

LA INVESTIGACIÓN EN ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

Jorge Arturo Velázquez Hernández
Coordinador

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO

LA INVESTIGACIÓN EN ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

Jorge Arturo Velázquez Hernández
Coordinador

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Artes, Campus San Juan del Río

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO
FACULTAD DE ARTES
SAN JUAN DEL RÍO

LA INVESTIGACIÓN EN ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

Jorge Arturo Velázquez Hernández

COORDINADOR

Primera edición:

D.R. © 2025 De las y los autores

D.R. © 2025 Universidad Autónoma de Querétaro

Cerro de las Campanas s/n

Centro Universitario, 76010

Santiago de Querétaro, México

www.uaq.mx

ISBN: 978-607-513-737-7

Fecha de aparición: 6 de enero de 2025.

Este libro fue dictaminado favorablemente conforme a los lineamientos editoriales del Comité Editorial de la Facultad de Artes.

Concepto y dirección editorial: José Antonio Tostado Reyes

Portada: Carolina Martínez Rojas

Corrección de estilo: Anaïs Melissa Mejía Cisneros,
Andrea Flores Torres, Emiliano Uribe Aguilar
y Verónica Martínez Jiménez

Diagramación:

Mariana Rangel Hernandez

Carolina Martínez Rojas

Cuidado editorial:

León Felipe Barrón Rosas

Bruno David Sánchez Mureddu

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons Atribución 2.5 México (CC BY 2.5). La presente obra puede ser utilizada con fines educativos, informativos y culturales siempre que se cite la fuente. Editado en Querétaro, México.

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Eduardo Núñez Rojas

Dra. Cristina Medellín Gómez

Dra. Pamela S. Jiménez Draguicevic

Dr. Fabián Giménez Gatto

Dra. Alejandra Díaz Zepeda

Dr. Juan Granados Valdéz

M. en C. Silvia Pantoja Ruiz

Dr. Sergio Rivera Guerrero

Dr. León Felipe Barrón Rosas

DIRECTORIO

Dra. Silvia Amaya Llano
Rectora

Dr. Sergio Rivera Guerrero
Director de la Facultad de Artes

Mtro. José Olvera Trejo
Secretario Académico de la Facultad de Artes

C.P. Brenda Liliana Alvarez Sánchez
Secretario Administrativo de la Facultad de Artes

Dra. Pamela S. Jiménez Draguicevic
Jefa de Investigación y Posgrado de la FA

Dr. León Felipe Barrón Rosas
Coordinador de Artes Ediciones

M.D.E. Antonio Tostado Reyes
Coordinador de imagen editorial y diseño

Lic. Bruno David Sánchez Mureddu
Editor de Artes Ediciones

Índice

Prólogo.....	9
--------------	---

Eje de educación

1. Ansiedad y depresión en estudiantes de bachillerato

María del Carmen Molinero Bárcenas.....	12
---	----

Elizabeth Martínez Rojo

Emir Martínez Abarca

2. La educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas: integración efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje	22
--	----

Darwin Daniel Ordoñez Iturralde

Christian Xavier Proaño Piedra

Eje de arte

3. El arte como herramienta facilitadora en la transversalidad educativa.....	46
---	----

Diana Berenice Irazaba Sandoval

4. Juan Manuel Arpero Ramírez: trompetista, director y compositor mexicano. Su legado y presencia en la Universidad Autónoma de Querétaro.....	54
--	----

Alonso Hernández Prado

5. Metodología para el aprendizaje musical	60
--	----

José Luis Eleazar Robles Gómez

6. La orquesta transversal a la educación de niños y adolescentes para restaurar el tejido social en Hidalgo	71
--	----

Alondra Barquera Martínez

7. El teatro, un abanico de posibilidades 82

Angélica Liliana Aguilar Rodríguez

Eje de cultura

**8. Aproximación hermenéutica a la agencia lingüística
del sujeto de investigación universitaria 89**

María Eugenia Castillejos Solís

**9. Diagnóstico del aprendizaje en la capacitación para
la formalización de empresas rurales 98**

Jorge Adán Romero Zepeda

Epigmenio Muñoz Guevara

Agustín Martínez Anaya

PRÓLOGO

La cultura de investigación es una de las actividades más importante del ser humano, porque permite compartir conocimiento en diversos espacios, ya sea de forma local, regional, nacional o internacional, todo ello encaminado a conocer las posturas de otros y la forma en la que atienden problemáticas en escenarios presentes y futuros. Dentro de los resultados de investigación derivados del 1er Congreso Internacional “Arte, Educación y Cultura”, varios expertos mostraron sus respectivas posturas ante los ejes de estudio que se manejaron en el congreso. Asimismo, los investigadores dejaron ver aquellas problemáticas que demandan atenciones y soluciones para evitar su acrecentamiento y, de esta forma, ofrecer visiones que ayuden a mejorar la sociedad actual.

El libro busca proporcionarle a la sociedad civil, estudiantil y profesional la oportunidad de mantenerse actualizados ante los diferentes escenarios, además de los distintos desafíos que enfrentan las artes, la educación y la cultura en todas sus áreas, no solo en México, sino a nivel mundial. En este sentido, los ejes y temas que se manejaron y se recopilan en el libro son:

1. Educación.
 - La universidad del siglo XXI.
 - Pensar la educación pública.
 - Pedagogía crítica.
2. Arte.
 - Arte, crisis y revolución.
 - Vanguardias y posmodernismo.
 - La música como factor de cohesión social.
3. Cultural.
 - La cultura dominante y la construcción del conocimiento.
 - Cultura educativa.
 - Cultura de paz en los procesos educativos.

El presente libro cuenta con diversos capítulos de investigación para enriquecer el conocimiento educativo, cultural, artístico y científico, por ello, se trató de evitar un vocabulario demasiado técnico, complejo o sofisticado. En cada investigación se insertan información y datos precisos sobre los ejes y temas que se manejaron en el congreso para ofrecer visiones diferentes, además de reforzar el conocimiento que se tiene o fomentar nuevos saberes en cada tema expuesto.

Finalmente, se debe recordar que lo más importante siempre será la emoción y la disposición de compartir lo aprendido, de aprender a aprender, de vencer obstáculos y de fomentar la cultura de investigación en todos los espacios de interacción, porque es una manera de adquirir nuevo aprendizaje, herramientas y estrategias que ayuden en nuestro quehacer profesional, pero, sobre todo, se necesita de pasión para seguir creciendo.

Jorge Arturo Velázquez Hernández
Facultad de Artes
Universidad Autónoma de Querétaro

EJE DE EDUCACIÓN

Ansiedad y depresión en estudiantes de bachillerato

María del Carmen Molinero Bárcenas,
Elizabeth Martínez Rojo y Emir Martínez Abarca

Introducción

El término *ansiedad escolar* se conoce como el conjunto de reacciones cognitivas, motoras y psicofisiológicas emitidas por una persona ante situaciones del ámbito escolar que son percibidas como una amenaza. La ansiedad es una respuesta del organismo a diferentes eventos que pueden resultar estresantes, y tiene como fin la supervivencia del individuo. Cuando alguna persona se enfrenta a un peligro, el organismo se dispone a tomar medidas para defenderse o para huir, es decir, se prepara para sobrevivir, por ello se producen cambios físicos y psicológicos en nuestro organismo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud, 1 de cada 3 adolescentes de entre 12 y 18 años de edad puede tener un trastorno de ansiedad. Dicho número va en aumento, pues entre 2007 y 2022 estos trastornos de ansiedad aumentaron un 20 %. Asimismo, el índice de ingresos a los hospitales de adolescentes que han intentado suicidarse se ha duplicado en la década pasada.

EJE DE EDUCACIÓN

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 mencionó que un 19.3% de la población madura tiene síntomas de ansiedad severa, mientras que el 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado. Debido a lo anterior, el presente trabajo pretende identificar algunas de las causas principales por las que los estudiantes tienen ahora ansiedad y depresión. Igualmente, se pretende identificar si alguna de las materias en particular los vuelve más vulnerables y les provoca dicha ansiedad.

I. Los síntomas de la ansiedad

Las sensaciones y reacciones experimentadas de manera negativa tienden a movilizarlos y apartarlos del peligro, pero cuando el total de estas respuestas suceden en situaciones donde no está presente una amenaza, se empieza a hablar de un trastorno de ansiedad. Cuando ya está presente un trastorno de ansiedad, los síntomas pueden ir en aumento hasta volverse ataques de pánico. A continuación, se presentan algunos de esos síntomas en los diversos niveles: físico, cognitivo y motor.

Síntomas a nivel cognitivo:

- Preocupación.
- Inseguridad.
- Dificultad para decidir.
- Pensamientos negativos sobre uno mismo/una misma o sobre nuestra actuación ante los/las otros/otras.
- Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades.
- Temor a la pérdida de control.
- Dificultades para pensar, estudiar o concentrarse.

Síntomas a nivel físico:

- Sudoración.
- Tensión muscular.
- Palpitaciones y aumento de los latidos del corazón.
- Temblores.
- Molestias en el estómago.
- Dificultades respiratorias.
- Sequedad de la boca.
- Dificultad para tragar.
- Dolores de cabeza.

EJE DE EDUCACIÓN

- Mareos.
- Náuseas.

Síntomas a nivel motor:

- Evitar situaciones temidas.
- Fumar, comer o beber en exceso.
- Intranquilidad motora: movimientos repetidos, rascarse, tocarse.
- Ir de un lado a otro sin una finalidad concreta.
- Tartamudear.
- Llorar.
- Quedarse paralizado.

II. Objetivos

Detectar los principales síntomas, provocados por la ansiedad y depresión en los estudiantes de bachillerato. Identificar en cuáles materias es donde aumenta su estrés o ansiedad y ver qué estrategias utilizan para evitar la ansiedad y depresión.

III. Metodología

Los estudiantes que participaron fueron de segundo, cuarto y sexto semestre del turno matutino y vespertino. Aproximadamente cada grupo tenía de 35 a 40 estudiantes, por lo que fue un total aproximado de 494 alumnos, la mayoría de la materia de Matemáticas II, IV, VI y Física I. Se utilizó un formulario de *Google Forms* para que los participantes contestaran la encuesta. Se les envió la liga y se les dio tiempo de 3 días para que la pudieran contestar sin problema. Se revisó y comparó toda la información de la encuesta, realizando un análisis comparativo de toda la información y así poder distribuir los valores de los resultados en tablas y gráficas. Se muestran los resultados en las gráficas correspondientes.

Cabe mencionar que los estudiantes también realizaron infografías y carteles, donde presentaron diversas propuestas para tratar de mejorar la ansiedad y depresión en los estudiantes; todo esto lo hicieron por equipos. Finalmente, dichas actividades se presentaron en los pasillos de cuartos semestres, para mostrarse a los demás estudiantes del plantel para dar a conocer algunas estrategias que sirvan para evitar la ansiedad o depresión y que les puedan servir a sus demás compañeros del plantel. A continuación, se presenta un diagrama de la Metodología (ver Figura 1).

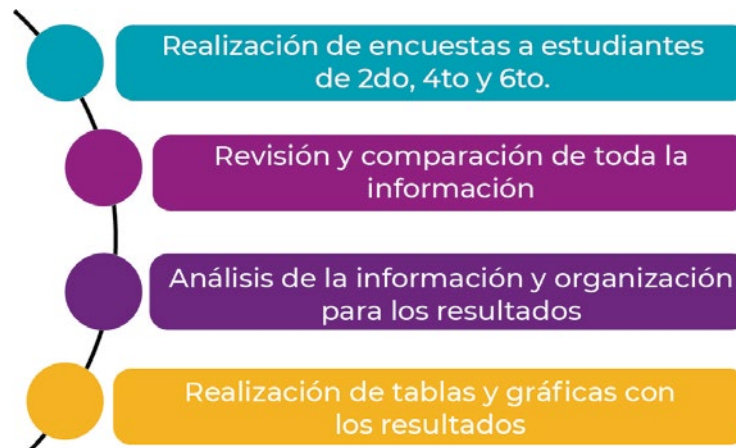

Figura 1. Diagrama de la metodología (2022).
Molinero, Martínez y Martínez.

IV. Resultados

A continuación, se presentan algunas gráficas de los participantes y de algunas de las preguntas que se realizaron en la encuesta. Dentro de los resultados obtenidos se pudo apreciar que la mayoría de los estudiantes que participaron fue de quinto semestre con un 27% como se ve en la Figura 2.

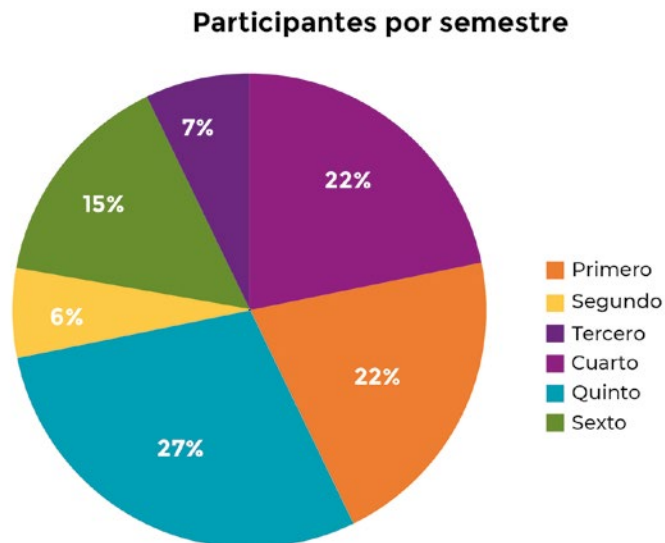

Figura 2. Porcentaje de participantes por semestre (2022).
Molinero, Martínez y Martínez.

EJE DE EDUCACIÓN

Por otra parte, la mayoría de los participantes fueron del género femenino sobresaliendo en porcentaje a los hombres, como se puede apreciar en la Figura 3.

Porcentaje de Participantes por Género

Figura 3. Porcentaje de participación por género (2022).
Molinero, Martínez y Martínez.

En la Figura 4 se muestran las materias en las cuales los estudiantes se sienten con más ansiedad, donde sobresalieron Física y Matemáticas, seguidas por la Química.

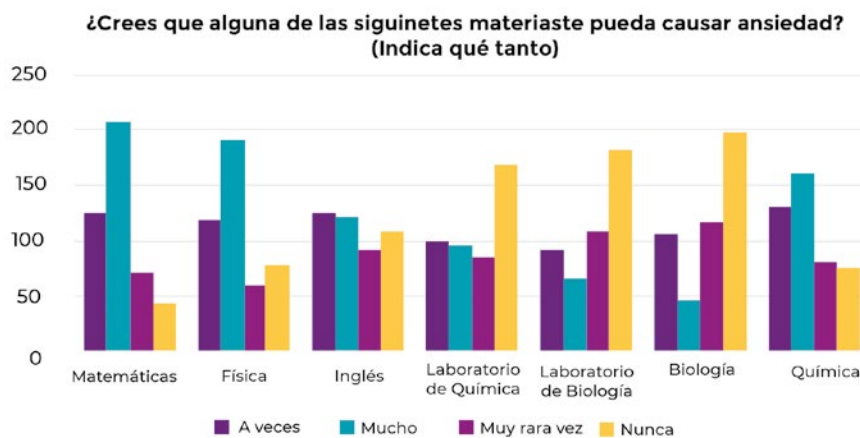

Figura 4. Materias que causan mayor ansiedad en los estudiantes (2022). Molinero, Martínez y Martínez.

EJE DE EDUCACIÓN

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes se sienten presionados por alcanzar el éxito, sobresaliendo en este aspecto las mujeres, como se muestra en la Figura 5.

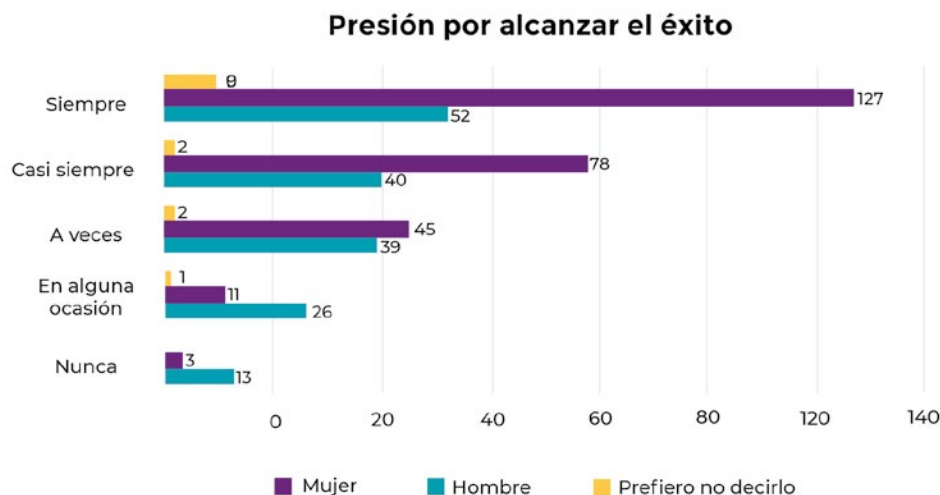

Figura 5. *Estudiantes que se sienten presionados por alcanzar el éxito (2022).* Molinero, Martínez y Martínez.

A continuación, en la Figura 6 se muestran los síntomas más sobresalientes en los estudiantes de bachillerato.

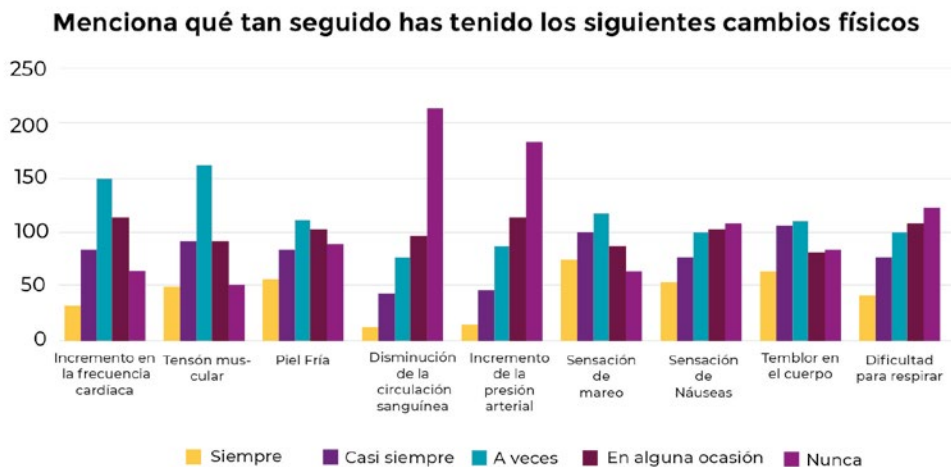

Figura 6. *Síntomas sobresalientes en estudiantes de bachillerato (2022).* Molinero, Martínez y Martínez.

EJE DE EDUCACIÓN

En la Figura 7 se detallan los cambios psicológicos que han tenido los estudiantes de bachillerato

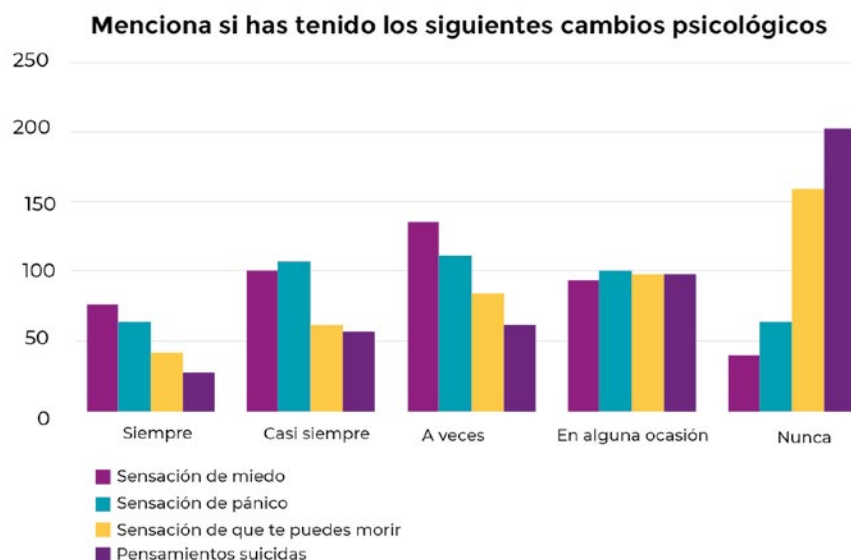

Figura 7. *Cambios psicológicos en estudiantes de bachillerato (2022).*
Molinero, Martínez y Martínez.

A continuación, en la Figura 8 se muestran los síntomas a nivel motor que tienen los estudiantes y qué tan seguido suceden.

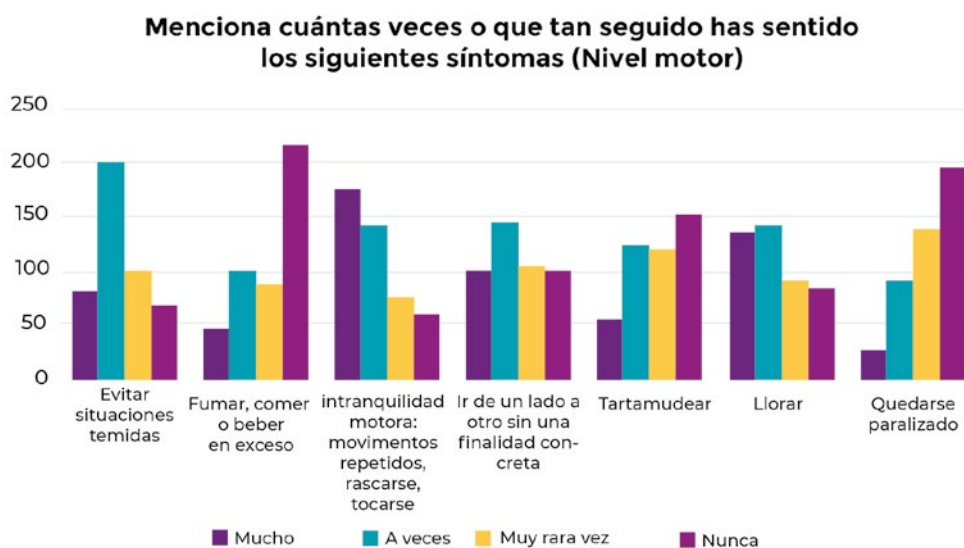

Figura 8. *Síntomas de los estudiantes a nivel motor (2022).*
Molinero, Martínez y Martínez.

