

RELEVANCIA DE LAS AULAS CREATIVAS PARA LA EDUCACIÓN ACTUAL

RELEVANCE OF CREATIVE CLASSROOMS FOR CURRENT EDUCATION

Carolina Hernández

carolinajhernandezl@gmail.com

ORCID 0009-0008-5245-5492

Maestría en Investigación Educativa. Dirección de Postgrado. Facultad de Ciencias de la Educación.
Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela

Omaira Timudez

omamta2@gmail.com

ORCID 0000-0002-9996-4066

Departamento de Ciencias Pedagógicas. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de
Carabobo. Valencia, Venezuela

Recibido: 23/06/2024 - Aprobado: 22/08/2024

Resumen

Desde siempre la educación ha generado transformaciones relevancia a nivel social. Al referirse a educación se abarcar una variedad de aspectos que en ella intervienen. Es importante destacar la cultura y el arte específicamente en el proceso educativo; este artículo tiene como propósito realizar una revisión teórica del arte creativo en el aula de clase, a fin de reflexionar sobre la importancia de la creatividad y su efectividad en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Cuando se refiere al área cultural, se busca desarrollar en los niños aspectos como: sentido de pertenencia, conocimiento y respeto por sus tradiciones, amor al trabajo, descubrimiento de habilidades y destrezas, fortalecimiento de las interrelaciones, cuyo principal objeto es formar seres humanos integrales.

Palabras Clave: Cultura, creatividad, arte.

Abstract

Education has always generated relevant transformations at a social level. When referring to education, a variety of aspects involved in it are covered. It is important to highlight culture and art specifically in the educational process; the purpose of this article is to carry out a theoretical review of creative art in the classroom, in order to reflect on the importance of creativity and its effectiveness in the development of the teaching-learning process. When it refers to the cultural area, it seeks to develop in children aspects such as: sense of belonging, knowledge and respect for their traditions, love of work, discovery of abilities and skills, strengthening of interrelationships, whose main objective is to form integral human beings.

Keywords: Culture, creativity, art.

Introducción

Con el transcurrir de los años, debido a innumerables cambios que se presentan en la sociedad a escala mundial en los ámbitos político, económico, social, tecnológico, entre otros; desde principios de la humanidad, el hombre se ha visto en la necesidad de adaptarse así como de buscar nuevas formas de actuar, de comunicarse y expresarse para lograr la interrelación con su entorno, a través de diferentes lenguajes o simbologías ya sea por medios orales, escritos, gráficos, corporales y musicales, con el objetivo de expresar sentimientos, ideas y emociones.

Desde esta perspectiva, en el contexto educativo también es importante destacar la creatividad, donde, las aulas creativas forman parte de un modelo educativo que motive a los estudiantes a generar aprendizajes significativos y desarrollar competencias esenciales para su crecimiento personal y profesional. Imperioso es para la educación actual, propiciar espacios de creación innovadora que den apertura al interés de los estudiantes, ofreciendo libertad creativa y partiendo desde diferentes estrategias y metodologías que fortalezcan el aprendizaje y coadyuven a alcanzar una calidad educativa.

En este sentido, a través del presente artículo, se plantea revisar de la relevancia del arte creativo en el aula de clase en la actualidad, a fin, de reflexionar sobre la importancia de la creatividad y su efectividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, al igual que para el desarrollo de las competencias que sean a bien propuestas en dicho proceso de acuerdo a criterios que permitan obtener una visión objetiva de la realidad actual.

Compendio argumentativo de las aulas creativas

La educación formal entendida como la escolarizada, es un factor determinante en el desarrollo integral del individuo ya que es un proceso sistemático que interviene en la estimulación de factores psico - sociales del mismo, es decir, la práctica de actividades que permiten crear nuevas ideas y conocimientos para desarrollar la parte cognitiva del ser humano, así como el área afectiva a través de la interacción con los demás individuos y su desenvolvimiento en el entorno, generándose de esta manera, el medio para expresar las emociones y sentimientos. Siguiendo este orden de ideas, la educación como pilar fundamental para el desarrollo de las naciones, es un elemento clave para que los países que van en procura de mejorar los estándares y calidad de vida de sus pobladores, rediseñen constantemente el currículo educativo, incorporando programas en diferentes especialidades, con el fin de ir a la par con los cambios que exige el momento actual, permitiéndoles a los individuos, desarrollar nuevas formas de expresión y manifestación creativa por medio de diferentes actividades de carácter artístico y cultural.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de la publicación de Guzmán (2018) Arte, Educación y desarrollo hace referencia a lo siguiente:

