación docente y su contribución al desarrollo de competencias pedagógicas y a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos específicos incluyen evaluar las percepciones de los estudiantes sobre la importancia del arte antes y después de cursar asignaturas relacionadas y examinar cómo los docentes integran el arte en su práctica activa.

La población de análisis comprende estudiantes de la carrera de Educación Básica en la UPSE (Universidad Estatal Península de Santa Elena) que han cursado o están cursando las asignaturas de arte, así como graduados del último periodo académico que están en ejercicio profesional. La muestra se divide en tres grupos: estudiantes que no han cursado asignaturas de arte, estudiantes que ya las han completado, y graduados que han integrado el arte en su práctica profesional. La selección de la muestra se realizó mediante muestreo voluntario, permitiendo una mayor disposición y compromiso de los participantes en el estudio.

La distribución de la muestra se realizó de la siguiente manera: Instrumento 1: Se encuestó a 204 estudiantes de los 220 que conforman la población. Esto representa un 92.7% de la población total, lo que asegura una muestra representativa que capta adecuadamente las percepciones de los estudiantes que aún no han cursado las asignaturas de arte. Instrumento 2: Se encuestó a 212 estudiantes de los 293 que han cursado las asignaturas. Esto representa un 72.4% de la población total, lo que es suficiente para obtener resultados válidos y confiables sobre el impacto de las asignaturas de arte en la formación de los estudiantes. Instrumento 3: De los 90 graduados, 40 completaron la encuesta, lo que representa el 44.4% de la población total. Aunque la tasa de respuesta es menor en este grupo, es razonable debido a que solo aquellos que ya están trabajando y han querido colaborar decidieron participar. Este porcentaje de respuesta es válido y suficiente para evaluar las percepciones de los graduados sobre la integración del arte en su práctica profesional.

Se utilizaron encuestas para recolectar datos cuantitativos, con cuestionarios específicos para estudiantes que inician y completan las asignaturas de arte, y para docentes en ejercicio. La recolección de datos se realizó en varias etapas: desarrollo y validación de instrumentos, aplicación de encuestas, recopilación y almacenamiento de datos. Se empleó análisis estadístico descriptivo para los datos cuantitativos. Los resultados se interpretarán comparando los distintos instrumentos para ofrecer una visión integral sobre la

importancia del arte en la formación docente. La participación voluntaria se justifica por el mayor interés y compromiso de los participantes, lo cual enriquece los datos obtenidos. Sin embargo, es importante reconocer que este enfoque puede introducir sesgos, ya que las opiniones de los participantes podrían no representar completamente a toda la población.

Resultados

El Instrumento 1 se centró en evaluar las percepciones y actitudes de 204 estudiantes que estaban cursando las asignaturas de arte, sobre la importancia del arte en su formación docente. Los resultados revelan aspectos significativos sobre cómo los futuros educadores valoran la integración del arte en su currículo y su práctica pedagógica.

Tabla 1
Distribución etérea

Grupo de Edad	Frecuencia (%)
20-21 años	Mayoría
Edad Media	22.75 años
Desviación Estándar	4.4 años
Género	Frecuencia (%)
Femenino	62%
Masculino	38%

Como datos demográficos se determinó que la mayoría de los encuestados tiene entre 20 y 21 años, con una media de 22.75 años y una desviación estándar de 4.4 años, lo que indica una población mayoritariamente joven. Del total, el 62% se identifica como femenino y el 38% como masculino, reflejando una predominancia del género femenino en la muestra.

Tabla 2
Nivel de importancia

Nivel de Importancia	Frecuencia (%)
Muy importante	84%
Importante	15%
Neutral	1%

Las percepciones sobre la importancia del arte por parte de los estudiantes son interesantes: Un 84% de los participantes considera que el arte es "muy importante" en la formación docente, mientras que un 15% lo califica como "importante". Solo un 1% se muestra neutral respecto a su relevancia. Un abrumador 99% de los encuestados cree que el arte contribuye al desarrollo de habilidades clave para la enseñanza, destacando la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico como competencias esenciales.

Tabla 3
Contribución del arte a habilidades clave

Habilidad	Frecuencia (%)
Creatividad	70.1%
Expresión emocional	64.22%
Trabajo en equipo	63.73%
Comunicación	60.78%

Las habilidades más mencionadas que el arte fomenta son: Creatividad (70.1%), Expresión emocional (64.22%), Trabajo en equipo (63.73%), Comunicación (60.78%). Por lo que era de esperarse que los estudiantes estén a favor de integrar el arte en el currículo. Un 94.12% de los estudiantes apoya que el arte debería tener un lugar destacado en el currículo de formación docente, lo que subraya un fuerte consenso sobre su inclusión.