EJE DE EDUCACIÓN

La Figura 9 detalla cómo los estudiantes se sienten presionados por obtener calificaciones sobresalientes.

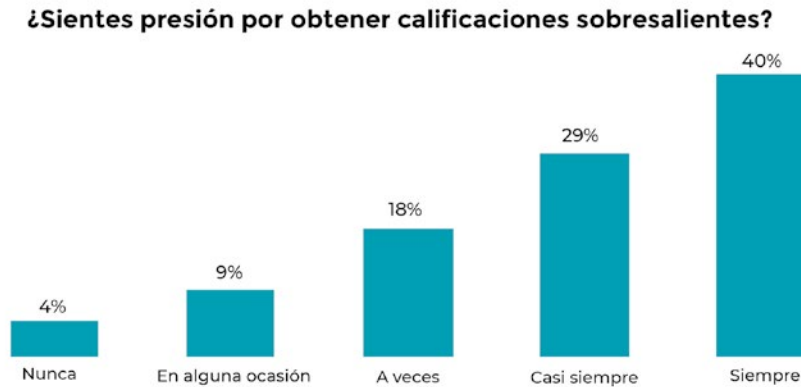

Figura 9. Porcentaje de estudiantes que se sienten presionados por obtener calificaciones altas (2022). Molinero, Martínez y Martínez.

Finalmente, se muestra en la Figura 10 qué actividades pueden llegar a relajarlos para calmar la ansiedad, donde sobresalen las actividades artísticas.

Figura 10. Actividades que pueden ayudar a calmar la ansiedad en los estudiantes (2022). Molinero, Martínez y Martínez.

Conclusiones

El trabajo cumplió con el objetivo propuesto de detectar los principales síntomas de ansiedad y depresión en los estudiantes de bachillerato, así como el de ver en qué materias les afectaba más. La investigación mostró que las materias de Matemáticas, Física y Química son las que más llegan a estresar a los estudiantes, asimismo, la ansiedad se presenta más en el género femenino que masculino.

Por otra parte, los estudiantes se sienten presionados por alcanzar el éxito, y por obtener calificaciones destacadas. Los síntomas más recurrentes a nivel físico fueron los de la disminución de la circulación sanguínea, el incremento de la presión arterial y la dificultad para respirar. En cuanto a los cambios psicológicos, los que sobresalieron fueron la sensación de miedo y la sensación de pánico, pero lo alarmante es que en alguna ocasión también tuvieron pensamientos suicidas. En lo que se refiere síntomas a nivel motor, lo que más sobresalió fueron los movimientos repetidos, el llorar e ir de un lado a otro sin una finalidad concreta.

El trabajo también mostró que los estudiantes pueden elaborar estrategias para fomentar la convivencia y el bienestar entre sus compañeros. Dichas estrategias pueden ayudarles a mejorar o tratar de evitar su ansiedad y depresión, además de contribuir para que estén menos estresados, menos tensos, menos irritables o menos deprimidos; beneficiando esto a su salud mental.

Así mismo se identificó cuál de las estrategias, para ellos, es la que les puede beneficiar más, ya que pudieron recurrir a diversas herramientas como la infografía o cartel, y fueron las actividades artísticas las que sobresalieron como aquellas que pueden ayudar a calmar su ansiedad.

Referencias

- Clínica de ansiedad, depresión y estrés [CADE]. (s.f.) *Ansiedad*. Recuperado de:
https://cade.org.mx/ansiedad?utm_source=google&utm_medium=cp-c&utm_campaign=PD-GS-Cade~Trafico&utm_content=Ansiedad&gclid=EAlaIQobChMI_I6ynril-gIVnmxvBB1BSQ51EAMYASAAEgIxavD_BwE
- Inegi. (2021). Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_2021_nota_tecnica.pdf

La educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas: integración efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Darwin Daniel Ordoñez Iturralde y Christian Xavier Proaño Piedra

Introducción

La educación en línea ha ganado gran popularidad en los últimos años, y su uso ha incrementado aún más en el contexto de la pandemia de COVID-19. En este sentido, la educación virtual se ha convertido en una herramienta fundamental para continuar con la formación de los estudiantes, incluyendo aquellos que buscan formarse como profesionales en ciencias administrativas.

El objetivo del presente trabajo es analizar la educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas y su integración efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de la presentación se discutirán diferentes aspectos que permitirán comprender las ventajas y los retos de la educación virtual, así como la forma en que se puede utilizar de manera efectiva en la formación de profesionales en ciencias administrativas.

Es importante abordar el tema de la educación por internet en la formación de profesionales en ciencias administrativas, ya que se trata de una disciplina fundamental para el desarrollo económico y social. Además, la educación en línea se ha convertido en una opción cada vez más relevante en la formación

EJE DE EDUCACIÓN

de los profesionales en todo el mundo, y ha cobrado especial importancia durante la pandemia de COVID-19.

La educación en línea presenta una serie de beneficios, como la flexibilidad de horarios, la posibilidad de acceder a contenidos desde cualquier lugar con conexión a internet y la reducción de costos asociados a la formación presencial. Sin embargo, también se enfrenta a importantes desafíos, como la necesidad de adaptar los contenidos y metodologías pedagógicas a la modalidad virtual y garantizar la calidad de la educación. En este sentido, es importante discutir cómo se puede lograr una integración efectiva de la educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas, para aprovechar al máximo los beneficios de esta modalidad y garantizar la formación de profesionales competentes y actualizados en el campo de la administración.

I. Definición de educación en línea

La educación en línea se define como una modalidad de educación a distancia que se lleva a cabo por medio de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), permitiendo a los estudiantes acceder a los contenidos y las actividades del curso desde cualquier lugar con conexión a internet (Moore y Kearsley, 2011). Esta modalidad educativa se caracteriza por el uso de plataformas virtuales y recursos tecnológicos que facilitan el aprendizaje en un ambiente electrónico en el que los estudiantes pueden acceder a los contenidos, realizar actividades, interactuar con otros estudiantes y con el profesorado, así como recibir retroalimentación (Bates y Sangrà, 2011; Anderson, 2008).

La educación en línea se considera una forma de educación a distancia, en la que los estudiantes y el profesorado se comunican y trabajan juntos mediante el uso de TIC (Dabbagh y Bannan-Ritland, 2004). Esta modalidad educativa puede ser síncrona o asíncrona, dependiendo de si el estudiante y el profesorado están conectados en tiempo real o no. También puede ser híbrida, es decir, una combinación de la educación en línea y la educación presencial (Anderson, 2008). La educación en línea se compone de tres elementos clave: el contenido, el estudiante y el profesorado, los cuales interactúan a través de TIC para lograr los objetivos de aprendizaje (Mishra y Koehler, 2006). Los estudiantes tienen acceso al contenido del curso y realizan actividades, mientras que el profesorado diseña el contenido y proporciona retroalimentación a los estudiantes. La interacción entre los estudiantes y el profesorado también es un factor clave para el éxito del aprendizaje virtual (Bates y Sangrà, 2011).

EJE DE EDUCACIÓN

El uso de tecnologías de la información y la comunicación para la educación en línea ha ganado popularidad en la formación de estudiantes de diferentes niveles educativos, incluyendo la formación de profesionales en ciencias administrativas (Picciano, 2017). Esta modalidad se caracteriza por la creación y utilización de ambientes de aprendizaje que permiten la comunicación y el intercambio de información a distancia entre los estudiantes y el profesorado (Dabbagh y Bannan-Ritland, 2004). Estos ambientes de aprendizaje pueden incluir el uso de plataformas virtuales y otros recursos tecnológicos que simulen un ambiente de aprendizaje similar al de una clase presencial (Yu *et al.*, 2022).

La educación en línea permite que los estudiantes tengan acceso a los contenidos y actividades del curso desde cualquier lugar con conexión a internet, ofreciendo ventajas como la flexibilidad de horarios y la capacidad de adaptar el ritmo de estudio a las necesidades individuales de los estudiantes. En la formación de profesionales en ciencias administrativas, esta modalidad puede ser de gran beneficio al permitir a los estudiantes combinar su formación con el trabajo o sus compromisos personales.

II. Beneficios y limitaciones de la educación en línea

De acuerdo con el estudio de Allen y Seaman (2017), la educación en línea ha ganado popularidad en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos que permiten a los estudiantes aprender desde cualquier lugar con conexión a internet. Además, la educación en línea puede ser más accesible para estudiantes con discapacidades físicas o problemas de movilidad (Cavanaugh *et al.*, 2004). Por otro lado, el estudio de Picciano (2017) destaca otro beneficio de la educación virtual: la posibilidad de llegar a un público más amplio, incluyendo a estudiantes que no podrían asistir a un curso presencial debido a la distancia geográfica o a las limitaciones de tiempo. Gracias a esto, la educación en línea también puede ser más económica para los estudiantes, eliminando los gastos asociados con la asistencia a un curso presencial, como el transporte y el alojamiento, de acuerdo al estudio de Borup *et al.* (2012).

No obstante, existen limitaciones en la educación por internet que se deben tener en cuenta. Una de las principales preocupaciones es la falta de interacción cara a cara entre los estudiantes y el profesorado, lo que puede afectar la calidad del aprendizaje, según Parker y Chao (2007). Además, la educación en línea puede ser más difícil para los estudiantes que necesitan una estructura clara y un ambiente de aprendizaje altamente estructurado (Kuo *et al.*, 2013).

EJE DE EDUCACIÓN

La educación en línea también puede requerir una mayor disciplina y auto-dirección por parte de los estudiantes, ya que no tienen un profesorado en el aula para mantenerlos enfocados y motivados, como señalan Artino y Stephens (2009). Otro desafío es la falta de retroalimentación inmediata por parte del profesorado, lo que puede ser desmotivante para algunos estudiantes, según el estudio de Xu (2023).

Otra preocupación importante es la falta de regulación y control de calidad en la educación en línea. Los cursos virtuales pueden ser creados y administrados por personas sin credenciales académicas, lo que puede poner en riesgo la calidad educativa, según Smith (2014). Por ello, es fundamental que las instituciones educativas establezcan estándares de calidad y regulaciones para garantizar que los cursos en línea sean efectivos y cumplan con los estándares académicos, como recomienda el estudio de Means *et al.* (2009).

A pesar de estas limitaciones, la educación en línea sigue siendo una opción popular para la formación de estudiantes en todos los niveles educativos. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza, se espera que la educación por internet siga evolucionando y mejorando en el futuro, como concluyen Allen y Seaman (2017).

III. Teorías del aprendizaje y su relación con la educación en línea

La educación en línea se basa en diferentes teorías del aprendizaje que explican cómo los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades a través de diversas metodologías. La teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) es una de las más relevantes para la educación en línea, ya que sostiene que el aprendizaje se produce a través de la observación y la imitación de modelos a seguir, lo que se puede aplicar en la educación en línea a través de recursos multimedia y la interacción con otros estudiantes y el profesorado (Rovai, 2001).

Otras teorías relevantes son el constructivismo, que enfatiza la construcción de conocimientos y la resolución de problemas en colaboración con el profesorado (Bates y Sangrà, 2011); el aprendizaje basado en problemas, que se basa en la resolución de problemas prácticos y reales (Hung *et al.*, 2003); y el aprendizaje colaborativo, que promueve la interacción entre estudiantes y profesores a través de herramientas de comunicación y colaboración (Garrison y Cleveland-Innes, 2010).

La educación en línea también se relaciona con la teoría del aprendizaje autónomo, la teoría de la carga cognitiva y la teoría constructivista. El aprendizaje

autónomo en línea se basa en la iniciativa y responsabilidad del estudiante, con el apoyo del profesorado para adaptar el ritmo y horario de estudio a las necesidades individuales (Moore y Kearsley, 2011).

La teoría de la carga cognitiva sugiere que el aprendizaje es más efectivo cuando se presenta la información de manera clara y organizada, evitando sobrecargar la memoria de trabajo del estudiante, y utilizando recursos visuales como gráficos y esquemas (Sweller, 1994). Por último, la teoría constructivista destaca que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento mediante la interacción y reflexión sobre su experiencia, y esto se puede fomentar en la educación en línea a través de actividades colaborativas, foros de discusión y retroalimentación (Jonassen, 1999).

También la teoría del aprendizaje social de Bandura, el aprendizaje situado de Lave y Wenger, y el aprendizaje experiencial de Kolb tienen implicaciones importantes para la educación en línea. La interacción social en línea puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, aumentar su motivación y mejorar su rendimiento académico.

Los cursos en línea deben diseñarse de manera que los estudiantes puedan aplicar lo que están aprendiendo a situaciones reales y relevantes para su vida y carrera, experimentar y aplicar lo que están aprendiendo en situaciones auténticas, y reflexionar sobre su experiencia de aprendizaje y aplicarla a nuevas situaciones. (Badri *et al.*, 2017; Lave y Wenger, 1991; Kolb, 1983).

IV. Herramientas tecnológicas para la educación en línea

La educación en línea se apoya en diversas herramientas tecnológicas que permiten el acceso a los contenidos y actividades del curso desde cualquier lugar con conexión a internet. Las plataformas virtuales de aprendizaje son las más utilizadas, ofreciendo herramientas y recursos para la interacción entre estudiantes y profesorado (Bates y Sangrà, 2011).

El correo electrónico es importante para la comunicación asincrónica y la coordinación de trabajos en equipo (Moore y Kearsley, 2011). Las videoconferencias permiten la comunicación en tiempo real y la presentación de contenidos y trabajos en equipo (Picciano, 2017). Las redes sociales son útiles para la conexión entre estudiantes y profesorado, y la organización de actividades relacionadas con el curso (Bates y Sangrà, 2011).

Las plataformas de gestión del aprendizaje permiten el acceso a los contenidos del curso, la realización de actividades y pruebas, y la retroalimentación del profesorado, además de la organización y seguimiento del curso (Picciano,

2017). Los recursos multimedia, como videos, audios, imágenes y simulaciones pueden utilizarse para presentar contenidos de manera visual y atractiva y para facilitar el aprendizaje a través de la experiencia (Yu *et al.*, 2022).

Las herramientas de colaboración en línea son relevantes en la educación en línea. Las plataformas de chat, foros y wikis permiten a los estudiantes trabajar en equipo y comunicarse con el profesorado en tiempo real o asincrónico (Bates y Sangrà, 2011). Asimismo, las herramientas de gamificación también pueden utilizarse para motivar a los estudiantes y aumentar su compromiso con el curso. Los juegos pueden hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido, y pueden ayudar a desarrollar habilidades sociales y de colaboración (Dicheva *et al.*, 2015).

V. Características del perfil del profesional en ciencias administrativas

De acuerdo con el estudio realizado por Ada y Chaffarzadeh (2015), los profesionales en ciencias administrativas deben tener habilidades analíticas para tomar decisiones basadas en datos. Según Rohit (2021), la habilidad para comunicarse efectivamente es fundamental para los profesionales en ciencias administrativas al interactuar con distintas personas.

Conforme con lo dicho por Akil (2021), las habilidades de liderazgo y gestión son necesarias para los líderes empresariales en ciencias administrativas, ya que deben establecer objetivos, motivar a su equipo y asegurarse de que se cumplan los objetivos de la organización. Según Buntak *et al.* (2017), la capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y desafíos en el entorno empresarial es una habilidad clave para los profesionales en ciencias administrativas.

Según Juliana *et al.* (2021), la creatividad y la innovación son habilidades clave para los profesionales en ciencias administrativas, ya que deben ser capaces de pensar de manera creativa y encontrar soluciones innovadoras a los problemas empresariales.

Para Andrés *et al.* (2022), trabajar en equipo es una habilidad esencial para los profesionales en ciencias administrativas, quienes deben colaborar con colegas y otros departamentos de la organización para lograr los objetivos empresariales. Además, según Sroka & Szántó *et al.* (2018), los profesionales en ciencias administrativas deben ser éticos y responsables socialmente, y estar comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

Por último, Plangger *et al.* (2022) destacan la importancia de las habilidades tecnológicas y digitales en los profesionales en ciencias administrativas,

EJE DE EDUCACIÓN

quienes deben estar actualizados en tecnología y ser capaces de utilizar herramientas digitales para la gestión y análisis de datos, el marketing digital y la comunicación empresarial.

VI. Competencias a desarrollar en la formación en ciencias administrativas

La formación en ciencias administrativas debe proporcionar a los estudiantes competencias y habilidades esenciales para el éxito en el mundo empresarial. Según Azevedo y Apfelthaler (2012), los estudiantes deben desarrollar habilidades analíticas para tomar decisiones informadas y basadas en datos. Además, deben tener habilidades de comunicación verbal y escrita, y ser capaces de utilizar herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos y la colaboración en equipo (Cîrtita-Buzoianu *et al.*, 2022).

Los estudiantes también deben desarrollar habilidades de liderazgo y gestión de equipos, capacidad para adaptarse a los cambios y estar actualizados en las últimas tendencias y desarrollos en su campo (Ngayo, 2021; Vilalta-Perdomo *et al.*, 2022).

Asimismo, la creatividad y la innovación son competencias esenciales en la formación en ciencias administrativas (Izzuwan *et al.*, 2019), que permiten a los estudiantes pensar de manera creativa y encontrar soluciones innovadoras a los problemas empresariales. Kolm *et al.* (2022) señalan que el trabajo en equipo es una competencia clave para la formación en ciencias administrativas. Los estudiantes deben ser capaces de colaborar y comunicarse de manera efectiva en entornos virtuales y de trabajo remoto. La ética y la responsabilidad social también son importantes, ya que los estudiantes deben ser conscientes de su responsabilidad social y ética en el mundo empresarial (Larrán *et al.*, 2018). Además, deben ser capaces de aplicar principios éticos y de responsabilidad social en su trabajo diario y en la toma de decisiones empresariales.

Por último, la formación en ciencias administrativas debe proporcionar a los estudiantes habilidades tecnológicas y digitales para adaptarse al entorno empresarial actual (Zhao *et al.*, 2021), así como fomentar el desarrollo de habilidades interpersonales, como la empatía, la inteligencia emocional y la capacidad para trabajar en equipo (Khurshid *et al.*, 2018).

VII. Experiencias de programas de educación en línea en ciencias administrativas

La educación en línea ha experimentado un aumento significativo en popularidad en los últimos años, y la educación en línea en ciencias administrativas

EJE DE EDUCACIÓN

no es una excepción. Según Lakhal *et al.* (2021), los programas de educación en línea en ciencias administrativas han demostrado ser una opción atractiva para los estudiantes que desean obtener una educación de calidad mientras mantienen la flexibilidad para trabajar y cumplir con otras responsabilidades.

En la Tabla 1 se presentan algunas experiencias y resultados de programas de educación en línea en ciencias administrativas, en la que se encuestaron a los estudiantes, y de los cuales no se encontraron resultados negativos significativos.

Universidad	Programa	Resultados
Universidad de Maryland Global Campus (UMGC). (Mintz, 2019)	Grado en línea en administración de empresas	Calidad del contenido del programa y flexibilidad para ajustar la carga de trabajo según horarios
Universidad de Arizona (Abuhassna <i>et al.</i> , 2020)	Maestría en administración de empresas en línea	Calidad de los materiales de aprendizaje, interacción con los profesores y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales
Universidad de Massachusetts Lowell (Xu <i>et al.</i> , 2023)	Programa en línea en gestión de la tecnología de la información	Calidad del contenido del programa y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario
Universidad de Texas en Arlington (Shrivastava y Shrivastava, 2022)	Programa en línea en gestión de la atención médica	Calidad del contenido del programa y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario en el sector de la salud
Universidad del Gran Cañón (Van Diggele <i>et al.</i> , 2020)	Programa en línea en liderazgo y administración en salud	Calidad del contenido del programa y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario en el sector de la salud

Universidad de Alabama en Birmingham (Shabeeb <i>et al.</i> , 2022)	Programa en línea en administración de empresas en el sector de la salud	Calidad del contenido del programa y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales en el sector de la salud
Universidad de Illinois Springfield (Rawat <i>et al.</i> , 2022)	Programa en línea en administración pública	Calidad del contenido del programa y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario en el sector público
Universidad del Sur de Nuevo Hampshire (Lilikamaa, 2015)	Programa en línea en gestión de proyectos	Calidad del contenido del programa y capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales en la gestión de proyectos

Tabla 1. *Experiencias y resultados de programas de educación en línea en ciencias administrativas (2023), elaboración propia.*

La educación en línea en ciencias administrativas ha demostrado ser una opción atractiva para estudiantes que buscan una educación de calidad y flexibilidad (Lakhal *et al.*, 2021). Algunos estudios han resumido experiencias y resultados de programas de educación en línea en ciencias administrativas, los cuales destacan la calidad del contenido y la aplicación de los conocimientos en situaciones reales (Mintz, 2019; Abuhassna, 2020; Xu *et al.*, 2023; Shrivastava y Shrivastava, 2022; Van Diggele *et al.*, 2020; Shabeeb *et al.*, 2022; Rawat *et al.*, 2022; Berberich *et al.*, 2020). No obstante, también se ha señalado la necesidad de mejorar la interacción con profesores y la comunidad virtual de aprendizaje (Lakhal *et al.*, 2021).

En general, la educación en línea en ciencias administrativas es considerada una opción viable y efectiva para estudiantes que buscan flexibilidad para cumplir con sus responsabilidades personales y profesionales.

VIII. Evaluación de la efectividad de la educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas

La educación en línea en ciencias administrativas ha experimentado un aumento significativo en popularidad en los últimos años, y es importante evaluar

EJE DE EDUCACIÓN

su efectividad en la formación de profesionales. En este sentido, se han llevado a cabo varios estudios para evaluar la efectividad de dichos programas en ciencias administrativas. En la Tabla 2 se presentan algunos de los resultados de estos estudios.