El Sector de Cultura de la UNESCO ha desarrollado una rápida herramienta de evaluación destinada a demostrar, mediante hechos y cifras, la contribución multidimensional de la cultura a los procesos de desarrollo nacional. Los

"Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD)"¹³ proponen 22 indicadores que abarcan 7 dimensiones: la economía, la educación, la gobernanza, la participación social, la igualdad de género, la comunicación y el patrimonio. (ii) La dimensión educación se estructura en cuatro indicadores centrales: (i) educación inclusiva, educación plurilingüe, (iii) educación artística y (iv) formación de profesionales del sector cultural. Los IUCD incluyen la educación artística porque esta nutre la creatividad y la innovación, potencia los talentos creativos y artísticos y proporciona una base para la apreciación de las expresiones culturales y la diversidad cultural formando públicos educados y abriendo horizontes más amplios al desarrollo personal y la participación cultural. Por ello, la educación artística es un componente recomendado para los programas escolares de todo el ciclo de la vida escolar (primaria y secundaria). (p.15)

En este orden de ideas, existen organizaciones mundiales que reconocen la importancia de incorporar y establecer la educación artística en el sistema educativo de cada país, a través de actividades culturales de diversa índole, que permitan el desarrollo de habilidades artísticas y cognitivas, así como de las actitudes socio-culturales de los individuos y que apuestan a la misma para alcanzar las metas propuestas por esta organización (UNESCO) en su agenda 2030, por lo cual, señala Guzmán (2018), lo siguiente:

...la educación artística contribuiría directamente a alcanzar una de las siete metas que recoge este ODS, en concreto, la siguiente: Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración

de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. La Agenda 2030 resultante incluye otras referencias a la cultura, como el apoyo a la creatividad y la innovación en las políticas orientadas al desarrollo económico (meta 8.3). El Objetivo 8 dice: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Desde la cultura y, en particular, la educación artística se contribuiría a alcanzar la meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. (p.15)

De igual manera, dicha organización continúa la idea, destacando las virtudes o beneficios de la educación artística, señalando que:

Esta educación acompañada de la reflexión, fortalece el pensamiento abstracto y divergente y permite la búsqueda de soluciones creativas a los problemas cotidianos. - Favorece el desarrollo de habilidades artísticas y cualidades como la sensibilidad o la tolerancia. - Contribuye potencialmente al desarrollo de valores ciudadanos, el aporte a la igualdad de género y la valoración de la diversidad. - Puede promover un mayor conocimiento de la propia identidad cultural y del diálogo entre culturas. (p.45)

En atención a lo señalado, la educación artística toma un papel importante dentro de las instituciones educativas, ya que no sólo puede proporcionar el desarrollo de habilidades y cualidades propias como proceso educativo, sino además, permite el desarrollo de la creatividad, fomenta las relaciones interpersonales a través de la interacción con los individuos en el ambiente

que le rodea, así como el sentido de pertenencia por las raíces culturales al cual forma parte y de este modo, lograr la práctica constante de los valores como pilares formadores de una sociedad.

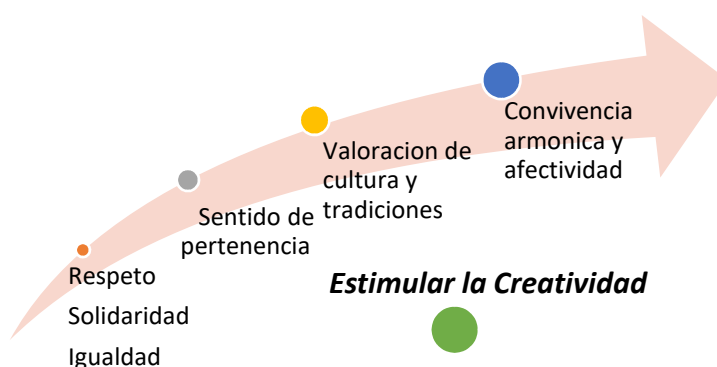
En la actualidad, se puede afirmar que la educación artística es un tema fundamental para lograr una mejor calidad educativa a nivel mundial, ya que por medio de la participación de diferentes países en eventos promovidos por organizaciones mundiales de educación y cultura, como la UNESCO, se busca dar a conocer la efectividad de la misma, para el desarrollo de las naciones, con especial connotación en los países de América Latina que presentan una gran diversidad cultural a través de las manifestaciones de tradiciones y costumbres propias de cada nación, por lo que la educación artística se encamina a promover la práctica de valores, la aceptación e interrelación entre los individuos para lograr una mejor convivencia.