La disposición hacia la integración del arte en la práctica docente es notablemente positiva entre los encuestados. Un 53.43% de ellos se muestra "dispuesto" y un 31.86% "muy dispuesto" a incorporar el arte en su enseñanza futura. Además, los estudiantes tienen altas expectativas de aprendizaje en relación con el uso del arte en la educación, con un 54.9% esperando aprender sobre su aplicación pedagógica, el desarrollo de la creatividad, y un 51.96% interesado en métodos de expresión y comunicación. Asimismo, un abrumador 97.55% de los encuestados considera que la asignatura de arte podría influir significativamente en su estilo de enseñanza, lo que refleja una alta expectativa sobre el impacto de la formación en esta área.

No obstante, los estudiantes también identifican ciertos desafíos al integrar el arte en sus futuras clases. Entre los principales obstáculos mencionados se encuentran la falta de recursos y el escaso apoyo institucional, lo que podría dificultar la implementación efectiva del arte en la enseñanza. Estos factores representan retos importantes a superar para lograr una integración exitosa del arte en el ámbito educativo.

Los resultados del Instrumento 1 reflejan una percepción muy positiva sobre la importancia del arte en la formación docente. La mayoría de los estudiantes reconoce su valor en el desarrollo de habilidades

esenciales y se muestra dispuesta a integrarlo en su práctica. Sin embargo, también se identifican desafíos que podrían limitar esta integración, lo que sugiere la necesidad de estrategias adecuadas para superar estas barreras.

El Instrumento 2 evaluó las percepciones y actitudes de 212 estudiantes, que ya han concluido con las asignaturas de arte, acerca de la importancia del arte en su formación docente. Los resultados ofrecen una visión clara de cómo los futuros educadores valoran la integración del arte en su currículo y práctica pedagógica. En términos generales, la mayoría de los encuestados tiene entre 20 y 24 años, con una media de 22.3 años, lo que refleja una población predominantemente joven. La muestra está conformada en un 65% por mujeres y un 35% por hombres, lo que destaca una mayor representación femenina.

En cuanto a la percepción sobre la importancia del arte, un 90% de los participantes lo considera "muy importante" en su formación, mientras que un 8% lo califica como "importante". Solo un 2% se muestra neutral. Asimismo, un 95% de los encuestados cree que el arte contribuye al desarrollo de habilidades clave para la enseñanza, como la creatividad, la expresión emocional y la comunicación. Un 92% apoya la inclusión del arte en el currículo docente, evidenciando un fuerte consenso sobre su relevancia. En cuanto a la disposición hacia la integración del arte, un 56% de los estudiantes se muestra "muy dispuesto" a incorporarlo en su práctica docente, mientras que un 30% se declara "dispuesto". Las expectativas de aprendizaje se centran en la aplicación del arte en la enseñanza (58%) y el desarrollo de la creatividad (55%).

Sin embargo, se identifican desafíos importantes para la integración del arte. Entre los principales obstáculos, el 48% de los encuestados menciona la falta de recursos y el 27% señala el escaso apoyo institucional. Los resultados reflejan una percepción muy positiva sobre la importancia del arte en la formación docente, con la mayoría de los estudiantes reconociendo su valor para desarrollar habilidades esenciales y mostrando disposición para integrarlo en su práctica. No obstante, los desafíos identificados sugieren la necesidad de implementar estrategias para superar las barreras que limitan su aplicación efectiva.

El Instrumento 3 se centró en evaluar las características demográficas y la experiencia docente de ex alumnos de la institución educativa, de 42 participantes, proporcionando información clave sobre su formación y prácticas educativas. En cuanto a las características demográficas, la media de edad de los encuestados fue de 28.45 años, con una moda de 22 años, lo que indica una predominancia de jóvenes adultos en la muestra. La desviación estándar de 7.75 años refleja una variabilidad significativa en las edades. En términos de género, la distribución mostró una ligera preponderancia masculina, con un 52.38% identificándose como hombres y un 47.62% como mujeres.