Programa de educación en línea	Método de evaluación	Resultados positivos	Resultados negativos
Programa de grado en línea en administración de empresas de la Universidad de Maryland Global Campus (Mintz, 2019)	Encuestas a estudiantes y empleadores	Aumento en la satisfacción del estudiante y de los empleadores con las habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes	No se identificaron resultados negativos significativos
Maestría en administración de empresas en línea de la Universidad de Arizona (Abuhassna et al., 2020)	Encuestas a estudiantes y análisis de desempeño en exámenes finales	Mejora en el desempeño académico de los estudiantes y en la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales	Algunos estudiantes reportaron sentirse aislados debido a la falta de interacción social en línea
Programa en línea en gestión de la tecnología de la información de la Universidad de Massachusetts Lowell (Xu et al., 2023)	Encuestas a estudiantes y análisis de desempeño en proyectos finales	Aumento en la satisfacción del estudiante y mejora en la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario	Algunos estudiantes reportaron sentirse abrumados por la cantidad de trabajo requerido para completar el programa en línea

EJE DE EDUCACIÓN

Programa en línea en gestión de la atención médica de la Universidad de Texas en Arlington (Shrivastava y Shrivastava, 2022)	Encuestas a estudiantes y análisis de desempeño en proyectos finales	Mejora en la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario en el sector de la salud	Algunos estudiantes reportaron dificultades para equilibrar las demandas del programa en línea con sus responsabilidades laborales
Programa en línea en liderazgo y administración en salud de la Universidad del Gran Cañón (van Diggele <i>et al.</i> , 2020)	Encuestas a estudiantes y análisis de desempeño en proyectos finales	Aumento en la satisfacción del estudiante y mejora en la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario en el sector de la salud	No se identificaron resultados negativos significativos
Programa en línea en administración de empresas en el sector de la salud de la Universidad de Alabama en Birmingham (Shabeeb <i>et al.</i> , 2022)	Encuestas a estudiantes y análisis de desempeño en proyectos finales	Mejora en la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales en el sector de la salud	Algunos estudiantes reportaron dificultades para mantenerse motivados sin interacción social presencial

EJE DE EDUCACIÓN

Programa en línea en administración pública de la Universidad de Illinois Springfield (Rawat <i>et al.</i> , 2022)	Encuestas a estudiantes y análisis de desempeño en proyectos finales	Mejora en la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario en el sector público	Algunos estudiantes reportaron dificultades para equilibrar las demandas del programa en línea con sus responsabilidades laborales
--	--	---	--

Tabla 2. Evaluación de la efectividad de la educación en línea en ciencias administrativas (2023), elaboración propia.

La educación en línea en ciencias administrativas ha demostrado ser tan efectiva como la educación presencial en términos de logro académico (Means *et al.*, 2009) y puede mejorar la empleabilidad y las oportunidades laborales de los estudiantes (Mittal *et al.*, 2022). Sin embargo, los programas de educación en línea también pueden presentar desafíos, como la necesidad de una mayor autodisciplina y motivación, y la dificultad para interactuar con los profesores y otros estudiantes (Means *et al.*, 2009).

IX. Integración efectiva de la educación en línea en el proceso de enseñanza-aprendizaje diseño de cursos en línea

El diseño de cursos en línea en ciencias administrativas es relevante en la educación superior ya que los cursos en línea ofrecen a los estudiantes la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos en administración de empresas desde cualquier parte del mundo (Allen y Seaman, 2017).

Es importante tener en cuenta aspectos como la selección y organización de los contenidos, la creación de actividades y evaluaciones que fomenten el aprendizaje significativo, y la utilización de tecnologías y herramientas en línea que permitan una experiencia de aprendizaje efectiva (Debattista, 2018; Trejo-Pech y White, 2017).

Además, el diseño de cursos en línea debe ser inclusivo y accesible para todos los estudiantes, lo que implica el uso de tecnologías y herramientas que permitan la adaptación de los contenidos y las actividades a las diferentes necesidades de los estudiantes con discapacidades (Petretto *et al.*, 2021).

EJE DE EDUCACIÓN

La interacción entre los estudiantes y los profesores también es importante en el diseño de cursos en línea, y la utilización de herramientas de comunicación en línea, como foros de discusión y salas de chat, puede fomentar la colaboración y el intercambio de ideas (Sun et al., 2022).

X. Estrategias pedagógicas para la educación en línea en ciencias administrativas

La educación en línea ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que ha llevado a los educadores a buscar nuevas estrategias pedagógicas para mejorar la calidad del aprendizaje en línea en ciencias administrativas. En este sentido, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje autodirigido, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en casos son algunas de las estrategias que se han implementado en la educación en línea para mejorar la experiencia de aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes. Cada una de estas estrategias pedagógicas tiene como objetivo fomentar la participación activa de los estudiantes, la interacción y el intercambio de ideas, la construcción de conocimiento y la aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Entre ellas tenemos:

- Aprendizaje basado en problemas: se presenta a los estudiantes un problema o situación del mundo real que deben resolver utilizando los conocimientos y habilidades adquiridos en el curso. Los estudiantes trabajan en grupos para discutir y analizar el problema, proponer soluciones y presentar sus conclusiones (Chen et al., 2016).
- Aprendizaje cooperativo: se promueve la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes para completar tareas y proyectos en línea. Los estudiantes asumen diferentes roles y responsabilidades en el grupo, y se fomenta la retroalimentación y la discusión entre ellos (Wang et al., 2022).
- Aprendizaje autodirigido: se enfoca en el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo, como la capacidad de establecer objetivos de aprendizaje, gestionar el tiempo, buscar información, evaluar y aplicar conocimientos. Los estudiantes trabajan de manera independiente, pero reciben orientación y retroalimentación del profesor (Liu et al., 2022).
- Aprendizaje colaborativo: se fomenta la interacción y el intercambio de ideas entre los estudiantes a través de herramientas en línea, como foros

EJE DE EDUCACIÓN

de discusión y salas de chat. Los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus propias ideas y las de sus compañeros, y de construir conocimiento en conjunto (Liu et al., 2022).

- Aprendizaje basado en casos: se presenta a los estudiantes casos o situaciones del mundo real que ilustran conceptos teóricos en ciencias administrativas. Los estudiantes analizan los casos, identifican los problemas y proponen soluciones basadas en sus conocimientos y habilidades (Trejo-Pech y White, 2017).

Las estrategias pedagógicas presentadas, tales como el aprendizaje basado en problemas, cooperativo, autodirigido, colaborativo y basado en casos, son herramientas efectivas para promover el aprendizaje significativo en la educación en línea en ciencias administrativas porque permiten a los estudiantes interactuar y colaborar activamente en su propio proceso de aprendizaje, lo que fomenta la construcción de conocimientos y habilidades en un entorno virtual. Además, estas estrategias ayudan a los estudiantes a aplicar los conceptos teóricos en situaciones reales, lo que resulta en un aprendizaje más significativo y práctico.

XI. Evaluación del aprendizaje en la educación en línea en ciencias administrativas

La evaluación en línea en ciencias administrativas debe ser auténtica, relevante y orientada a los objetivos de aprendizaje del curso, y debe permitir medir tanto el conocimiento declarativo como el conocimiento procedimental y actitudinal de los estudiantes (Nieminem et al., 2022). Entre los métodos de evaluación en línea más comunes se encuentran los exámenes en línea, pero es importante diseñarlos cuidadosamente para garantizar su validez y confiabilidad, utilizando preguntas adecuadas para medir diferentes tipos de conocimiento (Sánchez-Gordón et al., 2019; Trejo-Pech y White, 2017). Además de los exámenes en línea, las evaluaciones por pares y la autoevaluación son útiles para fomentar la colaboración y el desarrollo de habilidades de crítica y evaluación, así como para permitir que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje y evalúen su progreso (Petretto et al., 2021; Liu et al., 2022).

La retroalimentación es esencial en la evaluación en línea y debe ser específica, constructiva y oportuna; y las herramientas en línea, como los comentarios y foros de discusión pueden ser útiles para proporcionar esta retroalimentación

de manera efectiva y eficiente (Wang *et al.*, 2022; Sun *et al.*, 2022). Es importante que la evaluación en línea sea inclusiva y se adapte a las necesidades de los estudiantes con discapacidades visuales, auditivas o motoras, utilizando tecnologías y herramientas accesibles como lectores de pantalla y subtítulos (Petretto *et al.*, 2021). Las rúbricas también pueden ser útiles para establecer criterios claros de evaluación y garantizar la objetividad en la evaluación (Debattista, 2018).

XII. Retos y oportunidades de la educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas

La educación en línea ofrece una serie de oportunidades para la formación de profesionales en ciencias administrativas, como la flexibilidad y accesibilidad en la educación, la posibilidad de llegar a estudiantes de diferentes partes del mundo, y la utilización de tecnologías y herramientas que mejoran la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, también presenta ciertos desafíos, como la necesidad de una mayor autodisciplina y motivación por parte de los estudiantes, la falta de interacción en tiempo real con los profesores y compañeros, y la dificultad para garantizar la calidad y la validez de la evaluación en línea. Es importante considerar tanto las oportunidades como los retos al diseñar y llevar a cabo programas de educación en línea en ciencias administrativas (ver Tabla 3).

Retos	Oportunidades
Falta de interacción personal y social entre estudiantes y profesores (Chen <i>et al.</i> , 2016)	Acceso a la educación para personas que no pueden asistir a clases presenciales (Allen y Seaman, 2017)
Dificultades para mantener la motivación y la disciplina de los estudiantes en un entorno de aprendizaje en línea (Wang <i>et al.</i> , 2022)	Flexibilidad y conveniencia para los estudiantes que pueden adaptar su horario de estudio a sus necesidades personales y profesionales (Oroszi, 2020)
Limitaciones tecnológicas y de acceso a internet en algunas regiones o países (Sánchez-Gordón <i>et al.</i> , 2019)	Mayor accesibilidad y diversidad en la educación, incluyendo la posibilidad de estudiar en universidades internacionales (Allen y Seaman, 2017)

Dificultades para proporcionar retroalimentación y apoyo personalizado a los estudiantes en línea (Sun <i>et al.</i> , 2022)	Mayor variedad de recursos y herramientas digitales para el aprendizaje, como videos, simulaciones y juegos educativos (Debattista, 2018)
Riesgo de plagio y fraude académico en los trabajos y evaluaciones en línea (Petretto <i>et al.</i> , 2021)	Utilización de estrategias pedagógicas innovadoras, como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo, que pueden ser más efectivas en línea que en el aula (Chen <i>et al.</i> , 2016)

Tabla 3. Retos y oportunidades de la educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas (2023), elaboración propia.

Conclusiones

En este trabajo se ha explorado la educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas, destacando su importancia en la actualidad y su impacto en la educación superior. Se ha discutido sobre los beneficios y las desventajas de la educación en línea, así como las estrategias pedagógicas y los métodos de evaluación más efectivos en este contexto. Además, se han abordado los retos y las oportunidades que presenta la educación en línea en la formación de profesionales en ciencias administrativas.

La educación en línea en ciencias administrativas ha demostrado ser una opción viable y efectiva para la formación de profesionales en este campo. Si bien presenta algunos desafíos, como la falta de interacción personal y social y las dificultades para mantener la motivación y la disciplina de los estudiantes, también ofrece muchas oportunidades, como la flexibilidad y la accesibilidad para los estudiantes que no pueden asistir a clases presenciales y la diversidad y variedad de recursos y herramientas digitales para el aprendizaje.

En este sentido, es importante que los educadores en ciencias administrativas continúen explorando y desarrollando estrategias pedagógicas innovadoras y efectivas para la educación en línea, así como la utilización de tecnologías y herramientas accesibles para garantizar la inclusión y la equidad en la educación. Además, es fundamental que la evaluación del aprendizaje en línea sea cuidadosamente diseñada para garantizar su validez y confiabilidad, y que se proporcione retroalimentación oportuna y efectiva a los estudiantes.

EJE DE EDUCACIÓN

Para mejorar aún más la educación en línea en ciencias administrativas, se recomienda una mayor colaboración entre educadores, instituciones educativas y tecnológicas, y la industria empresarial para garantizar la relevancia y la calidad de la educación en línea y para satisfacer las necesidades del mercado laboral en constante cambio.

Además, es importante que se realice una mayor investigación sobre la efectividad y la calidad de la educación en línea en ciencias administrativas y su impacto en la empleabilidad y el éxito profesional de los estudiantes. En general, la educación en línea en ciencias administrativas es un campo en constante evolución y desarrollo, y es fundamental que los educadores y las instituciones educativas sigan explorando y adaptándose a los cambios y desafíos que se presenten.

Referencias

- Abuhassna, H., Al-Rahmi, W. M., Yahya, N., Zahiri, M., Mohd, A., y Darwish, M. (2 de octubre de 2020). Development of a new model on utilizing online learning platforms to improve students' academic achievements and satisfaction. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(38) <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00216-z>
- Ada, S., y Ghaffarzadeh, M. (4 de abril 2015). Decision making based on management information system and decision support system. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(4), 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.plas.2022.100057>
- Akil, A. (Enero del 2021). *Effective Leadership in a Global Environment (Master Thesis, Department of Industrial Economics)*[Tesis de maestría, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden]. <https://bit.ly/3mFYvLO>
- Allen, I. E., y Seaman, J. (2017). *Digital Learning Compass: Distance Education Enrollment Report 2017*. Babson Survey Research Group. <https://bit.ly/3mNeSGi>
- Anderson, T. (2008). Towards a theory of online learning. En T. Anderson y F. El-loumi (2nda edición.), *Theory and practice of online learning* (pp. 45-74). Athabasca University Press. <https://bit.ly/3AnGhSJ>
- Andres, B., Poler, R., y Guzman, E. (2022). The Influence of Collaboration on Enterprises Internationalization Process. *Sustainability*, 14(5), 2843. <https://bit.ly/3MPOzKv>
- Artino, A. R., y Stephens, J. M. (Diciembre del 2009). Academic motivation and self-regulation: A comparative analysis of undergraduate and graduate students learning online. *Internet and Higher Education*, 12(3-4), 146-151. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.02.001>
- Azevedo, A., Apfelthaler, G., y Hurts, D. (Abril del 2012). Competency development in business graduates: An industry-driven approach for examining the alignment of undergraduate business education with industry requirements. *The International Journal of Management Education*, 10(1), 12-28. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2012.02.002>
- Badri, M., Nuaimi, A., Guang, Y., y Rashedi, A. (Diciembre del 2017). School performance, social networking effects, and learning of school children: Evidence of reciprocal relationships in Abu Dhabi. *Telematics and Informatics*, 34(8), 1433-1444. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.06.006>

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Bates, A. W., y Sangrà, A. (9 de mayo de 2011). *Managing technology in higher education: Strategies for transforming teaching and learning*. Jossey-Bass.
- Borup, J., West, R. E., y Graham, C. R. (2012). Improving online social presence through asynchronous video. *Internet and Higher Education*, 15(3), 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.11.001>
- Buntak, K., Martincevic, I., y Mutavdžija, M. (7 de septiembre de 2017). *The Influence of Modern Business Environment on Management Changes*. ENTRENOVA Conference Proceedings. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183801/1/53-ENT-2017-Buntak-paper-395-404.pdf>
- Cavanaugh, C., Gillan, K. J., Kromrey, J., Hess, M., y Blomeyer, R. (octubre de 2004). *The effects of distance education on K-12 student outcomes: A meta-analysis*. Learning Point Associates. <https://bit.ly/3A5mFCx>
- Chen, R. (4 de mayo de 2016). Learner Perspectives of Online Problem-Based Learning and Applications from Cognitive Load Theory. *Psychology Learning & Teaching*, 15(2), 195-203. <https://doi.org/10.1177/1475725716645961>
- Cîrtita-Buzoianu, C., Tzafilkou, K., Mâta, L., y Amalancei, B.-M. (2022). Evaluation of Online and Offline Communication Skills in Higher Education. *Sustainability*, 14(24), <https://doi.org/10.3390/su142417039>
- Dabbagh, N., y Bannan-Ritland, B. (22 de mayo de 2004). *Online learning: Concepts, Strategies, and Application*. Pearson.
- Debattista, M. (5 de marzo de 2018). A comprehensive rubric for instructional design in e-learning. *International Journal of Information and Learning Technology*, 35(2), 93-104. <https://doi.org/10.1108/IJILT-09-2017-0092>
- Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., y Angelova, G. (julio de 2015). Gamification in education: A systematic mapping study. *Journal of Educational Technology & Society*, 18(3), 75-88. <http://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.18.3.75>
- Garrison, D. R., y Cleveland-Innes, M. (7 de junio de 2010). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. *American Journal of Distance Education*, 19(3), 133-148. https://doi.org/10.1207/s15389286ajde1903_2
- Hung, W., Jonassen, D., y Liu, R. (1 de marzo de 2003). Problem-based learning. En K. Littlejohn & C. Pegler, *Reusing online resources: A sustainable approach to E-learning* (pp. 57-68). Routledge.

- Izzuwan, J., Khata, M., Tufail, K., Noor, A., y Zainal, H. (2019). The Roles of Creativity and Innovation in Entrepreneurship. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 470, 213-217.
- Jonassen, D. H. (1 de abril de 1999). Designing constructivist learning environments. En C. M. Reigeluth, *Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory* (pp. 215-239). Lawrence Erlbaum Associates.
- Juliana, N., Hui, H., Clement, M., Solomon, E., y Elvis, O. (2021, julio) The Impact of Creativity and Innovation on Entrepreneurship Development: Evidence from Nigeria. *Open Journal of Business and Management*, 9(4), 1743-1770. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.94095>
- Khurshid, M., Iqbal, M. y Saeed, M. (2018). Development of Emotional Intelligence of University Students: An Investigation of the Effect of Curricular Activities. *Pakistan Journal of Distance & Online Learning*, 4(1), 215-234.
- Kolb, D. A. (1 de octubre de 1983). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Kolm, A., De Nooijer, J., Vanherle, K., Werkman, A., Wewerka-Kreimel, D., Rachman Elbaum, S., y Van Merriënboer, J. (mayo de 2022). International Online Collaboration Competencies in Higher Education Students: A Systematic Review. *Journal of Studies in International Education*, 26(2), 183-201. <https://doi.org/10.1177/10283153211016272>
- Kuo, Y. C., Walker, A. E., Schroder, K., y Belland, B. R. (enero de 2013). Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses. *The Internet and Higher Education*, 20, 35-50. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2013.10.001>
- Lakhal, S., Khechine, H., y Mukamurera, J. (30 de marzo de 2021). Explaining persistence in online courses in higher education: a difference-in-differences analysis. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18 (19). <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00251-4>
- Larrán, M., Andrades, J., y Herrera, J. (1 de julio de 2018). An examination of attitudes and perceptions of Spanish business and accounting students toward corporate social responsibility and sustainability themes. *Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review*, 21(2), 196-205. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2018.02.001>
- Lave, J., y Wenger, E. (27 de septiembre de 1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives)*. Cambridge University Press.

- Liu, X., Gong, Z., Miao, K., Yang, P., Liu, H., Feng, Z. y Chen, Z. (2022). Attitude and Performance for Online Learning during COVID-19 Pandemic: A Meta-Analytic Evidence. *International journal of environmental research and public health*, 19(19) <https://doi.org/10.3390/ijerph191912967>
- Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., y Jones, K. (2009). *Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies*. US Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development. <https://bit.ly/3oek1rj>
- Mintz, D. (2021). *Academic Quality White Paper*. University of Maryland Global Campus. <https://bit.ly/3A6iWVb>
- Mishra, P., y Koehler, M. J. (junio de 2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Mittal, P., Kaur, A., y Jain, R. (noviembre de 2022). Online Learning for Enhancing Employability Skills in Higher Education Students: The Mediating Role of Learning Analytics. *TEM Journal*, 11(4), 1469-1476. <https://doi.org/10.18421/TEM114-06>
- Moore, M. G., y Kearsley, G. (22 de abril de 2011). *Distance education: A systems view of online learning (What's New in Education)* (3rd ed.). Cengage Learning.
- Ngayo, G. (16 de septiembre de 2021). Leadership competencies for the 21st century: a review from the Western world literature. *European Journal of Training and Development*, 45(6-7), 566-587. <https://doi.org/10.1108/EJTD-04-2020-0078>
- Nieminem, J., Bearman, M., y Ajjawi, R. (20 de junio de 2022). Designing the digital in authentic assessment: is it fit for purpose? *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 48(4), 529-543, <https://doi.org/10.1080/02602938.2022.2089627>
- Parker, K. R., y Chao, J. T. (2007). Wiki as a teaching tool. *Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects*, 3, 57-72.
- Petretto, D. R., Carta, S. M., Cataudella, S., Masala, I., Mascia, M. L., Penna, M. P., Piras, P., Pistis, I., y Masala, C. (2021). The Use of Distance Learning and E-learning in Students with Learning Disabilities: A Review on the Effects and some Hint of Analysis on the Use during COVID-19. *Clinical practice and epidemiology in mental health*, 17, 92-102. <https://doi.org/10.2174/1745017902117010092>

- Picciano, A. G. (2017). Theories and frameworks for online education: Seeking an integrated model. *Online Learning*, 21(3), 166-190. <https://doi.org/10.24059/olj.v21i3.1225>
- Plangger, K., Grewal, D., De Ruyter, K., y Tucker, C. (24 de octubre de 2022). The future of digital technologies in marketing: A conceptual framework and an overview. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 50, 1125–1134.
- Rawat, S., Yan, Y., Wu, A., y Vyas, L. (2022). When public administration education switches online: Student perceptions during COVID-19. *Teaching Public Administration*, 0(0), 1-21. <https://doi.org/10.1177/01447394221119092>
- Rohit, N. (2021). Identify the Impact of Communication in Business Management. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 18(1), 4573-4579.
- Rovai, A. P. (diciembre de 2001). Building classroom community at a distance: A case study. *Educational Technology Research and Development*, 49, 33-48.
- Shabeeb, M. A., Sobaih, A. E. E., y Elshaer, I. A. (2022). Examining Learning Experience and Satisfaction of Accounting Students in Higher Education before and amid COVID 19. *International journal of environmental research and public health*, 19(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph192316164>
- Shrivastava, A., y Shrivastava, M. (2022). An exploration of students' perceptions on the blended learning mode in management education: A case of selected colleges in India. *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology*, 18(2), 207-214.
- Smith, S. (6 de marzo de 2014). Choosing between online and face-to-face courses: Community college student voices. *American Journal of Distance Education*, 28(1), 27-38. <https://doi.org/10.1080/08923647.2014.867697>
- Sroka, W., y Szántó, R. (2018). Corporate Social Responsibility and Business Ethics in Controversial Sectors: Analysis of Research Results. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 14(3). <https://doi.org/10.7341/20181435>
- Sun, H. L., Sun, T., Sha, F. Y., Gu, X. Y., Hou, X. R., Zhu, F. Y., y Fang, P. T. (2022). The Influence of Teacher-Student Interaction on the Effects of Online Learning: Based on a Serial Mediating Model. *Frontiers in psychology*, 13, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.779217>
- Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. *Learning and Instruction*, 4(4), 295-312. [https://doi.org/10.1016/0959-4752\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0959-4752(94)90003-5)

- Trejo-Pech, C., y White, S. (2017). The Use of Case Studies in Undergraduate Business Administration. *Revista de Administração de Empresas*, 57(4). <https://doi.org/10.1590/S0034-759020170405>
- Van Diggele, C., Burgess, A., Roberts, C., y Mellis, C. (diciembre de 2020). Leadership in healthcare education. *BMC Medical Education*, 20. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02288-x>
- Vilalta-Perdomo, E., Michel-Villarreal, R., y Thierry-Aguilera, R. (2022). Integrating Industry 4.0 in Higher Education Using Challenge-Based Learning: An Intervention in Operations Management. *Education Sciences*, 12, <https://doi.org/10.3390/educsci12100663>
- Wang, Y.-P., y Wu, T.J. (10 de junio de 2022). Effects of Online Cooperative Learning on Student's Problem-Solving Ability and Learning Satisfaction. *Frontiers of Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.817968>
- Xu, Z., Zhao, Y., Liew, J., Zhou, X., y Kogut, A. (2023, mayo). Synthesizing research evidence on self-regulated learning and academic achievement in online and blended learning environments: A scoping review. *Educational Research Review*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100510>
- Yu, Z., Xu, W., y Sukjairungwattana, P. (2022). Meta-analyses of differences in blended and traditional learning outcomes and students' attitudes. *Frontiers in psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.926947>
- Zhao, Y., Sánchez, M, Pinto, A., y Zhao, L. (2021). Digital Competence in Higher Education: Students' Perception and Personal Factors. *Sustainability*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112184>

EJE DE ARTE

El arte como herramienta facilitadora en la transversalidad educativa

Diana Berenice Irazaba Sandoval

De acuerdo con el programa de la Nueva Escuela Mexicana que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2023), la enseñanza no debe ser un conjunto de conocimientos aislados, sino que debe verse como un proceso dinámico que permite asegurar una educación de calidad y equidad para todos y todas. En otras palabras, debe existir dentro de un proceso dinámico, la vinculación y diversidad que permita la cohesión y la coherencia de los saberes adquiridos durante el trayecto de formación continua de los estudiantes y los profesores, y de acuerdo con lo que propone, esto se lograría con la *transversalidad*.