De acuerdo a lo antes mencionado, se infiere que los países en vías de desarrollo, restablecen programas educativos y diseños curriculares dirigidos a fomentar el arte en las aulas, en disciplinas como: la música, el teatro y las artes plásticas; principalmente en las escuelas básicas, por medio de la educación estética y talleres de formación artística, como estrategia para estimular la creatividad en los educandos y fomentar la práctica constante de los valores como el respeto, la solidaridad, la igualdad, la paz, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, por medio de la valoración de su cultura y tradiciones, así como, promoviendo un espíritu de convivencia y afectividad. Por consiguiente, tomando en consideración los aspectos esbozados, es pertinente adecuar y actualizar los programas de estudio en áreas como

educación estética, a las necesidades institucionales de los educandos y de la sociedad actual, como estrategia política educativa del estado venezolano con el fin de lograr mayor calidad educativa.

Figura 1

Estimular la creatividad

En este orden de ideas, revisado estos elementos, el cambio institucional ha de orientarse hacia la incorporación de nuevos programas educativos, específicamente en el ámbito artístico para el fortalecimiento de las diferentes áreas de aprendizaje dentro del aula. En efecto, la incorporación y ejecución de programas educativos de educación artística en las escuelas, juega un papel importante en el progreso cognitivo y afectivo de los educandos, ya que pueden brindar de manera creativa, el reconocimiento de su personalidad por medio de las diferentes expresiones artísticas y a su vez, ser un medio para encontrar las posibles soluciones a situaciones problemáticas vividas. Cabe destacar, que la elaboración de programas educativos no sólo debe consistir en la organización, planeación y desarrollo del mismo, sino además deben ser estudiados continuamente y evaluado, de manera tal que se verifiquen las

posibles fallas, con el propósito de asegurar un mejor funcionamiento, el logro de los objetivos planteados y la verdadera calidad educativa.

Aunado a lo anterior, la participación de diferentes países del mundo entre los que se cuenta Venezuela, en eventos relacionados con la educación artística, da énfasis sobre la incorporación de programas educativos dirigidos al desarrollo de las artes, a través de la práctica de actividades creativas y culturales dentro de las escuelas, contribuye al desarrollo del niño de manera integral trayendo como consecuencia, el conocimiento y reforzamiento de los valores en el ámbito social. De esto se desprende que la implementación de un programa educativo debe considerar su seguimiento, valoración y evaluación, con la finalidad de conocer y verificar la efectividad e influencia en la comunidad escolar, y de este modo dirigir los objetivos hacia el logro del desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas en los estudiantes de las escuelas básicas, para formar un ser humano integral, siendo éste uno de los principales objetivos de la educación venezolana.

Como se señala en la Ley Orgánica de Educación (2009) en su artículo 6:

El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia:

1. Garantiza:

a. El derecho pleno a una educación integral, permanente, continua y de calidad para todos y todas con equidad de género en igualdad de condiciones y oportunidades, derechos y deberes. (p. 5)

Es por ello, que la incorporación de programas académicos en el área de educación estética como arte, música, folklore, danzas y expresión corporal, dentro de las instituciones educativas, debe proporcionar una educación integral a los educandos, es decir, capacitar para el desarrollo de habilidades y cualidades personales en el ámbito cultural, así como ofrecer una forma de interrelación con los seres que lo rodean.

En el ámbito educativo, constantemente surgen adaptaciones en los programas de estudio a través de la presentación de proyectos, con estrategias aplicables durante un periodo determinado, así como con metas y objetivos establecidos con el fin de brindarle a los educandos una educación de calidad. Continuando este hilo discursivo, cuando se hace referencia al área cultural, se busca desarrollar en los niños diferentes aspectos como: el sentido de pertenencia, conocimiento y respeto por sus tradiciones, amor al trabajo, descubrimiento de habilidades y destrezas en un área específica, fortalecimiento de las interrelaciones, así como el trabajo en equipo, cuyo principal objetivo es formar seres humanos integrales. Por tal motivo, debido a la gran importancia de la educación estética, desde finales de los años noventa y el transcurso de los años dos mil, se establecen como obligatorios los programas culturales y de arte, que de alguna forma u otra proporcionan cambios resaltantes en los procesos educativos en la enseñanza primaria

Relevancia del arte y la cultura en la educación primaria

La educación primaria, es una de las etapas iniciales del niño y niña en el sistema educativo, y es ahí donde se puede dar el acercamiento de los

conocimientos culturales y artísticos propios de la región, así como toda la fundamentación teórica práctica de la ciencia, los elementos históricos y sociales propios del sistema educativo, por lo que la primaria es el punto fundamental y base de la educación.