Tabla 4
Expectativas de Aprendizaje sobre el Uso del Arte en la Educación

Expectativa	Frecuencia (%)
Aplicación pedagógica	54.9%
Desarrollo de la creatividad	54.9%
Métodos de expresión y comunicación	51.96%

En relación con la experiencia docente, los participantes reportaron una media de 3.26 años de experiencia, con una mediana de 1 año, lo que sugiere que la mayoría son docentes principiantes, aunque uno tiene hasta 27 años de trayectoria. En cuanto al nivel educativo, el 71.43% enseña en educación básica, el 16.67% en educación media, y un 4.76% en educación inicial, lo que refleja una diversidad en los niveles atendidos. Respecto a la integración del arte en la práctica docente, un 40.48% lo incorpora frecuentemente y un 35.71% lo hace de manera constante, demostrando un compromiso notable con el uso del arte en la educación. Las disciplinas más comunes aplicadas son teatro (57.14%), literatura (52.38%) y artes plásticas (52.38%). Los principales beneficios observados incluyen un aumento en la participación y motivación de los estudiantes (78.57%) y mejoras en la creatividad (71.43%). Los desafíos más frecuentes para su implementación son la falta de recursos (45.24%) y la dificultad para relacionar el arte con otras materias (21.43%). Por último, el 52.38% consideró que su preparación en arte fue adecuada, aunque un 42.86% expresó la necesidad de más formación en este campo.

Los resultados del Instrumento 3 indican que, aunque la mayoría de los docentes se siente capacitada y comprometida con la integración del arte en su enseñanza, existen desafíos significativos que limitan su implementación efectiva. La percepción positiva sobre el impacto del arte en la educación sugiere que su inclusión es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.

Discusión

La triangulación de los resultados obtenidos a partir de los tres instrumentos de investigación proporciona una visión completa sobre la importancia del arte en la formación docente. Al integrar las percepciones de estudiantes en formación de las asignaturas de arte, estudiantes que han concluido las asignaturas de arte y docentes formados en ejercicio activo, se identifican patrones comunes, fortalezas y desafíos que destacan el papel fundamental del arte en el desarrollo de competencias clave para la enseñanza.

Los tres instrumentos coinciden en que los futuros docentes y los profesionales en ejercicio valoran el arte como una herramienta esencial en su formación y práctica educativa. Un porcentaje muy alto de encuestados en los tres grupos (84%-90%) considera que el arte es "muy importante" para la formación docente. Esto respalda las teorías de autores como John Dewey, quien sostiene que el arte fomenta el

crecimiento emocional e intelectual, y Howard Gardner, que subraya la importancia del arte en el desarrollo de la creatividad y la inteligencia múltiple.

Asimismo, los participantes de los tres estudios coinciden en que el arte fomenta competencias esenciales para la docencia, tales como la creatividad, la expresión emocional, la comunicación y el pensamiento crítico. Esto resuena con lo que Elliot Eisner y Maxine Greene afirman sobre el arte como medio para desarrollar una apreciación estética, promover el pensamiento crítico y la empatía, elementos indispensables en la enseñanza.

Los resultados de los Instrumentos 1 y 2 muestran una alta valoración del arte entre los estudiantes. Un 84% de los estudiantes en el Instrumento 1 y un 90% en el Instrumento 2 consideran que el arte es "muy importante" en su formación docente. Esto refleja un consenso sobre la relevancia del arte en el currículo educativo.

Ambos grupos de estudiantes coinciden en que el arte contribuye al desarrollo de habilidades clave. Un 99% de los encuestados en el Instrumento 1 y un 95% en el Instrumento 2 creen que el arte fomenta habilidades como la creatividad, la expresión emocional y la comunicación. Este alineamiento refuerza la idea de que el arte no solo enriquece el currículo, sino que también potencia las capacidades de los futuros educadores.

La disposición a integrar el arte en la práctica docente es notablemente positiva. Un 94.12% de los estudiantes en el Instrumento 1 y un 56% en el Instrumento 2 se muestran dispuestos a incorporarlo en su enseñanza futura. Esto sugiere que la formación en arte podría alinearse con las expectativas de los futuros educadores. Divergencias y Desafíos

El Instrumento 3 revela que, a pesar de la alta valoración del arte, los docentes reportan una experiencia menor de lo esperado en su integración, con un 40,48% que lo integran frecuentemente y un 35,71% lo integran siempre. Esto contrasta con una perspectiva mayor de integración por parte de los estudiantes, del 98%; quienes, además, esperan recibir una formación más robusta en la aplicación del arte. La disparidad entre las expectativas de los estudiantes y la realidad de los docentes plantea la necesidad de capacitación continua en el área del arte.

Tanto los estudiantes como los docentes identifican desafíos significativos en la integración del arte. Entre los estudiantes, se mencionan la falta de recursos y el escaso apoyo institucional como barreras. Por su parte, el 45.24% de los docentes también señala la falta de recursos como un obstáculo. Esta coincidencia indica que, a pesar de la disposición y el reconocimiento de la importancia del arte, existen limitaciones prácticas que deben abordarse. Los estudiantes expresan altas expectativas de aprendizaje relacionadas con el uso del arte en la educación, mientras que un 42.86% de los docentes en el Instrumento 3 considera que necesita más formación en este campo. Esta discrepancia puede generar frustración y limitar la efectividad de la enseñanza artística.