Con respecto a mi experiencia como estudiante y docente, la transversalidad siempre ha existido y es algo que ya se maneja, sin importar si eres o no un profesional de la educación. La transversalidad se da siempre en todos los contextos, solo que ha permanecido oculta. Mejor dicho, está en todos lados, pero no logramos distinguirla.

En este sentido, durante tu época como estudiante, y sin que tú te hayas dado cuenta, has desarrollado habilidades transversales que muy pocas veces notamos o estamos conscientes de ello. En muchas ocasiones, hasta solemos

EJE DE ARTE

decir “esto a mí ¿para qué me sirve?”. Pues bien, una muestra de esto es este trabajo, pues aquí se hallan conocimientos de redacción, de tecnologías de la información, de historia, de arte, de ciencia y de comunicación, por lo que podemos decir que hay transversalidad.

Cuando hablamos de vincular los conocimientos adquiridos durante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente se trata de integrarlos de una manera forzada. La transversalidad no implica simplemente hacer una canción que hable sobre un tema específico; al contrario, supone ir más allá, es saber que mientras estoy realizando una actividad artística, también está implícito el conocimiento previo de otras materias, como el español, las matemáticas, o hasta la educación física, ya que todas se relacionan en algún punto.

Esta relación no podría verse más acentuada que en la integración del arte como herramienta, ya que en esta disciplina humanística se pueden lograr vínculos muy vastos y diversos, pues nos brinda un sinfín de posibilidades a la hora de crear nuevas estrategias de enseñanza y aplicarlas con nuestros estudiantes. Desde técnicas para aprender mediante la música, la pintura, la escultura, la poesía, la danza, etc., hasta llegar a considerar el arte como algo esencial en el desarrollo profesional de cada individuo, ya sea estudiante o profesor.

Ser un docente transversal es algo necesario en la actualidad, así como debemos aprender a ser, a conocer, a aprender y a convivir, también debemos aprender a ser transversales, pues esto nos permite integrar todos los conocimientos adquiridos para resolver problemáticas de nuestra vida cotidiana. ¿Qué mejor herramienta que el arte para lograr esta transversalidad? Debemos estar siempre a la vanguardia y conscientes de que se debe desaprender constantemente para ser capaces de aprender nuevamente.

Entonces, ¿por qué seguir siendo tan cuadrados al enseñar matemáticas solo en un cuaderno, español solo en los libros, biología solo en un laboratorio, etc.? ¿Por qué seguir utilizando las mismas técnicas de enseñanza-aprendizaje, que además no obedecen al contexto social en donde se desarrolla el estudiante y el maestro? ¿Por qué seguir repitiendo patrones que no nos llevan hacia ninguna parte? Debemos empezar por reestructurarnos a nosotros mismos como profesionales de la educación para saber en dónde estamos y hacia a dónde nos dirigimos.

Dentro de la institución educativa donde trabajo se están llevando a cabo diversas actividades transversales que obedecen a la necesidad de brindar una clase dinámica a los alumnos, es decir un entorno donde pongan a prueba todos sus conocimientos, destrezas y habilidades. Como refiere Ibarrola (2014),

EJE DE ARTE

“educar es una tarea de relaciones humanas” (s/p), por lo que nosotros los docentes debemos preguntarnos: ¿qué emociones produciré hoy en mi clase? Es decir, ¿estamos despertando en nuestros alumnos la creatividad, la curiosidad y el deseo de aprender más?

Mi clase es un proyecto nuevo al que hemos denominado “Desarrollo Neuro-motor”, en el buscamos principalmente que el estudiante, a través de estímulos visuales, auditivos y físicos, pueda obtener y desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para responder a las diferentes dificultades que se le presenten en su vida diaria. Se busca mejorar su capacidad de respuesta, de análisis, de memoria, de atención y de adaptación, siempre de la mano de valores como el respeto, la responsabilidad y la honestidad que fortalezcan el vínculo humano con sus semejantes.

¿Cómo puedo lograr la transversalidad en mi clase? ¿Cómo puedo integrar ciencias, español, matemáticas, música, danza e inglés? Para mí ha sido muy fácil, ya que siempre he estado rodeada de diferentes expresiones artísticas que me han formado y de las cuales agradezco todos los saberes adquiridos, pues el día de hoy me han ayudado en la preparación de mis clases para acercar a los estudiantes no solo a las artes, sino también al cuidado de su cuerpo tanto física como psicológica y cognitivamente. Además, me ha ayudado para impulsarlos a colaborar en el enriquecimiento de su capital cultural, la cual es parte imprescindible en cualquier ser humano.

Mis clases son muy dinámicas, ya que para desarrollar habilidades físicas en un estudiante hay que conocerlo, saber de sus intereses y sus conocimientos previos, así como sus habilidades y destrezas para poder aplicar el andamiaje correcto que le ayude a pasar de una ZDP a otra, como refiere Vygotsky (citado en Bodrova y Leong, 2004). Partiendo de eso, puedo generar diversas técnicas y estrategias de enseñanza innovadoras que integren elementos de las diferentes asignaturas para que se logre el objetivo deseado y además tenga la transversalidad que buscamos.

Dentro de las actividades transversales que utilizó en clase, hay una en particular en la cual, además de desarrollar y fortalecer sus capacidades físicas y motrices, también se refuerzan capacidades cognitivas. Yo la llamo actividad integradora, pues en ella vemos gimnasia cerebral, lateralidad, preposiciones y colores en inglés, secuencias matemáticas, rimas, música, canto, ritmo, memoria, atención y expresión corporal, todo al ritmo de una canción. El objetivo principal es que el alumno sepa diferenciar su izquierda-derecha, adelante-atrás y que también pueda llevar el ritmo. Al realizar la actividad este objetivo se logró,

EJE DE ARTE

además de que se reforzaron y aprendieron los conocimientos que se esperaba que el alumno dominara.

El ejemplo anterior es de una actividad con transversalidad genuina, pues primero identifiqué qué problemática existía en el grupo, después investigué sus intereses y gustos, y también tomé en cuenta el contexto escolar, los materiales y la infraestructura con la que contábamos. Luego, diseñé la estrategia ayudándome de mis conocimientos en danza y música para crear algo llamativo e innovador, lo cual despertó el interés de los alumnos para crear nuevas rimas, secuencias y agregarle más actividades a la canción. En paralelo a esto, a través de la actividad también se trabaja su confianza, su creatividad, el trabajo en equipo y la colaboración; y a la vez, yo también apliqué mis conocimientos sobre danza, música, pedagogía y el método científico.

Como pueden darse cuenta y como mencioné al inicio de esta investigación, la transversalidad está ahí, presente en todo lo que hacemos, solo hay que saber identificarla y enriquecerla con nuestros saberes. En este caso, yo utilicé el arte (específicamente la danza y la música), pero se pueden utilizar diversas disciplinas que nos apoyen en la creación de alternativas diferentes para lograr los objetivos deseados con los alumnos. En la Figura 1, que a continuación se muestra, se pueden observar algunas imágenes de las actividades que realizamos en la institución donde trabajo y se puede observar que son variadas y con objetivos específicos.

Con esto se demuestra que lo único que se necesita para llegar a la transversalidad es utilizar un poco de creatividad, y considero que la mejor herramienta para hacerlo son las diferentes disciplinas del arte. Gracias a estas implementaciones que he hecho a lo largo del curso escolar dentro de mi materia, he visto

Figura 1. Actividades Transversales de la academia Desarrollo Neuromotor (2023), Diana Berenice Irazaba Sandoval.

EJE DE ARTE

resultados positivos en mis alumnos en diferentes aspectos; el primero y más notorio es que los alumnos han dejado la vida sedentaria que adoptaron después de la pandemia, ya que al inicio del ciclo escolar los alumnos se mostraron torpes en sus movimientos y esto fue mejorando gracias a las actividades antes mencionadas; niños que tenían sobrepeso, ahora ya no; chicos que no socializaban ahora ya juegan, y sus calificaciones mejoraron notablemente.

Además de incorporar las disciplinas artísticas en mi clase, también adoptamos el método científico, para así poder llegar a una alfabetización científica. ¿Qué significa esto? Significa desarrollar en los alumnos la capacidad de análisis y pensamiento crítico para cuestionar lo que hace, es decir, ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué? ¿De qué le va a servir? ¿Cómo puede mejorarlo? Impulsar a que el alumno sea reflexivo y crítico de sí mismo y del entorno que le rodea, para formarse un criterio propio sustentado en valores que le ayuden a incorporarse a la vida adulta como una persona capaz de adaptarse a cada situación y poder crear sus propias oportunidades.

Esto se logra en un ambiente libre de vicios, entendiendo a estos como la manera tradicional de enseñar, por lo que hay que salir del salón de clases para que el niño pueda experimentar y ver que fuera de este también se puede aprender. La pedagogía nos dice que todo escenario es un escenario educativo, y que todos somos agentes educativos. Entonces, si creamos espacios que incentiven la curiosidad e interés de los alumnos, obtendremos mejores resultados. Como lo dice Ibarrola (2004), citado en Montoya (2020): “Necesitamos prácticas educativas que permitan ambientes de aprendizaje saludables para el profesor, el alumnado y la sociedad”.

Por todo lo anterior, como estudiante y futura Licenciada en Pedagogía, recomiendo ampliamente utilizar las artes como medio para lograr la transversalidad en la educación, ya que como refiere Houston (como se citó en Ibarrola, 2014), “El niño sin acceso a las artes está siendo apartado sistemáticamente de la mayoría de los modos en que puede experimentar el mundo”, y así es, que no debemos olvidar nuestra naturaleza humana.

A continuación, se muestra una imagen donde se puede visualizar una actividad que integra conocimientos de la materia de español (ver Figura 2), específicamente verbos en infinitivo. Cada vez que los chicos del círculo mencionan un verbo en infinitivo, el alumno que se encuentra en el centro debe correr hacia alguno de sus compañeros y lograr quitarle un cono, el cual equivale a 5 puntos. Al final el alumno que junte más conos es el ganador. Con los verbos utilizados se escriben rimas que se cantan al final para reforzar la actividad de

EJE DE ARTE

una manera creativa. En esta actividad transversal se refuerzan verbos, escucha activa, capacidad de respuesta y análisis, atención, velocidad, coordinación y sana competencia.

Figura 2. *El gato y el ratón juegan a los verbos. Actividades transversales de la academia de Desarrollo Neuromotor (2023),*
Diana Berenice Irazaba Sandoval.

Ahora hablemos un poco acerca de la danza y la música. Estas dos disciplinas hasta hace poco formaban parte de la educación del programa SEP Aprendizajes Clave (2017), pero con las nuevas modificaciones que se le hicieron al programa, estas ya no se consideran materias aisladas, sino que ahora son parte de campos formativos que integran el programa analítico de la Nueva Escuela Mexicana SEP (2023). Estos son: campo formativo de Lenguajes y campo formativo de lo Humano a lo Comunitario. Estos cambios nos permiten darnos cuenta del valor que tienen las artes como factor que enriquece al aprendizaje. Como explica Ibarrola (2014) y Hanschumacher (1980, citado en Ibarrola, 2014), la educación artística facilita el desarrollo del lenguaje, mejora la creatividad, fomenta la disposición para la lectura, ayuda en el desarrollo social, apoya en el rendimiento académico en general y refuerza las actitudes positivas hacia el centro educativo.

Al conocer estos datos y los resultados obtenidos de las clases transversales que imparto no me queda más que decir que el arte es una herramienta que puede facilitar la integración de más de dos asignaturas al mismo tiempo. Es decir, se está trabajando como indica la SEP, por campos formativos y ejes articuladores que generan la transversalidad, misma que le servirá al estudiante para hacerle frente a las situaciones que se le presenten día con día dentro del contexto donde vive, estudia y se desenvuelve junto con otros seres humanos. Por todo lo anterior, el arte no debe ser visto sólo como una distracción.

EJE DE ARTE

Aunque es cierto que las artes nacieron del ocio, es verdad también que estas humanizan al hombre y, como menciona Rivera (2023), el arte no debería ser ajeno a la educación, debe ser visto como una manera más de vivir, de ganarse la vida, como una herramienta valiosa en nuestro quehacer docente, pues es como cualquier otra disciplina científica.

Referencias

- Bodrova, E. y Leong, D. J. (2004). *Herramientas de la mente. El aprendizaje en la infancia desde la perspectiva de Vygotsky*: Pearson Prentice Hall.
- Ibarrola, B. (2014). Capítulo 7: El aula, un auditorio emocionante. En B. Ibarrola, *Aprendizaje Emocionante, Neurociencia para el aula*: Editorial Innovación Educativa.
- Montoya, A. (2020). *Neurociencia y Didáctica. Volumen II*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Ramírez, L., Ruvalcaba, N. y Aguilar, S. (2023). *La Nueva Escuela Mexicana (NEM): orientaciones para padres y comunidad en general*. SEP. 030623_La Nueva Escuela Mexicana_orientaciones para padres y comunidad en general_COSFAC.pdf (sep.gob.mx)
- Rivera, R. (10 de abril de 2023). Soy humano y nada humano, me es ajeno. [Actualización de estado]. Facebook. <https://www.facebook.com/riaguil3?-mibextid=LQQJ4d>
- Secretaría de Educación Pública. (2017). *Aprendizajes clave para la educación integral*. SEP. 01 Preliminares.indd (sep.gob.mx)

Juan Manuel Arpero Ramírez: trompetista, director y compositor mexicano. Su legado y presencia en la Universidad Autónoma de Querétaro

Alonso Hernández Prado

Introducción

La tarde del pasado 23 de noviembre el Dr. Eduardo Núñez me comunicó que el corazón del maestro Juan Manuel Arpero había dejado de latir. La noticia implicaba que perdíamos a un amigo y compañero del grupo “Sarabanda Jazz”, que la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro perdía a su maestro de trompeta, a su Coordinador de Difusión Cultural y a un alumno de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales. La Orquesta Clásica de México, del maestro Carlos Esteva Loyola, también perdía a un valioso elemento y en la impresión de todos, México perdía a uno de sus mejores músicos.

En los servicios funerarios se encontraban las dos personas más importantes en la vida del maestro: Alejandra, su mujer, quien lloraba tanto como pocas personas en mi vida recuerdo haber visto llorar, y su pequeña nieta, a quien cuidó como si fuera su propia hija, hasta el último día de su existencia. Aunque también se encontraba su familia y amigos, fue de llamar la atención, sin demeritar la solemnidad de cada velorio en que he estado, la cantidad de músicos, provenientes de diferentes partes del país, que inmediatamente se dieron cita

en el lugar para rendir, durante ininterrumpidas horas, tributo a Juan Manuel, con uno de los ingredientes que le fueron más significativos: la música.

No menos impactantes fueron la misa de cuerpo presente y el novenario que su amigo, el padre Jorge Zapatero, ofició en el Templo de San Agustín en la Ciudad de Querétaro. Con la música y el sonido de la banda de alientos, la orquesta, el coro, los cantantes y el grupo de jazz, le dimos el último adiós y tuvimos la oportunidad de escuchar la misa que Arpero escribió, con una calidad artística equiparable al sonido que emanaba de su trompeta.

Lo anterior hace evidente la trascendencia del maestro y su repercusión para la Universidad Autónoma de Querétaro. A continuación, expongo con detalle cada uno de los quehaceres musicales que conforman su perfil profesional.

I. El trompetista

Considerado como el mejor trompetista de México, Juan Manuel Arpero, lejos de ostentar el calificativo, siempre mantuvo una actitud de humildad y respeto por la música y por sus colegas. Pertenecía a una generación y a una región del país en que los valores se anteponen a la simplicidad de nuestra modernidad. Como ejemplo, recuerdo que platicando en un museo con una mujer –que resultó ser hermana del maestro– le pregunté si también era músico, a lo que me respondió: “en casa a las mujeres no nos era permitido dedicarnos a la música”. El maestro lo fue desde niño, estudió la trompeta con Felipe Arpero, su padre, posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de Música, en la cátedra de los maestros Felipe León y Jim Thompson, para continuar su preparación en Los Ángeles, California, con James Stamp y Rafael Méndez, el segundo de origen mexicano, a quien Arpero reconoció como el máximo exponente de la trompeta en nuestro país, al grado de dedicarle el concurso que por varias ediciones ofertó para los jóvenes instrumentistas, titulado “El Sonido de México”.

Lo anterior le permitió no sólo ingresar a la Orquesta Sinfónica Nacional en una brillante época en que fue dirigida por el maestro Enrique Diemecke, sino que además ocupó por quince años la primera silla de la sección de trompetas, es decir, tuvo el máximo logro en lo que a la música sinfónica en nuestro país se refiere. Cabe mencionar que el maestro Arpero constantemente tenía la boquilla de la trompeta entre mano y labios, hacia escalas y arpeggios, dando la impresión de que practicaba ininterrumpidamente y que la música era de lo más sagrado e importante para él.

Su destreza para interpretar el instrumento posteriormente le permitió aden-

trarse en la música popular por diez años, con el máximo exponente del género en México en el mejor momento de su trayectoria, el cantante Luis Miguel, en la época de sus producciones musicales como “Aries” o “Romance”, con quien se presentó en buena parte del continente americano y en Europa. Cabe señalar que Arpero fue el director de la orquesta “Romance”, tanto para las producciones discográficas como en las presentaciones musicales de Luis Miguel.

Fue en las diez presentaciones de “Aries” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en que desde el atril de contrabajos tuve la oportunidad de percatarme del alto grado de profesionalismo del maestro Arpero, quien extendió la invitación para que los músicos de la Orquesta Clásica de México formásemos parte del espectáculo.

Arpero también tuvo una participación destacada a lo largo de su carrera profesional con la Orquesta Clásica de México del maestro Carlos Esteva Loyola, organización musical que, a lo largo de cincuenta años, a la par de interpretar conciertos con obras de compositores mexicanos y los consagrados internacionalmente, ha estado presente en el momento más importante de muchas personas, el día de su boda. Tanto en las ceremonias religiosas el maestro Arpero interpretaba como los ángeles, para quienes ahora toca, la marcha nupcial o el toque de trompeta de la marcha real española y en sus respectivos banquetes tocaba “Granada” de Agustín Lara, con una majestuosidad que los novios, familiares e invitados recuerdan por el resto de sus vidas.

Fue con la Orquesta Clásica de México, en una boda en San Miguel de Allende, Guanajuato, que conviví y toqué por última vez con el maestro Arpero. Probablemente esa fue la última vez que el maestro tocó su trompeta en público, pues murió tres semanas después. Yo sabía de su enfermedad y que estaba luchando para vencerla, y lo contaré con todo respeto y cariño, pero en esa ocasión interpretó el sólo del “oboe de Gabriel” de Ennio Morricone, como siempre, como un ángel. Pero falló en la última nota y él nunca fallaba, yo sabía que algo ya no andaba bien.

Como trompetista, el maestro Arpero tuvo una destacada participación en la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del grupo Sarabanda Jazz, tanto con sus interpretaciones en conciertos, grabaciones y vídeo grabaciones, como por la vinculación con grandes músicos, como el trompetista Harry Kim, músico de la agrupación de Phil Collins y Tower of Power.

EJE DE ARTE

II. El compositor

Profunda impresión nos causó escuchar en el novenario dedicado al maestro, la misa que compuso, con cada una de sus respectivas partes, incluso con un himno a San Agustín, dedicado a su amigo y alumno, el padre Jorge Zapatero, con quien realizó actividades en conjunto, como los “Talleres Agustinianos de Música”, cuyo objetivo fue recordar los talleres de artes y oficios que se desarrollaron en los conventos de los primeros evangelizadores de la Nueva España.