Con motivo de lo anterior, la educación artística es un aspecto fundamental que se debe tomar en cuenta en el sistema educativo venezolano, ya que es una alternativa para que los educandos desarrollen cualidades a través de la vivencia de hechos artísticos y culturales que lo lleven a conocer y valorar las tradiciones de su país, y del mismo modo, a demostrar el talento artístico que posee por medio de las expresiones creativas que aplique en el aula.

Actualmente, se puede decir que la aplicación de la educación artística en las escuelas de educación primaria es de relevancia trascendental para el desarrollo integral del educando ya que, a través de la práctica constante de actividades de carácter artístico, se puede lograr aumentar las habilidades cognitivas, afectivas y sociales del mismo, proporcionando un clima escolar más agradable y un mejor desempeño académico de niños y niñas.

En este orden de ideas, se destaca que el arte tiene una participación importante en el logro de una educación integral, objetivo primordial de la educación venezolana, a través del desarrollo de actividades de formación artística y la capacitación de docentes que promuevan habilidades propias de los individuos e incentiven la expresión de cualidades y talentos que de alguna forma u otra brindan al estudiante un mejor desempeño académico,

estabilidad emocional así como valoración y respeto por las personas y el ambiente que les rodea.

Al respecto, Montesorri (2023) señala lo siguiente:

Diversos estudios sostienen que la enseñanza de las bellas artes, desde los primeros años de un niño, lo ayuda a desarrollar numerosas habilidades que lo acompañarán a lo largo de su vida. Por este motivo, la educación artística debe ser una pieza fundamental en la formación académica de los niños y no únicamente un complemento, tal como afirma Howard, Gardner profesor de la universidad de Harvard: "Un buen sistema educativo, tiene que alimentar y fomentar todas las formas de inteligencia, incluidas las relacionadas con el arte; en caso contrario, descuidaría parcelas fundamentales del potencial humano y frenaría el desarrollo cognitivo de los niños. (Montesori, Párr. 3)

En conclusión, la educación, como base fundamental de la sociedad, es considerada como un proceso que tiene como objeto el fortalecimiento de la integralidad del individuo, como persona que interactúa y se inserta en el mundo social y cultural que le rodea, ya que busca el fomento de valores que afiancen las emociones, pensamientos y sentimiento hacia su identidad nacional, costumbres y tradiciones, por medio del fortalecimiento del sentido de pertenencia, con el fin de formar un individuo consciente del patrimonio cultural del cual forma parte.

Cuando se hace referencia a la identidad cultural, especialmente la del venezolano, en ciertas ocasiones no se relacionan con los valores propios de

su nación o región, ya que pueden considerar que las tradiciones y costumbres que presentan una fecha y momento histórico, están “fuera de moda” o simplemente, no tienen interés hacia las mismas por estar fuera de su realidad actual. Esta escasa motivación hacia su propia cultura, puede verse en el poco fortalecimiento del patrimonio cultural venezolano en los diferentes ámbitos, principalmente el educativo, en donde se otorga mayor importancia a otras asignaturas, dejando a un lado la educación artística.

En definitiva, la cultura forma parte de la educación intelectual del individuo, que lo lleva a desarrollar formas de actuar moralmente, es decir, a medida que conoce sobre sus tradiciones, y de alguna forma le aporte un valor considerable a las mismas, se moldeará su comportamiento en el entorno. Lo que representa un grado de importancia dentro de las escuelas básicas, donde los niños y niñas que están en ese proceso de aprender a través de sus experiencias, se les inculquen desde temprana edad el valor y respeto a su cultura, así como a sus costumbres típicas de la región, para fortalecer de este modo su identidad cultural.

Después de todo, relacionar la cultura, el arte y la creatividad libre en el proceso enseñanza – aprendizaje, conlleva a generar aulas creativas dentro de las escuelas e impulsar espacios propicios para el desarrollo integral del ser, que le permita estimular sus procesos de aprehensión de los conocimientos, desarrollo de competencias y crear o producir aportes innovadores para alcanzar cambios en la sociedad.

Referencias

- Guzmán B. (2018). *Arte, Educación y Desarrollo*. UNESCO Etxea. España Documento disponible en: https://www.unetxea.org/dokumentuak/arte_educacion_desarrollo.pdf
- Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 2.635 (Extraordinario). 28 de septiembre de 2009.
- Montessori L. (2023) *La importancia del Arte en Educación*. Estudio Kerservan. Yucatan-México. Documento disponible en: <https://montessorilancaster.edu.mx/la-importancia-del-arte-en-la-educacion/>
- UNESCO (2023), *Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible UNESCO*. Documento disponible en: <https://es.unesco.org/creativity/files/unesco-avanza-agenda-2030-para-desarrollo-sostenible>