Los resultados de los tres instrumentos subrayan la necesidad de revisar y fortalecer los programas de formación docente en relación con el arte. Es crucial que las instituciones educativas reconozcan el valor del arte en la formación integral de los docentes y proporcionen recursos y capacitación adecuados para su implementación efectiva. Esto beneficiará tanto a los futuros educadores como a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Conclusión

La investigación revela un panorama alentador respecto a la percepción del arte en la formación docente, pero también destaca desafíos significativos que deben ser abordados. La alineación entre las expectativas de los estudiantes y las experiencias de los docentes sugiere que, con la atención adecuada a la formación y los recursos, el arte puede desempeñar un papel fundamental en la educación, enriqueciendo tanto la práctica docente como el aprendizaje de los estudiantes.

La percepción general es clara y responde a que el arte no es un elemento decorativo dentro del currículo, sino una herramienta poderosa que permite a los educadores no solo conectar con sus estudiantes de manera más profunda, sino también adaptarse a diversos contextos pedagógicos. La formación artística habilita a los docentes para ser más versátiles, fomentando una enseñanza dinámica que responde a las realidades sociales y emocionales del aula. Esto es especialmente relevante en un mundo que exige profesionales capaces de enfrentar cambios rápidos y necesidades educativas en evolución.

A pesar de los resultados alentadores sobre la disposición de los estudiantes y docentes para integrar el arte en su práctica, se identifican retos significativos. La falta de recursos y el limitado apoyo institucional representan obstáculos tangibles que no pueden ser ignorados. Estos desafíos reflejan una desconexión entre las altas expectativas sobre la utilidad del arte en la enseñanza y las barreras estructurales que limitan su implementación efectiva.

En este sentido, la investigación sugiere que para maximizar el potencial del arte en la formación docente, es necesario no solo promover su valor, sino también proporcionar los recursos y el respaldo necesarios para su integración. El arte tiene el poder de transformar no solo a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto a través de una pedagogía más inclusiva, crítica y adaptativa.

La formación docente enriquecida con el arte tiene el potencial de no solo mejorar la calidad de la enseñanza, sino también de formar educadores más empáticos, creativos y reflexivos, preparados para enfrentar las complejidades de un mundo cambiante. Para lograrlo, es imperativo que las instituciones educativas y los responsables de las políticas públicas trabajen conjuntamente para superar los desafíos estructurales y asegurar que el arte ocupe el lugar que merece en la educación. La implementación de estrategias efectivas para superar las barreras identificadas será esencial para maximizar el potencial del arte en la enseñanza.

Referencias

- Adorno, Th.W. y M. Horkheimer, 1944/1947, *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*, en *Gesammelte Schriften*, tomo 3, Suhrkamp, Fráncfort del Meno, 1981. Cito según la traducción de Juan José Sánchez: *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*, Trotta, Madrid, 1994.
- Eisner, E. W. (2002). *Las artes y la creación de la mente*. Yale University Press.
- Eisner, E. W. (2008). *Educación artística y el desarrollo de capacidades cognitivas y afectivas*. En *Manual de las artes en la investigación cualitativa: Perspectivas, metodologías, ejemplos y cuestiones* (pp. 19-27). Sage Publications.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- García, M. F. V. (2015). Augusto Boal en la educación social: del teatro del oprimido al psicodrama silvestre. *Foro de Educación*, 13(18), 161-179.
- Gardner, H. (1983). *Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. Basic Books.
- Goldblatt, P. (2006). How John Dewey's theories underpin art and art education. *Education and culture*, 17-34.
- Greene, M. (2001). *Liberar la imaginación: Ensayos sobre educación, artes y cambio social*. Jossey-Bass.
- Kieran, L. (2015). *El papel de la educación artística en el desarrollo de la creatividad*. *Revista de Investigación Educativa*, 108(2), 123-134.
- Kress, G. (2010). *Multimodalidad: Un enfoque semiótico-social a la comunicación contemporánea*. Routledge.
- Maxine Greene (2001) refuerza esta idea al afirmar que el arte permite a los docentes ver el mundo desde diferentes perspectivas, lo que a su vez les ayuda a desarrollar empatía.
- Pérez, A. B. (2020). La importancia de las Artes en la educación de la nación y el individuo. *Debates por la Historia*, 8(1), 17-40.
- Rogers, R. (2014). *Revisando el papel del arte en la educación: Desafíos y oportunidades*. *Revista Educativa*, 66(1), 10-28.
- Vygotsky, L. S., & Cole, M. (1978). *La mente en la sociedad: El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Prensa de la Universidad de Harvard.