Arpero también compuso una sinfonía, un musical dedicado a Pancho Villa y un sinfín de arreglos instrumentales, todo esto perfecto editado en partituras, listo para ser interpretado. Nos queda la tarea y consigna de programar, interpretar y grabar el importante legado musical que dejó para la posteridad.

III. El director

La batuta, al igual que la trompeta, cayó en las buenas manos del maestro Arpero, desde niño tuvo la oportunidad de dirigir la banda de su padre, Felipe Arpero, y ya en su plenitud musical estudió dirección con el maestro Jony Sthesko. Su gesto era claro, conocía las obras que interpretaba, sabía cómo pedir a los músicos que tocaran para lograr buenos resultados y tenía un trato cordial hacia ellos, con lo que lograba un buen ambiente de trabajo.

Destaca su participación como director con la orquesta “Romance” de Luis Miguel, tanto en las grabaciones como en los conciertos, la creación y dirección de las sinfónicas de Puebla y Durango y en lo que a la UAQ se refiere, la dirección, como invitado, de la Orquesta de Cámara, con la que grabó y presentó la “rapsodia en azul”, de George Gershwin, con Eduardo Núñez en el piano solista, programa que incluso presentaron con la Orquesta Sinfonía de Tucuman, en Argentina y que se escuchó en el concierto inaugural del Auditorio Felipe de las Casas, de la Facultad de Artes de la UAQ.

IV. El gestor cultural

El maestro Arpero fundó dos de las orquestas sinfónicas de nuestro país, la de los estados de Durango y Puebla, es decir, consiguió recursos gubernamentales, que no deben ser pocos, para hacer funcionar una orquesta de varias decenas de músicos. Las orquestas continúan activas y se las debemos a él.

Organizó varias ediciones del concurso de trompeta “el sonido de México”, gestionando recursos con la compañía transnacional Yamaha para ofrecer trompetas de muy buena calidad a los ganadores de los certámenes, incluso el concurso fue su proyecto de titulación en la Maestría en Dirección y Gestión de

EJE DE ARTE

Proyectos Artísticos y Culturales, de la Facultad de Artes de la UAQ, programa educativo en el que tuve el honor de ser su maestro, en la materia Plataformas y Tecnología de Gestión Cultural.

Evidente era la actitud de constante superación del maestro Arpero en el aula de la maestría en gestión cultural. De entrada, una persona con la edad y trayectoria del maestro, que continúe sus estudios es de admirarse y, además, en la pausa de los dos bloques de la clase, el maestro, en lugar de salir a tomar un café, se quedaba en el pupitre, con su papel pautado y lápiz, a resolver unos ejercicios de armonía musical, de un curso de orquestación que estaba tomando con el maestro Elias Amábilis, admirable.

Su experiencia en la organización de orquestas, conciertos, cursos y concursos de trompeta y bandas sinfónicas fue lo que atrajo a las autoridades de la Facultad de Artes de la UAQ para confiarle la Coordinación de Difusión Cultural, cargo que ocupó hasta el final de su vida y que permitió a la universidad, sobre todo, darse a conocer en el medio musical en el que el maestro se desenvolvía.

Conclusiones

Es tarea de la academia registrar el rescate histórico, guardar la memoria, para dejar un testimonio para futuras investigaciones. Si bien este no es un trabajo documentado con autores y publicaciones previas, contiene información de primera mano, basada en experiencias personales con el maestro Arpero, que de algún modo le da un rigor académico. El presente trabajo también pretende despertar el interés por interpretar, estudiar y difundir la obra del maestro, que está a la par de su inolvidable calidad como trompetista.

El maestro Arpero es considerado como el mejor trompetista de México, si bien el maestro se mantuvo al margen del título, independientemente de su equiparable calidad humana, si dejó marcado el “cómo” debemos ser los músicos y las personas, y a nosotros nos toca honrarlo e imitarlo.

EJE DE ARTE

Referencias

Ruiz, V. (2 de mayo del 2023). Falleció Juan Manuel Arpero, máximo exponente de la trompeta en México. *El Sol del Bajío*.

Metodología para el aprendizaje musical

José Luis Eleazar Robles Gómez

Introducción

La música se basa en reglas, en normas para elaborar una frase u oración musical, que pueden ser verificadas y evaluadas como una oración gramatical o una resolución matemática. La elaboración o creación de una metodología o método de aprendizaje transforma los asuntos cognitivos en vivencias, necesarios para afrontar los retos y que en la práctica puedan resolver los problemas musicales de manera clara, eficaz y sintetizada.

La música es una ciencia, al igual que la química, que la física, que las matemáticas. Y la música maneja diversidad de lenguajes, que conlleva una diversidad de simbologías, conceptos, normas, fórmulas, esquemas, estructuras, entre otras; de la misma forma que lo hace la literatura o un idioma determinado, que sirve para comunicarnos y entendernos.

El profesor debe estar al día en lo que a métodos docentes se refiere, y ser lo suficientemente flexible para poder seleccionar en cada momento la combinación más adecuada de acuerdo con los objetivos de los contenidos del plan de estudio, el perfil de los alumnos y los medios disponibles.

EJE DE ARTE

I. Reflexiones

Una crisis multidimensional

La crisis transgrede y violenta la educación en todas dimensiones y perturba el seno de la universidad. La enseñanza es inseparable de una crisis de la cultura; cuando la visión es unilateral se percibe con claridad el sufrimiento de los docentes y los alumnos. Lo peor es la humillación y se requiere una comprensión de ambos lados (Morin, 2015).

Aprendizaje musical significativo

El aprendizaje musical es un proceso sumamente complejo, que exige el desarrollo de habilidades específicas: auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real o diferido. A la vez, se apoya en la asimilación de contenidos –conceptos, hechos, proposiciones, sistemas teóricos– y el fomento de actitudes, propios de cada praxis musical. El desarrollo de las capacidades musicales es necesario tanto para el aprendizaje “de base” de la escolarización obligatoria como para el aprendizaje vocacional, en las escuelas de música, y el aprendizaje profesional, en los conservatorios (Rusinek, 2004).

El canto coral, un aprendizaje integral para la educación

El canto coral es un aprendizaje integral que posee una función múltiple, es un aprendizaje útil para el futuro, con valores innumerables y beneficios para la educación en general. En la práctica cotidiana ayuda a resolver problemas de manera más satisfactoria y conlleva una interacción más humana con la sociedad.

II. Plan de Estudio Instrumento Canto

Es importante que el canto se desarrolle mediante la revisión de temas específicos y técnicas que se basen en obras musicales y ejercicios técnicos, esto debido a que ayudará a mejorar el desarrollo vocal y dotará a los estudiantes de competencias necesarias para su ejecución. En la figura 1 se muestra la intención y/o forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

EJE DE ARTE

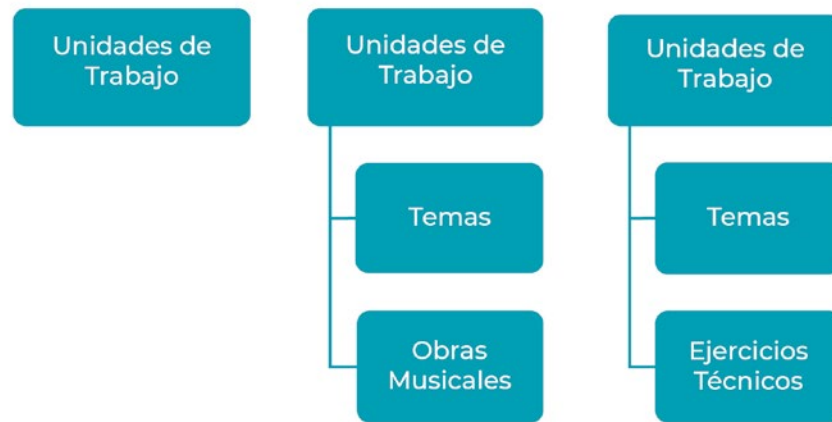

Figura 1. *Propuesta metodológica para el instrumento de canto (2023), elaboración propia.*

A continuación, se muestra el plan de estudios del Instituto de Artes de la UAEH con la finalidad de conocer cómo se desarrolla el aprendizaje de canto mediante la revisión de temas específicos que ayuden a mejorarlo.

Primer semestre

- Instrumento I
- Solfeo I
- Historia de la Música de la Edad Media y Renacimiento
- Conjuntos Corales
- Instrumento Complementario I Aprender a Aprender

EJE DE ARTE

Propuesta de plan de estudios: Primer semestre

- Instrumento canto I (Técnica vocal y solfeo)
- Análisis musical I (Teoría y aplicación del solfeo)
- Repertorio vocal (Historia de la música de la Edad Media y Renacimiento a través del repertorio vocal)
- Técnica y Repertorio Vocal (Aplicación de conocimientos en Conjuntos corales)
- Piano (Herramienta para el aprendizaje musical)

Figura 2. *Propuesta de Plan de Estudios (2023), elaboración propia.*

III. Proyecto artístico “ABP”

El ABP se estructura en cuatro grandes pilares y un agregado: estos aspectos estructurales presentes en los mejores programas artísticos, se combinan con elementos metodológicos que se ponen de manifiesto en la educación artística de calidad.

Un proyecto, considerando la diversidad de visiones, podría entenderse como “un conjunto de actividades concretas interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas” (Linkedin, 2022).

Figura 3. La dimensión lúdica.

El juego favorece un proceso de alta motivación para el diseño de las experiencias de un proyecto, como también el uso de recursos y herramientas de comunicación para dar cuenta de este (Chadwick, 2020, p. 8-23), elaboración propia.

IV. Trabajar con proyectos

Trabajar con proyectos, según Chadwick (2020) es integrar la reflexión crítica de los problemas del mundo contemporáneo a la educación, reconociendo necesidades y oportunidades, aproximándose desde lo conocido hacia lo desconocido o por conocer. Con un enfoque constructivista, propone un aprendizaje activo y significativo, caracterizado por su lógica participativa, colaborativa y procesual, que involucra a los y las estudiantes en la exploración de su mundo natural, social, cultural, político, etc. a través de procesos de indagación, observación e investigación, estructurando temas alrededor de una(s) pregunta(s) o un problema del mundo real para resolver.

V. Metodología para el aprendizaje musical

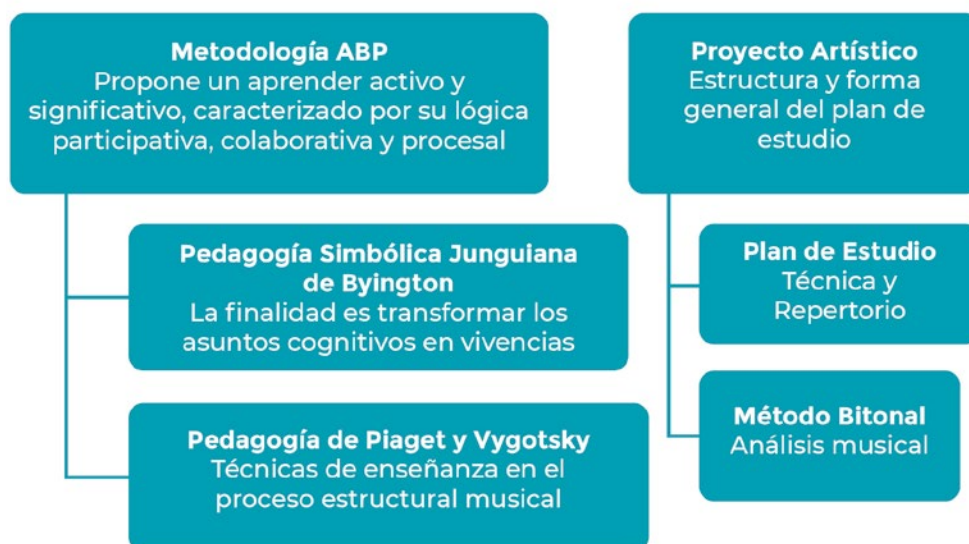

Figura 4. Metodología del aprendizaje musical.

Su constructivismo pedagógico consiste en la elaboración y sistematización del conocimiento mediante la participación racional, emocional, sensitiva y creativa de profesores y alumnos (Costales, 2021).

VI. Pedagogía Simbólica Junguiana de Byington

Esta pedagogía se hace precisamente para poner en práctica un método de enseñanza-aprendizaje centrado en la vivencia y no solo en la abstracción. El saber se aprende a través de la experiencia. La finalidad es transformar los asuntos cognitivos en vivencias. Esta pedagogía se origina en el arquetipo de Alteridad, que es la condición de ser otro distinto, como concepto epistemológico; conocer y respetar el pensamiento humano, para reconocernos en este pensamiento (*self*-mismo) y evolucionar en nuestra conciencia personal (Regader, 2015).

VII. Pedagogía de Piaget

Piaget describió su trabajo como epistemología genética (es decir, los orígenes del pensamiento). El desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Piaget enfatizó el descubrimiento por iniciativa propia (García-Allen, 2016).

EJE DE ARTE

Proceso:

- Esquemas mentales (simbolismo).
- Realidad (equilibrio/desequilibrio).
- Asimilación/Acomodación.
- Adaptación a una realidad nueva (equilibrio)

VIII. Pedagogía de Vygotsky

Según Vygotsky, el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. De acuerdo con Vygotsky, este tipo de interacción social que implica el diálogo de cooperación o colaboración promueve el desarrollo cognitivo.

Proceso:

- Tutoría entre pares (El Otro más experto)
Se refiere a alguien que tiene una mejor comprensión o un nivel de habilidad más alto que el alumno, con respecto a una determinada tarea, proceso o concepto. Muchas veces, puede tratarse de compañeros de la misma edad pero que poseen mayores conocimientos o experiencia en un tema específico.
- Andamiaje. Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)
El concepto del Otro más experto está íntimamente relacionado con el segundo principio importante de la obra de Vygotsky, la Zona de Desarrollo Próximo. Este es un concepto importante que se relaciona con la diferencia entre lo que un alumno puede lograr de forma independiente y lo que puede lograr con la orientación y el apoyo de un Otro experto.

IX. Método Bitonal

Manual de fácil comprensión para músicos cantantes, sobre como observar, escuchar y afinar los intervalos melódicos y armónicos. El sistema se elaboró para los alumnos de canto, como herramienta de fácil aplicación en la práctica de la lectura y la afinación. Es una alternativa sistemática, sintetizada y práctica bajo el fundamento de “analiza-crea-aplica-entona”.

X. Análisis musical

La idea de usar el Análisis Musical me pareció apropiada para la elaboración de este sistema alterno y paralelo para dar un sentido de unificación en base al concepto de estabilidad-inestabilidad de la función y resolución de los grados que originan la tonalidad de C mayor. Poder integrarlos en una fórmula única

EJE DE ARTE

(C=F/C) que fuera clara, sencilla y práctica en la aplicación a la hora de jugar con los sonidos a partir de sus leyes naturales establecidas a través de la historia de la música.

XI. Fórmulas melódicas y armónicas

Otro elemento importante son las fórmulas melódicas y armónicas que se van generando y desarrollando sobre los tetracordios para la afinación de los intervalos. La lectura a primera vista se logra con la comprensión y aplicación al integrar cada elemento y que sumados uno a uno desarrolla la habilidad de entonar los intervalos de una melodía, armonía o canción, haciendo eficaz y perdurable esta experiencia para la memoria musical, adquiriendo seguridad en la entonación.

XII. Lenguaje musical universal

Es posible usar el lenguaje musical universal (signos, elementos, y nomenclaturas musicales) para crear fórmulas de entonación de manera técnica y metodológica, ya que sus estructuras están definidas y establecidas. También puede ser usada para decodificar procedimientos técnicos musicales.

XIII. Escala diatónica

En el siglo XVI, el humanista Henricus Glareanus propuso dos modos adicionales a los ocho modos gregorianos ya existentes, estos fueron el Eólico y Jónico, basados en A (la, si, do, re, mi, fa, sol, la) y C (do, re, mi, fa, sol, la, si, do), respectivamente. Este fue el primer reconocimiento de la validez de estos modos diatónicos.

La escala diatónica está conformada por tonos y semitonos en su estructura de manera natural. Esta estructura se mantendrá hasta nuestros días evolucionando de diferentes formas manteniendo su esencia estructural. Hoy la conocemos como escala musical de Do mayor y su relativo menor que es la escala menor natural.

XIV. Conformación de los tonos y semitonos

Un tono está formado por dos semitonos en relación con la distancia entre una nota y otra cualquiera que sea. Por otro lado, un semitono está en relación con la distancia más cercana entre una nota y otra. Esta relación se da en la escala musical de manera ascendente o descendente con relación al movimiento de una nota hacia otra.

EJE DE ARTE

Ejemplo. De Do a Re hay dos semitonos de distancia, de Mi a Fa hay un semitono de distancia.

XV. Proceso del método bitonal

El método bitonal se desarrolla en base a la Escala Diatónica de Do a Do que se subdivide en dos tetracordios a partir de la nota fundamental que es la tónica (do) sobre la cual se desarrolla la tonalidad.

Grados que establecen la tonalidad melódica y armónica de C:

- La tónica que es el I grado de la escala musical
- La mediente que es el III grado de la escala musical
- La dominante que es el V grado de la escala musical
- La sensible que es el VII grado de la escala musical

Sobre esta base tonal se establece el sistema bitonal. Establecer los tetracordios es el primer punto de partida en este sistema, cada tetracordio se usará de manera independiente para crear fórmulas que serán aplicadas en el aprendizaje de la entonación.

Creación de escalas mayores con sostenidos (#) en el sistema de quintas ascendentes a partir de la estructura del tetracordio mayor de C. Ejemplo: Estructura del tetracordio o escala de C = tono-tono-semitono. Se crean a partir del tetracordio superior de cualquier escala. El orden en que aparecen los sostenidos son: Fa#, Do#, Sol#, Re#, La #, Mi#, Si#. Siguiendo el orden de la escala mayor de C, se van formando los tetracordios mayores con su respectiva alteración.

EJE DE ARTE

XVI. Creación de escalas mayores

Creación de escalas mayores con sostenidos (#) en el sistema de quintas ascendentes, a partir de la estructura del tetracordio mayor de C.

Ejemplo. Estructura del tetracordio o escala de C (t-t-st)

Escala de C	Escala de G	Escala de D	Escala de A
Sol, La, Si, Do.	Re, Mi, Fa#, Sol.	La, Si, Do#, Re.	Mi, Fa#, Sol#, La
	1#	2#	3#
V VI VII VIII	V VI VII VIII	V VI VII VIII	V VI VII VIII

A distancia de 5tas. ascendentes

Escala de E	Escala de B	Escala de F#	Escala de C#
Si, Do#, Re#, Mi.	Fa#, Sol#, La#, Si.	Do#, Re#, Mi#, Fa#.	Sol#, La#, Si#, Do#.
4#	5#	6#	7#
V VI VII VIII	V VI VII VIII	V VI VII VIII	V VI VII VIII

Referencias

- Chadwick, C. (2020). *Educación + Arte. Trabajo por proyectos*. Ministerio de las culturas, las Artes y el Patrimonio. arte-educacion.pdf
- Costales, F. (2021). Comparación entre la pedagogía simbólica junguiana de Carlos Byington y el paradigma Ledesma-Kolvenbach. *Revista Puce*, pp. 213-235.
- García-Allen, J. (9 de enero de 2016). *Piaget vs Vigotsky: similitudes y diferencias entre sus teorías*. Psicología y Mente. Piaget vs Vygotsky: similitudes y diferencias entre sus teorías
- Linkedin. (28 de septiembre de 2022). *Diferencias entre plan, proyecto y programa*. Linkedin. <https://es.linkedin.com/pulse/diferencias-entre-plan-proyecto-y-programa-unifranz-postgrado>
- Morin, E. (2015). *Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación*. Ediciones Nueva Visión SAIC.
- Regader, B. (2 de junio de 2015). *La Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget*. Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/desarrollo/teoria-del-aprendizaje-piaget>
- Rusinek, G. (2004). Aprendizaje musical significativo. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 1.

La orquesta transversal a la educación de niños y adolescentes para restaurar el tejido social en Hidalgo

Alondra Barquera Martínez

Introducción

Observando las acciones sociales y contexto en el estado de Hidalgo, colindante con el estado de Querétaro, presento la propuesta de la actividad educativa pedagógica, con metodología referente a la formación musical orquestal, otorgando a niños y adolescentes de toda la entidad la oportunidad de aprender música, de forma transversal a la educación, de manera que se fortalezcan sus habilidades psicosociales, cognitivas, de convivencia y de inclusión.

Un punto crítico prioritario son las aspiraciones de los niños y adolescentes, que radican en su entorno social y económico. Tomando en cuenta a estudiantes de las escuelas de nivel básico de la localidad y de la región, resalta el hecho de que existe un fenómeno generalizado, aunque no absoluto, de que, los estudiantes de entre 6 a 12 años y los adolescentes de 12 a 17 años, aspiran a seguir el camino de las actividades ilícitas, vandalismo y drogadicción, y enfocan su tiempo en un ocio negativo, sin disciplinas que fortalezcan su espectro físico y mental. Esto ha llegado a tal punto de convertirse en un problema de salud pública.

Casas (2001), en su artículo titulado “¿Por qué los niños deben aprender música?”, afirma que estudiar música de forma continua influye en el esfuerzo por conseguir una meta y en el adiestramiento de la motricidad, además de desarrollar la educación auditiva. Estos aspectos no son utilizados exclusivamente en el campo musical, sino que son transferidos a los demás aspectos intelectuales, sensoriales y motrices de la persona.

La orquesta escuela como medio para sensibilizar y desarrollar la educación debe ser un proyecto respaldado por la administración pública municipal, estatal y federal, ya que requiere de la sumatoria de responsabilidades y recursos económicos, así como de la participación activa de padres de familia y de la sociedad en general. Esto suma a los esfuerzos que permitan la concientización, la civilidad, la disciplina, los valores morales y la regulación del comportamiento de la sociedad como ente colectivo.

I. La motivación de la educación

Existe una gran necesidad de contar con artistas-pedagogos convencidos del impacto que su labor docente puede ejercer en las vidas de los niños y jóvenes. Y es que, como afirma Zarzar Charur (1994), “El ser experto en el área o materia que se imparte es, evidentemente, una condición necesaria para ser buen profesor, pero de ninguna manera es una condición suficiente” (p. 1), también la docencia implica talento y principalmente disciplina en el arte de la enseñanza. Es decir, que el dominio de la materia, aunque necesario, no certifica por sí mismo que uno la pueda enseñar eficaz y adecuadamente. Esta verdad la expresan muy acertadamente los estudiantes cuando afirman de un profesor que “sabe mucho, pero no sabe cómo enseñar”. El aprendizaje motivado e impartido por profesores que sepan de pedagogía se ve reflejado en personas más creativas, plenas y sensibles, que contribuirán para que nuestro mundo sea un mejor lugar para vivir. No se trata de convencer a los estudiantes de hacer una carrera en educación musical, sino de mostrarles la belleza de esa especialidad, concientizarlos sobre su importancia, abrirlos a la posibilidad de explorarla, confrontarlos con la realidad laboral del país y, sobre todo, liberarlos de prejuicios para que puedan encontrar su propio camino (Capistrán, 2021).

Es cierto que en la sociedad contemporánea esa realidad tiene desarrollos distintos. Por supuesto que la educación por el Estado, como principio igualador y antidiscriminatorio, ha de asegurar ideales de libertad, de ilustración y racionalidad que no pueden quedar reducidos a la órbita de los buenos deseos. Cabe, además, el peligro de una educación propiciada por poderes políticos

próximos a fanatismos y degeneraciones que imposibilitan cualquier desarrollo de la inteligencia y progreso.

II. La educación musical

Analizando los programas de licenciatura en música de las universidades del país, existe un creciente interés en compartir con los estudiantes el arte de la docencia. Ya sea como una opción especializada en educación musical, o desde una perspectiva general de licenciatura en música, la mayoría de los programas disponen de asignaturas encaminadas a comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como su aplicación didáctica.

Las funciones de la música en la vida cotidiana del individuo también han sido planteadas desde la perspectiva de la juventud y la adolescencia. Observando que los adolescentes escuchan música principalmente por necesidades sociales y emocionales, pero, además, mostrando que el aspecto de la identidad ocupa un lugar importante no sólo a nivel personal, sino también social, destacando la importancia de compartir esa identidad con los amigos. Sin lugar a dudas, la relación entre música e identidad ha sido una de las más valoradas por parte de sociólogos y psicólogos.

Para Frith (2001) la relación entre la música e identidad era una de las funciones más importantes de la música. Según este sociólogo, las diferentes subculturas que se formaban en torno a la música popular responden precisamente a ese uso de la música como emblema que comunica valores, actitudes y opiniones a los demás. Entonces, ¿para qué escuchan música?

A continuación, se listan algunos de los motivos.

1. Disfrutar de la música
2. Ser creativo/usar la imaginación
3. Salir del aburrimiento
4. Obtener ayuda en momentos difíciles
5. Estar a la moda
6. Relajarse de la tensión y el estrés
7. Crearse una imagen de sí mismo
8. Expresar sentimientos o emociones
9. Complacer a los padres
10. Complacer a los profesores
11. Complacer a los amigos
12. Reducir la sensación de soledad
13. Animarse para hacer actividades

EJE DE ARTE

La música popular ocupa un lugar central en las vidas de la mayoría de los adolescentes. Pero, además, consideran que escuchar música clásica ofrece una imagen poco interesante de ellos mismos entre sus compañeros. Los autores también encontraron diferencias de género en torno a las cualidades que atribuían a la música. Por ejemplo, para las chicas la música era utilizada como una forma de normalización, mientras que para los chicos la música se veía como un modo de crear una impresión o una imagen ante los otros.

III. Funciones sociales para la música

- Responde a cuestiones de identidad.
- Proporciona una vía para administrar la relación entre la vida emocional pública y la privada. La gente necesita darles forma y voz a las emociones.
- Da forma a la memoria colectiva, de organizar el sentido del tiempo, de modo que intensifica la experiencia del presente.
- Proporciona la sensación de posesión. Al poseer determinada música se convierte en parte de la propia identidad, de modo que es incorporada a la percepción de uno mismo.

La música permite al adolescente, entre otras muchas cosas, cambiar su estado de ánimo, sentirse menos solo, llenar los vacíos en conversaciones de la vida social, aprender nuevos lenguajes, o acercarse a diferentes culturas. ¿Y por qué es importante saber esta información? Porque tenemos que analizar las razones emocionales, mentales y de contexto de los adolescentes y jóvenes de hoy en día.

IV. El incremento de la violencia

Este desarrollo del propio ser tiene que efectuarse, para bien o para mal, en el entramado de una sociedad concreta, y se alimenta de la información que se produce y circula en esa sociedad. Parte de esa información se da en la escuela, y es en ella y en las distintas instituciones en donde se debería velar por el desarrollo y el establecimiento de los principios que ayuden a construir una personalidad racional, coherente y solidaria. Una sociedad que no cuida el establecimiento de estos principios, y en cuyas aulas se enseña el rechazo y la discriminación del otro para defender fantasmagóricas identidades, está creando el caldo de cultivo para la intolerancia y, por supuesto, para la crueldad. Es probable que ese azuzamiento solapado del odio, a lo que se suman los innumerables y agresivos mensajes que, más o menos subliminalmente, se transmiten, acabe creando los reflejos condicionados que nos hacen insensibles al dolor ajeno.

EJE DE ARTE

La escuela, como la conocemos, ha sido una institución que se propone hacer “encajar” al individuo en un tipo de sociedad particular, mediante una forma de educación de acuerdo con esa misma sociedad. En ella sucede un proceso de educación institucionalizada, pues además de familiar, este es un proceso social y cultural que intenta facilitar el aprendizaje mediante herramientas para adquirir conocimientos, gracias al desarrollo de las habilidades-destrezas, valores-actitudes, creencias y hábitos. De tal modo, esta formación está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Como en toda institución humana, la violencia se presenta en la escuela como parte inseparable de la creación de la autoridad.

La violencia puede considerarse como el uso deliberado del poder sobre un individuo o grupo, con el objetivo de ridiculizar, ofender, denigrar o amenazar a otro, con la posibilidad de poner en riesgo o perjuicio su integridad y generar daños o trastornos que causen privaciones, lesiones, o la muerte. La violencia en los espacios educativos puede surgir desde el fenómeno de la igualdad contra la diversidad. Mientras la escuela intenta homogeneizar a los alumnos en cuanto a los saberes y prácticas que deberán aprender, en un contexto social más amplio es la diversidad y heterogeneidad de pensamientos, frente a esos saberes y prácticas, lo que genera una pluralidad contra la singularidad escolarizada. Entre los tipos de violencia encontramos la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva; y las categorías que toman en cuenta el modo en el que se intenta dañar o perjudicar son: de modo verbal, físico, negligente, económico, cultural, institucional, tecnológico, sexual, etc.

También es de mucho interés considerar que tanto el contexto social como el marco legal cambian a través de los tiempos, es por ello que en la adolescencia se transita por muchas etapas no solo en lo biológico, sino también en lo cognitivo y psicosocial. A menudo suele considerarse este momento de la vida como una etapa de transición, y a ello han contribuido tanto las circunstancias históricas, como la visión de diferentes psicólogos y educadores como Blois (1979), o Erikson (1968), quien dio a esta etapa el apelativo de “moratoria social”, explicando que es el momento en el que los miembros jóvenes de la sociedad atraviesan una época de preparación para ejercer sus roles de adulto. Para el autor, durante esta etapa el individuo deja de ser un niño, pero todavía no ostenta el estatus de adulto. Durante la Edad Moderna y hasta el siglo XIX, la juventud designaba una etapa de transición que iba entre el momento en

EJE DE ARTE

el que al niño se emancipaba del núcleo familiar hasta que creaba uno propio. Aunque con serias diferencias respecto a nuestra concepción actual, se consideraba esta etapa como un momento de aprendizaje y de transición. En esa época era habitual que los jóvenes fueran utilizados como mano de obra en el núcleo familiar, o que empezaran a trabajar como aprendices y criados con el objetivo de aprender un oficio. Hasta el siglo XIX era frecuente que los niños se incorporaran al trabajo desde muy temprana edad, siendo muy pocos los que conseguían estudiar o prepararse para un trabajo hasta los diez o los doce años. Con la llegada de la revolución industrial, la capacitación y especialización empezaron a ser cada vez más necesarias para la incorporación al mundo laboral. Primero fueron los hijos de las clases más adineradas y clases medias, y después este interés por la formación llegó también a los hijos de los obreros.

V. El personaje Abundio Martínez

El compositor Huichapense Abundio Martínez (8 de febrero de 1865–27 de abril de 1914), tuvo entre su repertorio de obras valeses, danzas y pasodobles, entre otras. Su capacidad intelectual sobresale aún entre las vicisitudes de su aspecto indígena, sus carencias económicas y sus años durante la época del porfiriato, tiempo de la postura de exaltación clasista. El Gran Compositor de fina inspiración nació en una casita de adobe del Barrio de Santa Bárbara (hoy esquina de Prolongación Rojo Gómez, y Avenida Abundio Martínez), fue bautizado al día siguiente en el templo parroquial de San Mateo, ambos en la ciudad de Huichapan, Hidalgo.

En un lapso de tiempo verdaderamente corto logró su propósito de entrar como maestro, formando una orquesta integrada por señoritas de la buena sociedad de la capital hidalguense. Con una bien surtida carpeta de su música inspirada, y con semejante demostración de valía, fue el maestro Miguel Ríos Toledano, director de la banda de Zapadores, quien lo invitó a formar parte de su agrupación y más tarde lo condujo a la casa H. Nagel para que editara sus composiciones.

En la capital de la República tenía formada su orquesta, y algunas personas que lo conocieron y trataron como Julio Sesto, su biógrafo más cercano ya que convivió personalmente con él, a lo que después fuera un importante escritor y poeta de origen español quien generaría diversas investigaciones para la UNAM. De todas sus composiciones, las que se calculan en unas 200 obras, hay que mencionar los exquisitos valeses que fueron las delicias de nuestros abuelos y han llevado a su autor a la inmortalización. Ellos son: “en alta mar”, vals que

EJE DE ARTE

dedicó a doña Carmen Romero Rubio de Díaz, esposa del señor presidente de la República, el General don Porfirio Díaz. A propósito de esta obra dice Julio Sesto que los alemanes traían el tema “En Alta Mar” como vals de texto en sus barcos de guerra, y que esto le dio una popularidad sólo comparable a “Sobre las Olas” de Juventino Rosas.

Este vals llegó a ser el preferido de las bandas de música de la armada alemana, y cuando en 1910 vino a México un crucero de esa nacionalidad trayendo a la delegación germana (que asistió al centenario de la proclamación de la Independencia Nacional), la banda de música del navío extranjero tocó aquí el vals de Abundio con éxito insospechado. Los músicos visitantes creían que estaban tocando un vals alemán y no pensaban que fuese de un mexicano.

Apolonio Abundio de Jesús Martínez Martínez murió de tuberculosis solo, triste y abandonado en la desnudez de su miseria. Nadie volvió a saber de Abundio, nadie escuchó quejido ni rumor alguno. Al día siguiente, el cadáver del artista fue descubierto por la casera o por un niño que acostumbraba llevarle el desayuno en la vivienda marcada con el número 20 de la casona de la vecindad de la cuarta calle de Manrique número 43, en la Ciudad de México. Aun con su cruda historia, a la fecha siguen siendo obras de creación tan bellas como cualquier vals de Strauss, y tan fascinantes como un Verdi, claramente compositores trascendentales y respetados mundialmente.

VI. Metodología

De inicio en la cabecera municipal de Huichapan, considerando que es el espacio donde se recibirá a toda la población, contemplando comunidades rurales, localidades colindantes y de diferentes estados, impulsado económicamente mediante el sustento de la administración pública con la población en general como beneficiaria, los sujetos de investigación fueron los alumnos que asisten a clases de orquesta.

Se enfocó el aprendizaje de la música como un proyecto integrador donde los alumnos, a través de métodos de enseñanza de música y de la disciplina encausada y guiada, logren hacer interpretaciones con un instrumento. Esto con el objetivo de comenzar a despertar la inquietud del alumno, sabiéndose capaz de lograr la obra encomendada. Es decir, generando música y el gusto por el estudio de la misma, integrando en su forma y sus valores mucho del entorno social.

Se utilizó el emblema del compositor Abundio Martínez y su obra de forma motivadora para que los alumnos hoy en día visualicen de manera cercana la capacidad del talento. Esto con el objetivo de hacerles ver que, a pesar de tener

EJE DE ARTE

otras condiciones de vida y de oportunidades, ellos también pueden ser entes creativos y autodidactas. Sin embargo, se requiere de disciplina y de cambiar el pensamiento, de conocer que un trabajo arduo, dedicado y continuo puede ser la base para lograr las metas, no solo en el ámbito educativo o musical, sino en todas las vertientes de la vida cotidiana que quieran lograr.

VII. Resultados

El proyecto está dirigido a niños y adolescentes de toda la entidad, o a todo aquel que tenga la disposición de aprender, con alto sentido de compromiso y responsabilidad. Los adultos también tienen un rol importante en este trabajo, ya que el tener a las infancias y juventudes enfocadas en cosas positivas, es un tema que permea en la convivencia social general.

Se inicia por consolidar un conjunto de cuerdas para ensamblar con instrumentos de metales, maderas y percusiones que, desde el comienzo, generen experiencias formativas a los integrantes. Se ofrecen clases y presentaciones de conciertos en distintos foros y/o escuelas y/o centros culturales del país, además, presentaciones en:

- Protocolos políticos.
- Protocolos educativos universitarios.
- Representaciones del municipio, dentro y fuera de la entidad.
- En conferencias.
- Exposiciones y ferias culturales.
- Eventualidades locales, estatales e internacionales.
- Programas de Radio y Tv.
- Celebraciones religiosas.
- Ceremonias de conmemoraciones.
- Publicidad turística en recintos de preservación ecológica y espacios para difusión cultural.
- Transmisiones en vivo a través de plataformas digitales.
- Presentaciones de libros, pintura, fotografía, danza.
- Inauguraciones de obra pública, museos, murales, exposiciones, eventos gastronómicos, proyección publicitaria.
- Actividades periodísticas.

Todo lo anterior es un aliciente para los estudiantes, pues al saber que su participación es valorada y de gran alcance, esto los motiva a seguir adelante, a pre-

EJE DE ARTE

pararse y amar la música. Asimismo, les enseña a entender que la ruta a seguir es la disciplina y el orden para un mejor cambio y aprendizaje personal y social.

Conclusiones

A lo largo del proceso de desarrollar de manera experimental y vivencial la docencia en la enseñanza de la música de manera cercana a las personas, es posible percibir cómo funciona el demostrarles que pueden lograr lo que se propongan, haciéndolo desde la enseñanza de la música. También se comprende mejor el porqué de muchas posturas y mentalidades de las personas, pues al final todos somos el resultado de la suma de todas las guías que tuvimos, de nuestros maestros, amigos, familiares, etc.

Al observar a educadoras de instancias infantiles estimular a los bebés a través del canto y la música, a profesoras de primaria montar una ronda infantil, a docentes en secundaria integrando una polka de Nuevo León o haciendo un conjunto musical, se demuestra el impacto que tiene la música en el desarrollo integral del estudiante. Sin embargo, la educación de nivel medio superior decae, ya no fomenta las actividades artísticas dentro de su currícula integral de tronco común, y los jóvenes inquietos tienen que buscar en otros lugares esa formación en las artes. En algunas universidades tienen a su orquesta con músicos formados de otras escuelas, o por contratación, esto manifiesta que el interés por el desarrollo artístico existe.

La capitalización de la vida humana nos ha hecho creer que somos robots perfectos que ejecutamos una actividad, lo que nuestro título dice que somos, a costa de la salud mental y física, en donde vienen a recaer otros problemas por escape mental y emocional de los profesionistas. La violencia como factor social continuará mientras no exista un aliciente que permita a las personas pueden darse cuenta de su potencial desde aspectos educativos, y que permita el crecimiento de la conciencia humanitaria, donde el ser humano se siente satisfecho por su colaboración social.

La música es una conversación, es un texto, es historia y arte, es un producto de consumo que puede hacer cambiar el comportamiento colectivo de manera positiva si se orienta a las actividades que fomenten la paz y la convivencia. El tener docentes enfocados o especializados en un área particular no garantizan el aprendizaje. Por ello, la docencia debe ser un campo donde se siembran los ideales del docente como esa figura central que motiva y hace que los alumnos no solo lo observen como un referente, sino que se sientan identificados con él.

EJE DE ARTE

Finalmente, la concientización radica en que el profesor, el médico, el policía o el comerciante que hoy se están formando deben tener capacidad humana para desarrollar sus actividades. De otra manera, esos mismos perfiles se pueden orientar al daño social mediante el alza de personas involucradas en temas delictivos. La violencia, la marginación, la economía, la educación, la salud pública, son todos temas que nos afectan a todos de la misma manera.

Referencias

- Capistrán-García, R. (2021). La docencia musical prematura. Una aproximación a su investigación. *Investigación y Ciencia*, 29(83), pp. 77-89. <https://www.redalyc.org/journal/674/67472343008/movil/>
- Casas, M. (2001). ¿Por qué los niños deben aprender música? *Colombia Médica*, 32(4), pp. 197-204. <https://www.redalyc.org/pdf/283/28332408.pdf>
- Charur, Z. (1994). La definición de objetos de aprendizaje. Una habilidad básica para la docencia. *Perfiles Educativos*, 63, pp. 1-10. <https://www.redalyc.org/pdf/132/13206302.pdf>
- Frith, S. (2001). Hacia una estética de la música popular. En Cruces, F. (Ed.) *Las culturas musicales* (pp. 413-435), Madrid: Trotta.

El teatro, un abanico de posibilidades

Angélica Liliana Aguilar Rodríguez

Introducción

Mucho es lo que se habla dentro del ambiente educativo, de buscar nuevas y eficaces formas de transmitir el conocimiento. Se busca llevar al estudiante de un ser pasivo dentro del aula, en la que el papel desempeñado es solo el de escucha y que al final termina siendo un repositorio de información, a un estudiante activo, receptivo y con la disposición de ser él o ella el creador de su propio aprendizaje. Es en este punto en donde también el actuar del profesor cambia totalmente, dejando a un lado al docente lejano, impersonal y frío, para dar paso a una docencia activa, horizontal, en donde el profesor no está por encima del educando, sino en un mismo plano, siendo un guía, moderador y facilitador de saberes.

Dentro de las actividades que un docente tiene que hacer (y no solo porque la institución así lo señale, sino por propia decisión) está la búsqueda de información, actividades y herramientas que lleven al estudiante a un aprendizaje en el que se sienta incluido. Esto con el fin de que pueda desarrollar sus habilidades bajo sus propias rutas y personalidad, y que el docente sea una guía efectiva para lograr la apropiación de dicho aprendizaje.

EJE DE ARTE

Durante 25 años de labor docente han sido muchos los estudiantes, los grupos y las generaciones con las que he tenido el gusto y la fortuna de trabajar. Como enamorada fiel de mi labor, han sido muchas las horas de investigación y de poner en práctica numerosas herramientas. En esta búsqueda necesitaba encontrar aquella estrategia que permitiera a mis estudiantes aprender y divertirse al mismo tiempo, que sea cual sea la habilidad, o la incapacidad de hacer algo, encontramos ese espacio en donde pudieran desarrollarse. Necesitaba esa herramienta en donde pudiera conjugar no una, sino varias materias a la vez, y en la que principalmente pudiéramos en conjunto trabajar aquellas habilidades que hoy en día se le conocen como “blandas”, en donde el factor psicológico y emocional están presentes también.

Y entonces encontré el teatro. Me di cuenta de que puedo involucrar a todos mis estudiantes, no solo a los que les gusta ser el centro de atención y no le temen a estar en el escenario, los bailarines, los simpáticos, sino también a los tímidos y retraídos, los musicales, los que prefieren crear con las manos, los tecnológicos, ¡en fin! Encontré en el teatro ¡todo! Porque pude como docente conjugar materias y disciplinas y lograr tener un aula activa, diferente, y en la que se pudo integrar a todos y cada uno de los estudiantes. Incluso yéndome más allá, al final en la puesta en escena, también los padres de familia se involucran en el desarrollo de sus hijos.

Es así como finalmente logré conjugar el arte con lo académico y obtener muy gratos resultados. No me cabe la menor duda de que mis estudiantes al final de un proyecto teatral habrán desarrollado habilidades y conocimientos que seguramente les servirán a lo largo de su vida.

I. Subtema 1 del marco teórico

El teatro es una disciplina artística que sirve para la expresión de emociones y sentimientos del ser humano, por ello es importante que se promueva dentro de la educación. “El teatro puede ser un juego en el que los participantes se vinculan, aportan y exploran sus capacidades adquiriendo conocimientos de una manera no convencional” (Universia, 2015).

El teatro como arte es efímero, pues no existe el objeto que trascienda la representación como muestra palpable. El teatro está sujeto, como arte, al presente: condenado a su «muerte» para existir. Si el teatro como objeto perdurara, esto equivaldría a su extinción y muerte (Mendoza, 2017, p. 5).

EJE DE ARTE

II. Subtema 2 del marco teórico

El teatro dentro de la rama educativa puede ser utilizado como una herramienta didáctica para la construcción de saberes y desarrollo de habilidades de una manera integral tanto en el ámbito académico como en el emocional. “El teatro dentro del aula es una de las formas más divertidas y completas de reforzar conocimiento de casi todas las materias” (Universia, 2015).

III. Subtema 3 del marco teórico

El placer es inherente al ser humano debido a la dopamina que segrega el cerebro, por lo tanto, siempre estamos buscando la fuente de la felicidad. En el estudio está por demás decir que es indispensable que el alumno se sienta motivado, que disfrute aprender y que experimente la satisfacción de ver su esfuerzo recompensado. Así mismo el docente se siente satisfecho al ver que obtiene resultados en su práctica, generando en ambos casos el deseo de seguir aprendiendo y descubriendo nuevos saberes y formas de llegar a ellos.

Si bien es cierto que los resultados del aprendizaje dependen en gran medida de los conocimientos, habilidades y valores adquiridos o desarrollados previamente por los educandos, es indudable que también obedecen a la calidad del docente. Es decir, que tanto “los aprendizajes previos, así como la calidad del profesor, constituyen los fundamentos del aprendizaje” (Carrillo *et al.*, 2009, p. 21).

IV. Subtema 4 del marco teórico

Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, no concibe que el mundo esté limitado a un solo rubro de inteligencia como es la creencia popular. La norma es que únicamente quienes entienden y se les facilitan las matemáticas, la física o la aritmética sean considerados inteligentes o incluso genios. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que aprenden de una manera diferente, que son muy buenos en otras áreas como la lingüística, la artística, etc...? Gardner rompe con ese concepto y presenta un espectro más amplio, clasificando las inteligencias en ocho, en las cuales cada persona cabe en una de estas categorías.

Estas categorías son las inteligencias lingüísticas, musical, lógico-matemática, kinestésico-corporal, espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Howard Gardner y sus colaboradores advirtieron que la inteligencia académica (la obtención de un título y méritos educativos) no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta

EJE DE ARTE

idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. (Regader, 2015)

V. Metodología

La presente investigación fue en su totalidad cualitativa, ya que el trabajo de campo realizado y los resultados obtenidos se dieron durante los períodos en los que se trabajó una puesta en escena musical con los estudiantes de la preparatoria del colegio Liceo Intercultural Mexicano, en la que una estudiante asumió el rol de directora y guionista, involucrando en la obra a todos los estudiantes, incluyendo a profesores, quienes actuaron también. Parte de la investigación se desarrolló en el grado de aceptación y adaptación de los roles que cada uno tuvo que asumir, su nivel de compromiso, resolución de problemas, integración, manejo de emociones, memorización, y práctica de pronunciación del idioma inglés. En la Tabla 1 se muestran los sujetos que participaron en la investigación y el rol que desempeñaron.

Estudiantes	Directora, guionista, coreógrafa, ideas creativas, actriz y bailarina.
	Actores, actrices y bailarines.
	Escenógrafos: pintores y creadores
	Director de sonido y efectos especiales.
Profesores	Actores y bailarines

Tabla 1. *Estudiantes y profesores de preparatoria del colegio Liceo Intercultural Mexicano, en San Juan del Río, Querétaro (2023), elaboración propia.*

Nota: La preparatoria actualmente está conformada por tres grupos: uno de segundo semestre, uno de cuarto y el tercero de quinto semestre, los cuales todos participaron incluyendo a tres docentes.

VI. Resultados

Dentro de la labor docente se ha tenido la oportunidad de montar diferentes puestas en escena en los niveles académicos de primaria, secundaria y preparatoria. Como alumna dentro de la Licenciatura de Docencia del Arte, participé en dos obras de teatro, en donde pude involucrarme tanto arriba del escenario como tras bambalinas. Los objetivos en cada una de estas actividades fueron diferentes, ya que, por ejemplo, en la primera fue desde el punto de vista del docente. En esta se esperaba una integración de todos los estudiantes del grupo, buscando la participación de cada uno de ellos, en el área que más a gusto se sintieran. Cada uno de los pasos a seguir tenía un objetivo pedagógico. Al final los chicos lograron trabajar en equipo, hacer frente a sus emociones, y confrontar sus miedos, sintiéndose totalmente integrados.

Finalmente, desde la perspectiva del estudiante se lograron los mismos objetivos; trabajamos en conjunto, se solucionaron problemas y se integró a cada uno de los compañeros en el área donde sintieron que era su fuerte. El resultado fue contundente en cuanto a la aceptación de los estudiantes, involucrando incluso a los padres de familia, quienes se sorprendieron al ver el desenvolvimiento de sus hijos en escena. De igual manera, cuando se presentó la puesta en escena de los estudiantes de Docencia del Arte, la aceptación del público fue muy positiva, y al final, independientemente de lo académico, se creó un vínculo fuerte al haber compartido toda la experiencia juntos.

Conclusiones

Tomando en cuenta la investigación realizada, se comprueba la eficacia del teatro en el enriquecimiento que adquieren cada uno de los participantes en las diferentes áreas que se quieran abarcar, logrando un aprendizaje motivacional e integral con resultados muy favorables tanto en lo académico como en lo emocional. El teatro permite al individuo explorar diferentes facetas del ser humano, logrando que cada uno aprenda y se desarrolle en la forma que más se le facilite, respetando su propia individualidad.

Es muy satisfactorio constatar el resultado de un proceso que se fue formando y desarrollando en conjunto, en el que cada uno de los estudiantes se involucró y sacó lo mejor de sí, que puso en práctica aquellas habilidades de las cuales ellos se sentían seguros y que, en algunos casos, incluso tomaron el reto de experimentar algo nuevo, resolviendo problemas que se les iban presentando y manejando sus emociones de una manera más consciente y madura.

Referencias

- Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, T. y Villagómez, M. (2009). La motivación y el aprendizaje. *ALTERIDAD, Revista de Educación*, 4(2), pp. 20-32. <https://www.redalyc.org/pdf/4677/467746249004.pdf>
- Mendoza, J. (2017). Sobre teatro y lo indefinible: Una perspectiva sobre la deslimitación del teatro. *Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas*, 6(12), pp. 1-11. <https://www.redalyc.org/pdf/5039/503954320012.pdf>
- Regader, B. (29 de mayo de 2015). *La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner*. Psicología y Mente. <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner>
- Universia. (23 de noviembre de 2015). *El teatro como herramienta de aprendizaje en el aula*. Universia. <https://www.universia.net/ec/actualidad/vida-universitaria/teatro-como-herramienta-aprendizaje-aula-1133954.html>

EJE DE CULTURA

Aproximación hermenéutica a la agencia lingüística del sujeto de investigación universitaria

María Eugenia Castillejos Solís

Introducción

Desde la perspectiva de los enfoques cualitativos que prima en la investigación del campo de las ciencias sociales y humanidades, de formación no hay una especialización de docentes de epistemología que considere, como en las ciencias duras, las implicaciones rigurosas en la construcción y generación lingüística de un texto de investigación científica. Presuponemos que los cursos de investigación en los currículos de licenciaturas de arte y humanidades los encargan docentes-investigador/as con experiencia en el proceso investigativo y conocimiento temático sobre sus líneas de estudio, de investigación y de proyectos sociales, artísticos y culturales desarrollados o terminados. Su propia experiencia de docente-investigador/a, aproxima las bases metodológicas y guía los temas de investigación y la configuración y estructura de los textos investigativos de los/las estudiantes. Como herramientas didácticas, actualmente el/la docente cuenta con un buen número de producción de literatura y manuales de investigación, así como con el acceso en red, de textos audiovisuales de autoría afiliada a la academia que muestran

el desarrollo de conceptos y esquemas jerarquizados, y comparten experiencias personales del “paso a paso” para la configuración de los textos de investigación. Todo ello hace una buena síntesis del conocimiento especializado en metodología de la investigación; textos siempre útiles en la clase para guiar la enseñanza-aprendizaje para el inicio, desarrollo y conclusión de los productos de investigación.

En esta diversa red de materiales textuales accesibles para la generación de un proyecto de investigación, aseguramos estar ya con la responsabilidad de nuestra agencia discursiva implicada con actividades del propio pensamiento crítico y el desarrollo de capacidades y habilidades del lenguaje y sus discursos, con la que se enfrenta la teoría social del hipertexto, definido como un medio de acceso virtual para el intercambio desarrollo y valoración de las ideas.

Todos los proyectos hipertextuales alojan la escritura y la lectura. La función de un sistema hipertextual no es simplemente la de difundir información, sino también la de crear condiciones mejores para el intercambio, desarrollo y valoración de las ideas. Los usuarios del hipertexto académico han de ser capaces de explorar los vínculos entre áreas diversas del discurso, pero también de crear vínculos propios entre sus textos y los textos del sistema. Como es un medio público de comunicación, el sistema hipertextual debe estar administrado por un cuerpo representativo: idealmente por una comisión en la que participen todos los tipos de usuarios (estudiantes, profesores, etc.) (Vega, 2003, p. 30).

La hipertextualidad en la praxis investigativa madura ha posibilitado un recurso tecnológico creativo y comunicable para los recientes estados del arte, legitimados en sus mismas conexiones entre los contenidos textuales y textualidades que conforman hoy la llamada sociedad del conocimiento.

La capacidad de autonomía para la concurrencia del saber acumulado y actualizado hace posible transitar por una infinidad de textos a través de soportes físicos y virtuales; y es por esta autonomía en donde el sujeto de investigación experimenta la libertad de abrir ventanas de observación para el estudio de temas y temáticas, de manera inter, trans y multidisciplinaria.

El acceso a la información, al conocimiento, al saber, a la experimentación queda disponible en lo físico y en lo virtual; una red de textos alternos diversos de un sistema hipertextual en una red de reinterpretaciones siempre abierto y en proceso, nunca terminado. Tenemos hoy en día, desde y para la universidad pública, el acceso a una investigación diversificada y sin estratos, al intercambio y comunicación de ideas y propuestas entre la red de educación y una cultura académica global, donde ratificamos que la autonomía universitaria es un

EJE DE CULTURA

referente capital para el quehacer investigativo que no solo merece atención desde sus prescripciones legales, sino la actualización de su significado y un sentido “vivo” para una correcta interpretación, apropiación y aplicación de sus contenidos, enmarcadas en la responsabilidad social de las tareas sustantivas de la universidad. La autonomía implica la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, bajo los principios de libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de difusión de la cultura y libertad para prestar servicio social a la comunidad.

Con todo ello se podría pensar que los portentos de la hipertextualidad (redes de conexiones móviles, sin límites) ha vuelto más dinámicas y autónomas las interacciones en los distintos campos del hacer de la investigación universitaria. Pero, ¿es suficiente para iniciar la praxis investigativa con ser hábiles usuarios de la tecnología y el acceso a la red hipertextual? Pensamos que, sin cooptar esta libertad útil y necesaria para la investigación actual, el/la estudiante investigador/a debe cuestionarse sobre las capacidades y habilidades de reinterpretación de todos los textos que lo circundan, evaluar la utilidad vinculada a su propia identidad profesional y la responsabilidad social que sostiene la indagación de un tema de investigación. Dicho de otra forma, se debe de iniciar una auto búsqueda de los fines de su conocimiento profesional y las vías de su alcance a través de la reinterpretación de los textos, para devenir en sujeto investigador/a desde la universidad.

Decimos que en la construcción del texto investigativo el uso del lenguaje crítico (lectura y escritura) es indisoluble de la interpretación y argumentación de ideas. Para un estudiante que se inicia en la investigación, plantear un problema de investigación y formular sus preguntas, como primera actividad que formaliza el inicio de una investigación, enfrenta en su primera delimitación expresiva, la sistematización y rigurosidad de lectura y lenguaje escrito. En esta intersección lingüística se observa de manera muy generalizada, por una parte, una confrontación tardía con los procesos de autocomprensión de la lengua que necesita ser regenerada y, por otra, un excedente de uso del habla coloquial, hoy suficiente para el consumo de textos en redes sociales y/o de lenguajes tecnológicos fuera de la producción escrita, que inhibe, por su condiciones y contextos de uso, el ejercicio y desarrollo del lenguaje y capacidades críticas del mismo.

Entonces, ¿es posible realizar actos de preparación, inducción y aproximación para la precomprensión y autocrítica del funcionamiento del lenguaje del

sujeto investigador/a? ¿Es necesaria una praxis reflexiva que aliente la precomprensión de autonomía y responsabilidad social con la que se enuncia el sujeto de investigación universitaria?

I. Marco teórico/contextual

Al asumir la contemporaneidad de la educación mexicana del siglo XXI, en la universidad se convocan las fuerzas de pensamiento intelectual-creativo, los valores humanistas, las habilidades y destrezas de sus actores; docentes y estudiantes, para el quehacer investigativo en un espacio performativo y en una duración con límites cada vez menos estables en la red hipertextual. Para la universidad, la clase de investigación ha ampliado su relación con las nuevas tecnologías; es sucedáneo de captura, grabación, archivo que se utilizan como formatos y texturas para fines intertextuales. Documentación, estudio, clínicas, laboratorios experimentales, de revisiones críticas; el soporte en línea de un texto-clase puede ser remoto, a distancia, ampliando sus límites locales para la internacionalización y globalización del texto investigativo. Existen para las nuevas generaciones (en una cada vez más exigua relación táctil) textos impresos y textualidades tangibles: acervos de biblioteca, libros impresos, fascículos de revistas, hojas de fotocopias, apuntes, etc., con sus correspondientes procesos de lectura y escritura, vinculados a un uso de lenguaje más analógico (menos tecnológico) e igualmente exiguo.

No obstante, ante estos accesos y usos del lenguaje tan diversos, como política educativa implícita, hablaríamos desde la hipertextualidad, de la plenitud de una democracia en la multiplicidad de textos para la configuración de contenidos y temas de investigación. Con la metáfora de la universidad como un sistema hipertextual, la investigación universitaria es un texto abierto, conectada física y virtualmente en una red intertextual con el acceso y transformación de ideas, de contenidos orales, escritos, visuales, de artes y ciencia; desde su carácter académico, con epistemologías y metodologías de prácticas situadas y relacionadas con otras asignaturas y otras áreas de estudio. Aunado a ello, en los universitarios investigadores/as existen un sinnúmero de lenguajes y discursos adquiridos, representados o reproducidos en el trayecto de la vida familiar, social y cultural universitaria. Y son estas conexiones o relaciones colectivas, útiles y disponibles por su dispersión creativa o acumulación deliberativa, susceptibles para potencializar y actualizar el sentido de configuración de cada texto de investigación en su multiplicidad tecnológica y creativa.

EJE DE CULTURA

El acceso y la actividad hipertextual para la investigación en las aulas de clase administrada por un cuerpo-académico representativo (en centros de cómputo y de manera autónoma en dispositivos propios) incita en su misma exploración la aproximación del tema, el gusto o interés sobre algún hecho o fenómeno del arte y la cultura. Sin embargo, en la praxis investigativa el hipertexto “aloja la escritura y la lectura”. En la clase con estudiantes de licenciatura hay dificultades para detonar una comprensión lectora de los textos (escritos, audiovisuales, orales) y una producción escrita como círculo productivo de reinterpretación textual necesaria para el sentido y autonomía del sujeto enunciador, el cual persigue la creación de su propio texto investigativo, temática y metodológicamente plausibles.

II. Metodología

La búsqueda de sentido para el inicio y desarrollo del protocolo de investigación, texto que cuenta con lineamientos y guías conceptuales sobre los fines de cada uno de sus apartados que sustentan acertada y congruentemente sus bases metodológicas. La creación de un texto investigativo nos supone el reconocimiento de una precomprensión de las funciones, propiedades, medios y alcances del lenguaje crítico que le antecede a la configuración de los productos de investigación, expresados en la construcción del discurso argumentativo (y no llenado) de este texto. Diríamos que hay un hiato improductivo que hace falta articular con reflexión en los espacios de investigación. Un momento previo para reconfigurar las actividades intelectuales y pragmáticas procesadas por el lenguaje oral y escrito, como actos del lenguaje autónomo y con responsabilidad social del sujeto de la investigación. Sin ello, el/la estudiante no deviene genuinamente en agente investigador/a, ya que ahí se intrinca el primer sentido de autocomprensión del protocolo de investigación como un texto de lo que estamos pensando, leyendo y escribiendo sobre los conceptos lógicos del campo epistemológico que supone la revisión de estados del arte y elección de marcos teóricos y conceptuales, cuya importancia vuelve coherente la articulación de la metodología con ciertos resultados esperados, traducidos en la generación de un nuevo conocimiento.

Esta reconfiguración de las actividades del lenguaje le supone su primigenia responsabilidad a la investigación. Para explicar la naturaleza del lenguaje natural humano acudimos a una de las tesis fundamentales de Gadamer en *El arte como enunciado y declaración*, que en su introducción nos advierte de su enfoque sobre las funciones y dimensiones fundamentales del lenguaje:

EJE DE CULTURA

La *cognitiva*, como la más evidente, donde los enunciados describen estados de cosas [...] un papel básico en la explicación de lo que es el lenguaje y su funcionamiento. Una segunda función es la *comunicativa*, destacada y comprendida mucho menos que la anterior [...] ella nos permite [...] ponernos de acuerdo con los demás, entendernos acerca de lo que hay en el mundo o de lo que vale para unos y otros. Por último, la función *categorizadora*, constituidora o abridora del mundo acerca del mundo del que se puede hablar (Gadamer, 2012, pp. 10-11).

Desde estas concepciones gadamerianas, la reflexión del lenguaje sería un estadio de precomprensión de lo que hacemos con el lenguaje para construir el texto investigativo con sentido y significación para el desarrollo de sus argumentaciones como paradigma de la ciencia y su discurso, forma de vida ética y posibilidades propias de hablar para constituir el sentido del mundo. Interpelar una vía de reflexión en la agencia del sujeto investigador/a (que es hábil en la red hipertextual) hacia una actividad crítica y reflexiva, una reinterpretación de la información devenida de las ciencias, el arte y las humanidades, una adecuada comprensión de lectura de las obras y autores que dará el impulso consecuente para la construcción del sentido de los discursos epistemológicos y metodológicos de los temas de investigación, de los que hablamos instaurando el sentido como mundos.

La propuesta de este estadio propone una actividad de autocomprensión de praxis hermenéutica que interpele la agencia del sujeto investigador/a en el campo del conocimiento y funcionamiento pragmático de los textos y discursos del:

- Modelo Educativo Universitario (MEU)
- Autonomía universitaria (AU)
- Responsabilidad social Universitaria (RSU)

De esta forma, la investigación universitaria tomaría su primer sentido como lugar de enunciación y toma de palabra para abrir ventanas de observación y plantear problemas de investigación; y, desde valoraciones filosóficas, volver significativa una reinterpretación de la identidad profesional en el contexto de las políticas educativas hipertextuales, donde surge el ser y hacer social de la investigación universitaria.

III. Resultados

Dentro de los resultados se buscó crear un campo de exégesis textual para detonar vínculos y articulación de la lengua, el lenguaje y los discursos para la comunicabilidad de temas, parcelas, ideas y preguntas surgidas desde la agencia del sujeto investigador/a como la enunciación de su propia epistemología, cernida por los valores filosóficos del MEU y revestida de una cultura planetaria que sigue siendo humanista.

En este sentido, planteamos un estadio propedéutico de aproximación a líneas generales de la hermenéutica filosófica donde se pueda reconocer los aportes para el sujeto investigador/a con los siguientes presupuestos. En primer lugar, de Hans-George Gadamer (2012) hacia la toma de palabra:

- La palabra con que se dice lo que se dice o que lo hace diciente erige una pretensión de validez permanente (...) la escritura confirma esta pretensión.
- Los textos recuperan su carácter de palabra sólo mediante la realización viva de su comprensión.
- La capacidad formadora del lenguaje radica, ante todo, en distinguir lo característicamente significativo.

De Paul Ricoeur (2011, P. 107) hacia la identidad profesional:

- Los cambios que afectan a un sujeto capaz de designarse a sí mismo al significar el mundo.
- La identidad personal que sólo puede articularse en la dimensión temporal de la existencia humana.
- El campo práctico en el ámbito de una ética.

De Mauricio Beuchot (como lo citó Solares, 2014, pp. 40-53) a la investigación como vía intermedia e integradora:

- Como juicio reflexionante (...) como proporción entre lenguaje y ser, sentido y referencia.
- Un modo de significación intermedio entre lo unívoco y lo equívoco.
- Equilibrio entre la interpretación literal y la alegórica.
- Captar el sentido sin renunciar a la referencia.
- Una interpretación que requiere del diálogo.

EJE DE CULTURA

De Matthew Lipman (2014, p. 12) hacia la capacidad crítica, la creatividad y el cuidado:

- La investigación filosófica es el área de conocimiento que mejor puede vertebrar la educación de los ciudadanos de una democracia.
- La filosofía y la educación pueden ir del aula a la ciudadanía para mejorar los sistemas de participación y ayudar a tomar decisiones razonables para el bien común.
- El cultivo de la razonabilidad como camino para educar la capacidad crítica, creativa y cuidadosa de las personas, su capacidad de deliberar sobre decisiones públicas de manera autocorrectiva y de tener en cuenta los derechos e intereses de los demás tanto de los propios.

Conclusiones

Tomando como base los puntos presentados a lo largo del texto, cada clase sería análoga a formar grupos focales de investigadores/as (estudiantes y docentes) con actividades filosóficas sobre las relaciones pragmáticas de los textos del MEU, AU y RSU y los discursos de identidad profesional para la investigación, dando paso al acceso del pensamiento crítico en los procesos de investigación, la formación hermenéutica de lectura y escritura crítica, el reconocimiento del discurso interdisciplinario en la praxis investigativa y las argumentaciones genuinas de un protocolo de investigación universitaria.

EJE DE CULTURA

Referencias

- Gadamer, H. G. (2012). *Arte y verdad de la palabra*. Paidós.
- Lipman, M. (2014). *Pensamiento complejo y educación*. Ediciones de la Torre.
- Ricoeur, P. (2011) *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*. (G. M.Nicolau, Trad.) Siglo XXI editores; Universidad Iberoamericana.
- Solares, B. E. (2014). *Actualidad de la hermenéutica analógica*; UNAM: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Instituto de Investigaciones Filológicas. Cuaderno de hermenéutica: 5.
- Universidad Autónoma de Querétaro. (2017). Modelo Educativo Universitario: <http://planeacion.uaq.mx/docs/cuadernos-deplaneacion/CUADER-NO%204%20>
- Vega, M. (2003). *Literatura hipertextual y teoría literaria*: Marenostrium.

Diagnóstico del aprendizaje en la capacitación para la formalización de empresas rurales

Jorge Adán Romero Zepeda, Epigmenio Muñoz Guevara
y Agustín Martínez Anaya

Introducción

Se ha identificado que uno de los principales retos para lograr el desarrollo social en México es concentrar esfuerzos en el plano laboral. La gran mayoría de los trabajadores obtienen su sustento en el mundo de la informalidad con bajos ingresos, sin prestaciones laborales y bajo condiciones precarias. Además, las personas que cuentan con el privilegio de tener un empleo formal, bajo las condiciones de flexibilización laboral impuestas en la dinámica neoliberal, están constantemente bajo el riesgo de ser despedidos. Cuando una mexicana o mexicano es echado de su trabajo, casi nunca cuenta con seguro de desempleo, y tampoco tiene ahorros suficientes para sobrevivir mucho tiempo sin actividad económica, por lo que termina recurriendo al autoempleo (venta ambulante, prestación de servicios precarios, etc.), incrementando la actividad informal (Pedrero-Nieto, 2009).

Pero ¿qué se entiende por informalidad? El término se refiere al trabajo excluido del sistema reconocido, es decir, son las actividades económicas que no

EJE DE CULTURA

son respaldadas por una legislación. Aquí cabe hacer la distinción entre empleo y trabajo; trabajo es cualquier actividad que tiene un fin económico, mientras que el empleo es el trabajo cuando es reconocido institucionalmente, racionalizado y dignificado. De esta forma, se cita la siguiente definición: “Sector Informal es aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que, con fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines” (De Soto *et al.*, 1988).

En contraposición a la actividad informal se encuentra el trabajo decente, en donde destacan los siguientes atributos:

- Empleo: contrato formalizado sobre el trabajo, en donde van implícitos no solo salarios con ingresos suficientes para tener un nivel de vida digno, sino también oportunidades productivas (formación profesional e información oportuna sobre el mercado laboral).
- Protección social: evita que el trabajador se encuentre en situación de vulnerabilidad ante eventualidades como: accidentes, enfermedad, embarazo, desempleo o vejez.
- Diálogo social: libertad sindical y otro tipo de asociaciones representativas.
- Derechos en el trabajo: fomentar que las condiciones laborales se mejoren de manera progresiva, de acuerdo a las circunstancias específicas del lugar en donde se desarrolla la actividad económica (Organización Internacional del Trabajo).

En el presente ensayo se tomará como marco conceptual la escuela legalista de la informalidad, propugnada inicialmente por Hernando de Soto economista peruano, quien afirma a grandes rasgos la necesidad de convertir el capital informal en capital real por medio de la adquisición de los derechos de propiedad, siendo que la principal traba a esto es la reglamentación complicada y onerosa que impide a microempresarios dar cumplimiento a sus obligaciones a través de un registro formal (Clift, 2003).

Mientras se afirma el papel negativo del sector informal dentro del proceso productivo, Hernando de Soto, por el contrario, resalta el alto potencial empresarial que tienen los pequeños y medianos negocios para el desarrollo de una nación, una vez que se liberen las trabas burocráticas e institucionales impuestas por una mala legislación. Una vez legalizados los activos informales, incluso se le puede dar solución a los problemas crónicos de países en vías de desarrollo (Rivera *et al.*, 2016).

EJE DE CULTURA

En la economía informal se encuentran enormes desventajas con respecto a su contraparte formal:

- Dificultad para obtener crédito. Esto se debe a que los solicitantes no reúnen los requisitos, como lo es dejar en garantía la propiedad sobre los bienes. En dado caso de que sean aprobados los préstamos, estos se hacen a tasas de interés mucho mayores (De Soto-Polar, 2005).
- No se puede convertir la deuda en acciones. No existen las garantías e instrumentos legales para capitalizar la deuda por medio de inversores que, al comprar parte de la empresa, su dinero sea dirigido a la cancelación del adeudo (De Soto-Polar, 2005).
- No pueden asegurarse. Viven en una incertidumbre total ante los robos, accidentes o desastres naturales. En caso de eventualidades, éstas no son asumidas por terceras compañías o mediante sociedades de contratos específicos, sino que habrán de ser subsanadas con las mismas propiedades personales de los empresarios informales: ahorros en cuentas propias, su casa, su automóvil, etc. (De Soto-Polar, 1987).
- Difícil de garantizar la herencia, legado o cualquier forma de sucesión perpetua en caso de defunción del propietario. Con frecuencia la repartición de bienes es motivo de encarnizadas disputas (De Soto-Polar, 2005).
- No pueden importar o exportar productos. No se cuenta con las condiciones para garantizar la entrega del producto acordado: empaque, embalaje, almacenamiento, tiempos de entrega, documentación en aduana, etc. Esta demanda ha sido suplida por la práctica de la piratería, con sus conocidas relaciones con el crimen organizado y la corrupción de autoridades (De Soto *et al.*, 1988).
- Difícil comercializar sus productos más allá de su comunidad. No pueden apalancarse en sus activos para progresar (Wieland y Thornton, 2013).
- Solo pueden asociarse con su círculo más cercano: familiares, amigos, vecinos, etc.), quienes son los que pueden ser proveedores, compradores, inversores, clientes, etc., reduciendo con ello su círculo de acción a los recursos disponibles a su entorno inmediato (De Soto-Polar, 1987).
- Los trabajadores informales no tienen organizaciones empresariales. En todo caso, pueden obtener el auxilio de la mediación de partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles, etc., pero estas formas organizativas no suplen la comunicación directa entre pares (De Soto-Polar, 1987).

EJE DE CULTURA

- No hay garantías entre proveedores y consumidores. Al no haber manera de que medie contrato en la operación, pueden surgir no sólo discrepancias, sino que también se imposibilita cualquier proyecto macro o a largo plazo (De Soto-Polar, 2005).
- Carencia de precios fijos, como el caso de los productos de la canasta básica, en donde se establecen a interés del empresario formal, quienes son los que tienen la capacidad de gestión (muchas veces para establecer intencionalmente condiciones ventajosas a la competencia con la informalidad) (De Soto et al., 1988).
- Los informales terminan pagando impuestos también. No directamente por medio de su cumplimiento tributario, pero sí por los costos agregados a la gasolina, Impuesto al Valor Agregado (IVA), matriculación de vehículos, servicios de comunicación, pago de la factura de luz, etc. (De Soto-Polar, 1987).

En el contexto mexicano, la generación de empresas se debe a un amplio abanico de razones que van desde el aprovechamiento de oportunidades de negocios, una vía de autorrealización, o la necesidad de sobrevivir en un mercado de trabajo muy limitado. Sin embargo, estadísticamente el motivo principal por el cual más personas deciden iniciar su propia empresa en el país, es debido al deterioro salarial, a la pauperización de las condiciones laborales y a la falta de espacios laborales (Chong-González, 2016).

I. Materiales y métodos

Para conocer el aprovechamiento de los cursos de capacitación para la formalización de empresas, se les aplicó una prueba escrita a veinte asistentes, emprendedores rurales que quieren formalizar sus empresas en la comunidad de Amealco de Bonfil, Querétaro. Se llevó a cabo un examen escrito de manera presencial que calificó el rendimiento de la capacitación.

El muestreo fue por conveniencia, ya que los participantes acudieron voluntariamente al conocer la publicidad del evento. No se consideró una muestra representativa con selección aleatoria debido a las características culturales de la población amealcense, las cuales no son propicias para un levantamiento de información de esas características. Como herramienta de proceso de la información se utilizó el paquete estadístico Excel de *Microsoft Windows*, en donde se realizaron operaciones estadísticas descriptivas o no inferenciales.

EJE DE CULTURA

II. Resultados

La Figura 1 muestra que 3 de cada 4 asistentes a la capacitación tiene educación equivalente a secundaria o superior. Las personas que tuvieron formación primaria terminada, primaria incompleta o sin educación son las de edad más avanzada, ya que en el momento en que éstas eran jóvenes en sus comunidades aún no se contaba con gran oferta educativa.

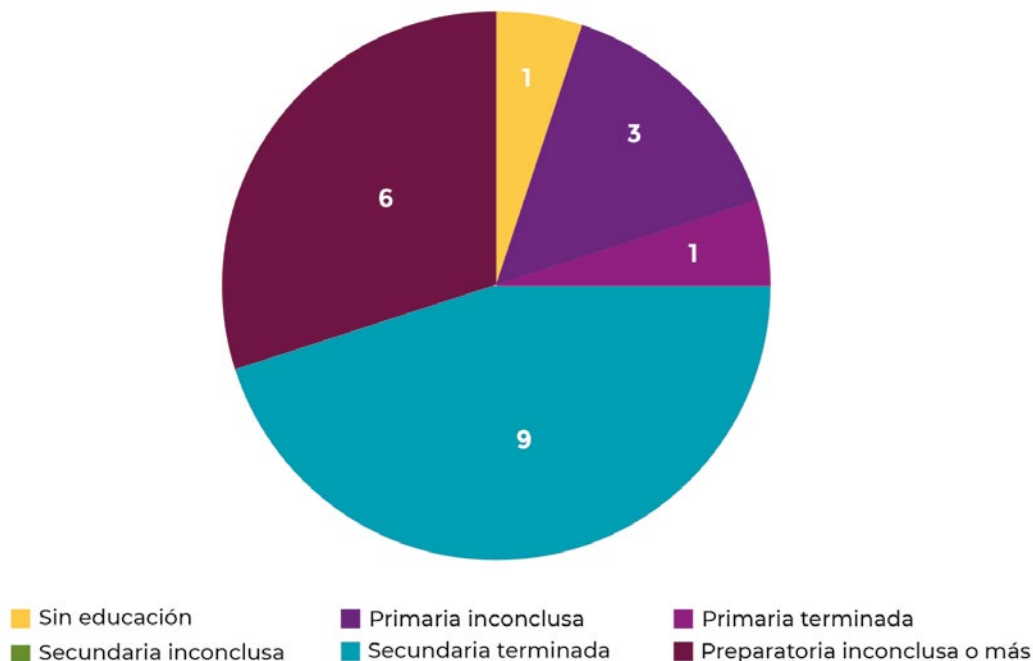

Figura 1: Grado académico de los asistentes al evento “Fomento del Emprendimiento Rural en Amealco” (2023), elaboración propia.

EJE DE CULTURA

Ante la pregunta “¿Puedes decir con tus propias palabras lo que entiendes por contabilidad?”, en la Figura 2 los encuestados respondieron: “La contabilidad general es el conjunto de normas y procedimientos que ayudan a ordenar, registrar, informar y analizar todas las operaciones que se realizan en un negocio y permite expresarlas en términos de dinero” (Velázquez, 2019), y los evaluados 3 de 4 acertaron en sus respuestas

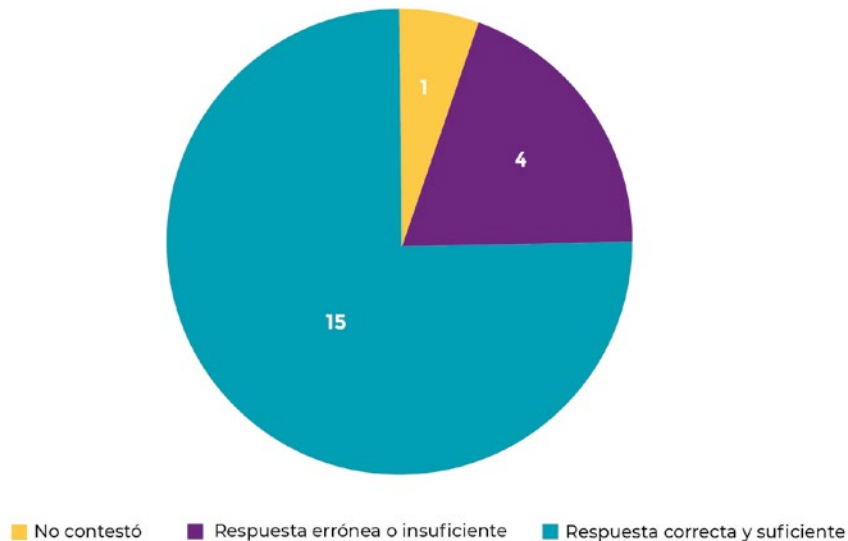

Figura 2: Evaluación a la pregunta sobre el significado de contabilidad (2023), elaboración propia.

En la Figura 3 la pregunta fue “¿Cuál es la diferencia entre una empresa formal y una informal?”, y su consiguiente respuesta: “Informal: su principal característica es no ser reconocida por el gobierno: no requiere pagar impuestos y su organización es espontánea, por lo que no implica mucha dificultad iniciarla y cualquiera los puede hacer. Formal: su principal característica es sí ser reconocida por el gobierno. Básicamente son lo opuesto de la anterior: son reconocidas, y, por lo tanto, pueden establecer negocios más fácilmente con otras empresas y solicitar apoyos de diferentes instancias. Tienen todas las condiciones para que sean negocios seguros” (Velázquez, 2019). Encontramos comprensión de la información comunicada en un mayoritario 95%.

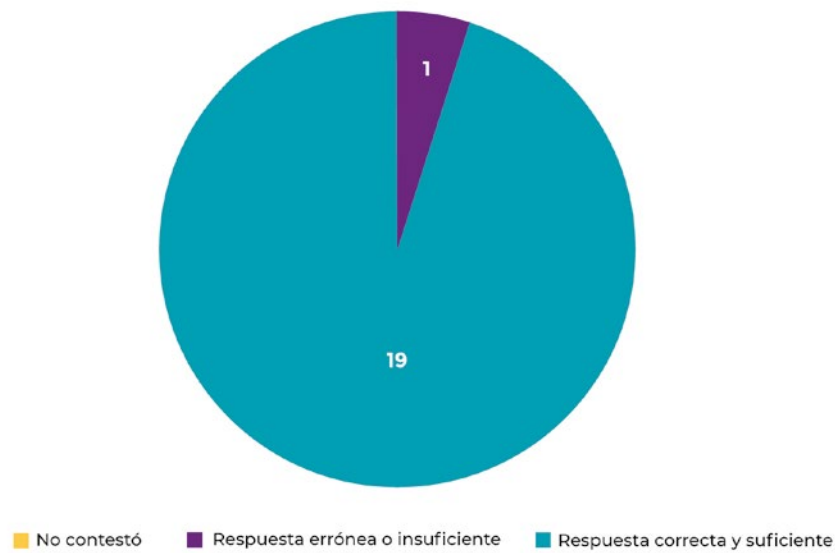

Figura 3: Evaluación a la pregunta sobre la diferencia entre empresa formal e informal (2023), elaboración propia.

Se plasma en la Figura 4, ante la pregunta “¿Qué tipos de prestaciones al trabajador hay?”, la siguiente respuesta: “Derecho a sindicalización, Seguridad social (atención médica y planes de retiro), Apoyos para la vivienda, Estímulos económicos, Pago de inasistencias justificadas, Programa de promoción” (Velázquez, 2019). La respuesta de un 80 % de los asistentes fue aprobatoria.

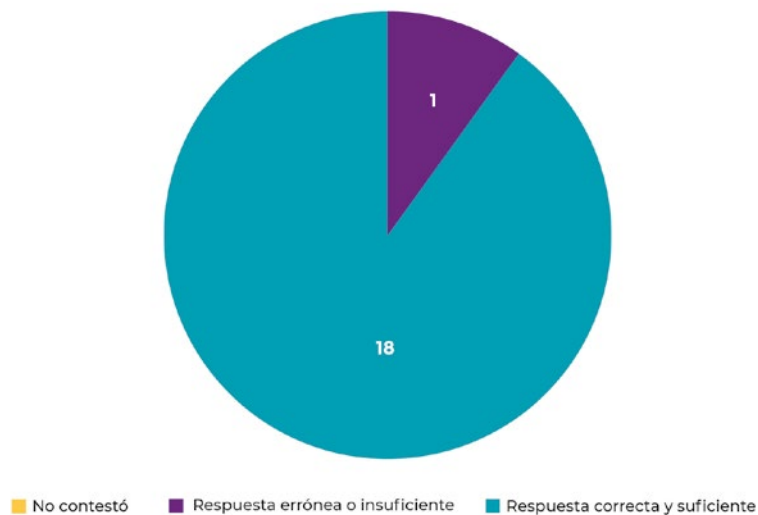

Figura 4: Evaluación a la pregunta sobre el tipo de prestaciones al trabajador (2023), elaboración propia.

Conclusiones

De acuerdo con la información recabada en las evaluaciones a los asistentes del curso de capacitación en el emprendimiento impartido en el municipio de Amealco de Bonfil, encontramos una variabilidad en respuestas acertadas entre un 75 % y un 95 %, teniendo como media un 90 % en su evaluación final. Por lo anterior, se puede afirmar que hay un muy alto aprovechamiento por parte de la población rural cuando se imparte formación de negocios en instancias universitarias. Este éxito puede atribuirse al hecho de que las personas que acuden a la invitación universitaria son emprendedores y empresarios auto seleccionados y auto motivados.

Ahora bien, si observamos cómo se dio la distribución de las respuestas incorrectas o no contestadas, éstas se concentraron en la población en que su grado educativo es de primaria terminada o inferior. Siendo así, se tienen dos grupos claramente diferenciados: las personas que tienen formación primaria o menos, quienes básicamente reprobaron o fueron muy deficientes en la asimilación de los contenidos; y las personas con educación secundaria o grados superiores, que casi aprendieron los módulos a la perfección (95 % y 100 %).

Para el caso del municipio de Amealco de Bonfil, en donde en promedio hay instalaciones de educación secundaria en casi todas sus comunidades, se puede afirmar que los cursos de capacitación para la formalización de empresas tienen altas probabilidades de éxito. Por el contrario, si nos encontramos ante una población rural con niveles educativos de primaria terminada o inferiores, existe el riesgo de fracasar en la capacitación, tanto por pretender generar altas expectativas de los resultados de éstas, como por generar frustración entre los asistentes al no poder estos comprender los contenidos transmitidos.

Se identifica que el caso citado del municipio de Amealco de Bonfil viene a reforzar la aseveración de que hay un enorme interés por parte de los emprendedores rurales en regularizar la situación de sus negocios. A su vez, se observa que sería sumamente provechoso para los empresarios de pequeñas comunidades si, por parte de las instituciones universitarias, se pusieran a disposición de la población incubadoras y aceleradoras empresariales, ya que los espacios de educación superior cuentan con el personal adecuado para dar cursos de capacitación empresarial, con la capacidad de analizar el entorno económico regional, y a partir de esta información, dar capacitaciones específicas y oportunas a las particularidades del territorio.

Conforme a lo propuesto por autores como Oscar Castellanos (2003), las universidades son actores claves para detonar el desarrollo económico del entorno

EJE DE CULTURA

rural, ya que las facultades en áreas económicas-administrativas están comprometidas a realizar vinculación comunitaria para que a través de la capacitación de los empresarios logren potenciar sus capacidades individuales y organizativas. Con esta intención, la Universidad Autónoma de Querétaro realizó el curso en 2022-2 llamado “Fomento del Emprendimiento Rural en Amealco”, con resultados satisfactorios por el gran compromiso y entusiasmo reconocido en sus asistentes.

Referencias

- Chong-González, E.G. (2016). El emprendedurismo femenino rural. *Entramado*, 12(1), 3036.
- Clift, J. (2003). "Oír los ladridos de los perros". *Revista Finanzas & Desarrollo*, 40(4), 8-11.
- De Soto-Polar, H. (1987). *¿Por qué importa la economía informal? El Otro Sendero*, Conferencia en Universidad Católica Centro de Estudios Públicos. Santiago de Chile. pp. 23,34.
- De Soto-Polar, H., M. Mora-Araujo, M. Max-Neef, C. Larroulet y V. Tokman, (1988). Sector informal, economía popular y mercados abiertos. *Estudios Públicos* (30). 1-25.
- De Soto-Polar, H. (2005). *La Economía Informal*. Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE). 27
- OIT. (2013). *La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas apoyando la transición hacia la formalidad*. Ginebra. Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_229414/lang-es/index.htm
- Pedrero-Nieto, M. (2009). Las condiciones de trabajo a principios del siglo XXI. Presencia de las mujeres en el sector informal. *Papeles de población*, 15(59). 120-171.
- Rivera-Huerta, R., N. López y A. Mendoza. (2016). Políticas de apoyo a la productividad de la microempresa informal ¿dónde está México? Problemas del Desarrollo. *Revista Latinoamericana de Economía*, 47(184). 87-109.
- Velázquez-Hernández, J. A. (2019). *Manual de Emprendimiento Rural*. Editorial Académica Española.
- Wieland, P. y Thornton, T. (2013). Escuchando ladrar a los perros: Hernando de Soto y sureceta para la Amazonía. *Derecho PUCP*, (70). 325-344.

La presente edición de
La investigación en arte, educación y cultura
fue maquettata en la Coordinación de Artes Ediciones
de la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma de Querétaro.
El cuidado de la edición estuvo a cargo de León Felipe
Barrón Rosas y Bruno David Sánchez Mureddu.
Se publicó en enero de 2025,
en Santiago de Querétaro, Qro. México.

LA INVESTIGACIÓN EN ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

La cultura de la investigación es una de las actividades más importante del ser humano porque permite compartir conocimiento en diversos espacios, ya sea de forma local, regional, nacional o internacional. Todo lo anterior debe estar encaminado a conocer las posturas de otros y la forma en la que atienden problemáticas en escenarios presentes y futuros. Dentro de los resultados de investigación derivados del 1er Congreso Internacional “Arte, Educación y Cultura”, varios expertos mostraron sus respectivas posturas ante los ejes de estudio que se manejaron en el congreso. Asimismo, los investigadores dejaron ver aquellas problemáticas que demandan atención para encontrar soluciones con el objetivo de evitar su acrecentamiento y, de esta forma, ofrecer visiones que ayuden a mejorar la sociedad actual.

El presente libro busca proporcionarle a la sociedad civil, estudiantil y profesional la oportunidad de mantenerse actualizados ante los diferentes escenarios, así como los distintos desafíos que enfrentan las artes, la educación y la cultura en todas sus áreas, no solo en México, sino también a nivel mundial. En cada capítulo se inserta información y datos precisos sobre los ejes y temas que se manejaron en el congreso, para ofrecer diferentes perspectivas, además de reforzar el conocimiento que se tiene o fomentar nuevos saberes en cada tópico expuesto. Finalmente, se debe recordar que lo más importante siempre será la emoción y la disposición de compartir lo aprendido, de aprender a aprender, de vencer obstáculos y de fomentar la cultura de la investigación en todos los espacios de interacción, porque es una manera de adquirir nuevo aprendizaje, herramientas y estrategias que ayuden en nuestro quehacer profesional.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO