

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes

“Análisis de la Enseñanza y el Aprendizaje a través de
las Artes en la Educación Media”

Tesis

Que como parte de los requisitos para
obtener el Grado de
Maestro en Artes con Línea terminal Arte
Contemporáneo y Sociedad

Presenta

Héctor Argel Martínez Peña

Dirigido por:

Dra. Ana Cristina Medellín Gómez

Querétaro, Qro., a 26 de agosto de 2019

La presente obra está bajo la licencia:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

SinDerivadas — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas](#) que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una [excepción o limitación](#) aplicable.

No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como [publicidad, privacidad, o derechos morales](#) pueden limitar la forma en que utilice el material.

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes

Maestría

Título del tema de tesis registrado

“Análisis de la Educación y el Aprendizaje a través de las Artes en la Educación
Media”

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de
Maestro en Artes con línea terminal en Arte Contemporáneo y Sociedad

Presenta
Héctor Argel Martínez Peña

Dirigido por:
Dra. Cristina Medellín Gómez

Dra. Ana Cristina Medellín Gómez
Presidente
Dra. Pamela Soledad Jiménez Draguicevic
Secretario
Dr. Benito Cañada Rangel
Vocal
Mtra. Atzimba Navarro Mosqueda
Suplente
Mtra. Celene Alejandra López Becerril
Suplente

Centro Universitario, Querétaro, Qro.
Fecha de aprobación por el Consejo Universitario (mes y año)
México

Resumen

La sociedad evoluciona constantemente y la educación no debe ser estática, esta investigación discute cómo las escuelas formales no han cambiado en esencia desde que fueron creadas hace varios siglos durante la revolución industrial. El sistema de educación tradicional está fallando en su objetivo principal de crear ciudadanos exitosos e independientes, con las habilidades necesarias para alcanzar la plenitud individual y de colaborar por el bienestar común. Las instituciones académicas dieron prioridad a la enseñanza de los conocimientos científicos, las habilidades afectivas fueron ignoradas y ahora, el desempeño académico es irrelevante para determinar el potencial de un individuo en el ámbito profesional. Los gobiernos se preocuparon por generar trabajadores para la industria y se olvidaron de crear científicos, ingenieros o artistas capaces de desarrollar nuevos conocimientos. Condicionaron los recursos económicos a las escuelas y universidades a cambio de resultados académicos, los maestros y directivos se olvidaron educar a sus estudiantes, solo se dedican a fomentar la memorización de datos que no sirven a los jóvenes. Al final gran parte de ellos prefieren abandonar sus estudios. La educación fundamentada en proyectos multidisciplinarios de carácter artístico tiene la posibilidad de ofrecer una educación diferenciada de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estudiantes, promueve la colaboración y el trabajo en equipo, integra alumnos con capacidades diferentes, provenientes de minorías culturales o con problemas de comportamiento. La práctica de actividades artísticas tiene efectos positivos en el avance de las capacidades cognitivas en el cerebro de los individuos. La memoria, el habla, el aprendizaje y la coordinación motriz son algunas de las habilidades cognitivas que se desarrollan cuando se realizan este tipo de actividades. La experimentación con colores y sonidos agudiza los estímulos sensoriales y los sujetos crean conciencia del mundo que los rodea. Esta investigación tiene como objetivo descubrir las diferencias entre los aspectos positivos y negativos del sistema educativo actual, analizar por qué no se han alcanzado los objetivos, proponer una estrategia para mejorar la enseñanza en las escuelas y brindar a los escolares mexicanos la capacidad de alcanzar los objetivos necesarios para su satisfacción de vida.

Palabras clave: educación, artes, habilidades, proyectos multidisciplinarios.

Summary

Society is constantly evolving and education should not be static. This research discusses how formal schools have not changed in essence since being created several centuries ago during the industrial revolution. Traditional education system is failing in its main objective of creating successful and independent citizens with the necessary skills to achieve individual fulfillment and to collaborate for the common welfare. Educational institutions gave priority to teaching scientific knowledge, affective skills were ignored and today academic performance is irrelevant in determining the potential of an individual in a professional field. Governments concerned to generate workers for industry and they forgot about to create scientists, engineers, and artists able to develop a new knowledge. They conditioned economic resources to schools and universities in exchange for academic results, teachers and administrators forgot to educate their students to encourage the memorization of data that is not useful for young people. In the end most of them prefer to abandon their studies. Education based on multidisciplinary artistic projects has the possibility of offering a differentiated education according to the needs of each student, it promotes collaboration and team work, integrates students with different capabilities of cultural minorities or with behavioral problems. The practice of artistic activities has positive effects in development of cognitive skills in individual's brain. Memory, speech, learning and motor coordination are some of the cognitive skills that are developed when this kind of activities are performed. The experimentation with colors and sound sharpens the sensory stimuli and persons create awareness of the world around them. This research aims to discover difference between negative and positive aspects of current educational system, to analyze why the objectives have not been achieved, to propose a strategy to improve teaching in schools and to provide Mexican schoolchildren with the capacity to reach the necessary goals for their satisfaction of life.

Key words: education, arts, skills, multidisciplinary projects.

ÍNDICE

I) INTRODUCCIÓN	6
1.1 Antecedentes	6
1.2 Justificación	8
1.3 Descripción del problema.....	11
1.4 Planteamiento teórico	12
1.5 Objetivos	15
1.6 Metodología	16
II) EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN ACTUAL	18
2.1 Problemáticas del sistema de educación en México.....	19
2.2 Problemáticas del sistema de educación tradicional practicado a nivel mundial	27
III) LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS ARTES	36
3.1 Qué es la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes	37
3.2 Cómo funcionan los modelos de enseñanza y aprendizaje a través de las artes.....	43
IV) APORTACIONES DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS ARTES.....	51
4.1 Aportaciones de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes en el desarrollo afectivo	53
4.2 Aportaciones de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes en el desarrollo cognitivo	62

V) IMPLEMENTACIÓN	70
5.1 Factores que facilitan la implementación de la enseñanza a través de las artes	72
5.2 Factores que dificultan la implementación de la enseñanza a través de las artes	76
5.3 Cómo diseñar un plan educativo basado en proyectos artísticos	80
5.4 Recomendaciones para la implementación de la enseñanza a través de las artes	82
VI) CONCLUSIONES	85
VII) REFERENCIAS	87

Dirección General de Bibliotecas UAQ

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Dado que este trabajo se centra en textos relacionados a la educación, el arte, el individuo y la sociedad, resulta fundamental comenzar analizando las teorías de especialistas como Dewey, Brighthouse, Gilbert, Levin, Gerver y Oakeshott. Ellos son expertos en educación y pedagogía y, a través de sus estudios, es posible evaluar el papel que juegan las instituciones académicas, los gobiernos, los profesores y las familias de los estudiantes como influencia directa en la educación de los alumnos y su vida en sociedad. Esto es importante para justificar la hipótesis de esta tesis; por ello, es necesario identificar las virtudes y las debilidades del sistema y la metodología de la escolaridad en la actualidad.

Las teorías relacionadas a los procesos que dan lugar al aprendizaje y al desarrollo intelectual en el individuo, son importantes para este trabajo desde una perspectiva biológica, psicológica y pedagógica; autores como Gardner, Goleman, Punset, Piaget y Vygotsky son útiles para comprender conceptos relacionados a la inteligencia, el aprendizaje, y la educación. Las hipótesis de estos autores sirven para defender la idea de que la educación fundamentada en el arte tiene el potencial de mejorar el desempeño del aprendizaje en los salones de clase. La aproximación al conocimiento, a través de la experiencia artística, requiere también una experimentación sensorial y emocional. De acuerdo con las hipótesis de Gardner (2005) y Goleman (2001), ser capaz de comprender y manejar las emociones correctamente, es crucial en el bienestar y el desarrollo intelectual de los individuos.

El trabajo de Rooney, Efland, Eisner, Borton y Catteral explican cuáles son los beneficios de la educación basada en las artes y cómo a través de un modelo fundamentado en

proyectos multidisciplinarios este sistema podría ser implementado en las escuelas tradicionales.

Las estructuras que conforman los sistemas de educación suelen ser verticales en su jerarquía y poco flexibles cuando se trata de experimentar y evolucionar. En las escuelas formales alrededor del mundo todavía prevalecen las mismas metodologías desde que por primera vez se introdujo el sistema educativo en masas hace un par de siglos en Europa, a diferencia del arte en la práctica de la educación no hubo innovación.

El Nuevo Modelo Educativo que la Secretaria de Educación Pública (2017a) también recurre a los conceptos y las hipótesis que han motivado la realización de esta investigación, promueve el desarrollo de las habilidades sobre los conocimientos académicos, la autonomía de los profesores y las escuelas, la colaboración con las familias y la comunidad, la práctica de las artes y proyectos interdisciplinarios. Estudiando las reacciones de los docentes y los primeros resultados del Nuevo Modelo Educativo, es posible establecer cuáles podrían ser los obstáculos y las facilidades en la implementación de un modelo educativo basado en las artes.

La pregunta que esta tesis tiene intención de resolver es, si con la implementación, el método de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes será posible elevar el rendimiento académico de los estudiantes mexicanos en todas las materias como ciencias, humanidades o incluso educación física.

1.2 Justificación

La principal motivación para la elaboración de esta investigación es el rezago que nuestro país padece en materia educativa y los efectos negativos que este fenómeno representa para todo el conjunto de la sociedad mexicana. Estudios realizados por órganos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan muestra de la problemática que padece el sistema educativo y la sociedad mexicana.

El informe del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), que la OCDE realiza cada tres años desde el año 2000, señala que los alumnos mexicanos están en los últimos escaños entre sus pares de los países que pertenecen a esta organización. (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2016)

Según los estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2016), México ocupa la posición 77 en el índice de desarrollo humano, por debajo de la media mundial. Esta calificación depende de las diferentes políticas sociales y de desarrollo presentes en un país que inciden en la calidad de vida de los individuos. El Fondo Monetario Internacional (2018) asegura que el 43% de los mexicanos vive en la pobreza y que el índice de inequidad social sigue siendo alto en comparación a otros países de la región.

Las estadísticas relacionadas a la seguridad, procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos reflejan una situación alarmante, México se ubica entre los países con mayor índice de homicidios y las autoridades apenas son capaces de llevar los culpables a la justicia en escasos casos (CNN, 2018). De acuerdo a las evaluaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2015) la calificación de México en estado de derecho, justicia penal y prevención de la corrupción se encuentra entre las más bajas. Un informe de Human Rights Watch (2017), advierte que, debido a la

impunidad, los derechos humanos de los mexicanos son vulnerables a los abusos de las autoridades y los grupos criminales. Los resultados de la tabla 1 (Muggah y Aguirre, 2018, p.4), muestran que México es el segundo del mundo país con el mayor número de homicidios totales.

Tabla 1

Los 20 países con más homicidios en el 2017

Rank	Country	Region	Absolute number of homicides	Homicide rate (per 100,000)	Year
1	El Salvador	The Americas	3,954	60.0	2017
2	Jamaica	The Americas	1,616	56.0	2017
3	Venezuela	The Americas	16,046	53.7	2017
4	Honduras	The Americas	3,791	42.8	2017
5	Saint Kitts and Nevis	The Americas	23	42.0	2017
6	Lesotho	Africa	897	41.2	2015
7	Belize	The Americas	142	37.2	2017
8	Trinidad and Tobago	The Americas	494	36.0	2017
9	Saint Vincent and the Grenadines	The Americas	39	35.5	2016
10	South Africa	Africa	18,673	34.3	2015
11	Saint Lucia	The Americas	57	34.0	2017
12	Bahamas	The Americas	123	31.0	2017
13	Brazil	The Americas	57,395	27.8	2016
14	Guatemala	The Americas	4,410	26.1	2017
15	Antigua and Barbuda	The Americas	20	25.0	2017
16	Colombia	The Americas	10,200	22.0	2017
17	Mexico	The Americas	25,339	20.4	2017
18	Puerto Rico	The Americas	670	19.4	2017
19	Namibia	Africa	372	17.2	2012
20	Dominica	The Americas	12	16.7	2013

(Muggah & Aguirre, 2018, p.4)

Las habilidades que la práctica de las actividades artísticas desarrolla en los individuos brindan las herramientas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este estudio es

importante para tratar de demostrar que, efectivamente, la difícil situación que padece la educación en México sí puede ser revertida a través de la aplicación de programas educativos diseñados de acuerdo con las teorías de Elliot Eisner, Howard Gardner, Daniel Goleman o Arthur Efland que justifican los beneficios de las artes en el desarrollo intelectual, emocional, físico, social, entre otros aspectos del individuo.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

1.3 Descripción del Problema

Los índices de desarrollo humano que califican el bienestar social en México negativamente mejorarían si las escuelas tuvieran la capacidad de brindar a los estudiantes una educación de calidad para que éstos puedan desarrollarse plenamente en el futuro. Los exámenes internacionales realizados a los escolares para medir sus habilidades académicas como la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, colocan a los alumnos mexicanos entre las peores posiciones. Las habilidades desarrolladas a partir del arte, pocas veces son reconocidas por las escuelas y la sociedad como herramientas efectivas para que las personas puedan mejorar la situación de sus familias y sus comunidades. Este tipo de virtudes no suelen ser consideradas para medir el rendimiento académico de los colegiales. En México, la mayoría de los jóvenes no tienen acceso a las actividades artísticas y el potencial transformador del arte es desaprovechado.

De acuerdo con estudios de pedagogía, psicología, sociología y medicina presentes en esta investigación, la práctica de las actividades artísticas trae beneficios al desarrollo emocional, intelectual y física de los individuos. La enseñanza y el aprendizaje, a través de las artes, tiene la capacidad de brindar a los alumnos mexicanos las cualidades necesarias para que éstos puedan encontrar las soluciones más audaces e innovadoras para sus problemas.

1.4 Planteamiento Teórico

Podría la enseñanza artística ser un mecanismo efectivo para superar los problemas que aquejan a la sociedad mexicana en aspectos como la salud, la seguridad, la justicia, la política, ajenos al mundo del arte y la cultura. De ser así, cuáles actividades y de qué manera podrían ser implementadas en las escuelas de nivel medio en México para mejorar la enseñanza de los estudiantes, entre las diferentes disciplinas del arte quizá unas pueden ser mejor para alcanzar ciertos objetivos educativos o para mejorar el rendimiento académico de discípulos con un perfil específico. Las manifestaciones culturales de cada región del territorio mexicano son diferentes entre sí, cómo puede la diversidad cultural local contribuir o afectar la implementación de un programa educativo fundamentado en proyectos artísticos.

La falta de acceso para las personas a las actividades artísticas reduce el desempeño de éstas en su vida personal y profesional. Sousa (2011) sostiene que los escolares con un currículo basado en arte tienen un mejor resultado en las actividades verbales, en la integración dentro de un grupo, en tomar la iniciativa y en la colaboración en equipo.

La realización de actividades artísticas también contribuye al mejor funcionamiento de las capacidades motrices entre cerebro y cuerpo, de acuerdo con Sousa (2011), la inteligencia corporal-cinestésica se manifiesta en las habilidades para manipular objetos con destreza, el dominio de movimientos de coordinación, y la destreza en el control corporal. El espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones cinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión que también influyen en el desarrollo del individuo.

La práctica de las artes ayuda a expresar las emociones, hablar de lo que sentimos y responder mejor frente a situaciones de estrés; además, el arte ayuda a la integración grupal de estudiantes gracias a la colaboración de éstos para encontrar metas colectivas.

Goleman (2001) destaca que las artes tienen la facultad de fomentar la capacidad de abstracción para tomar decisiones y realizar juicios sobre cómo pueden hacerse las

cosas, permite a los individuos que han sufrido traumas a desarrollar la autoconfianza. “El arte, uno de los vehículos a través de los que se expresa el inconsciente, constituye una forma de movilizar los recuerdos estancados en la amígdala” (Goleman, 2001, p.230).

A simple vista es difícil apreciar y evaluar la mayoría de los aspectos positivos que la enseñanza del arte desarrolla en los alumnos. Autores como Efland, Eisner, Rooney o Doidge sostienen la hipótesis de que el concepto de inteligencia, está asociado con la ciencia y la memorización de datos. Las artes y el desarrollo de las habilidades socioemocionales son ignoradas porque son difíciles de medir. Las categorías más establecidas para describir la inteligencia y el desarrollo académico priorizan el conocimiento científico. Las instituciones usaron esta teoría como guía para generar las metodologías educativas que se han aplicado en las escuelas formales. Se crearon planes de estudio fundamentados en la retención de conocimientos que son fáciles de enseñar y de evaluar, mientras que las virtudes que la enseñanza del arte ofrece y producen un orden superior de pensamiento fueron ignoradas. Cualidades humanas que son fundamentales para definir el comportamiento y el desempeño personal como la confianza, la creatividad, la motivación o la curiosidad tampoco son consideradas relevantes en los modelos educativos tradicionales; estas cualidades son difíciles de apreciar y tardan mucho tiempo en manifestarse.

Los planteamientos teóricos de autores que estudian este tema como Efland, Dewey, Brighthouse, Gilbert, Levin, Gerver o Oakeshot son citados en esta investigación con el propósito de construir posibles explicaciones a la crisis educativa presente en la mayoría de los sistemas educativos en el mundo y que no permite a las instituciones académicas ofrecer una experiencia positiva y relevante a los estudiantes.

Esta investigación tiene la intención de analizar la hipótesis de que las estrategias educativas basadas en las artes sí pueden ser implementadas en las escuelas de nivel medio de México. Para que las escuelas y a los docentes puedan compartir de manera eficaz los beneficios de la educación es necesario tener en cuenta el contexto educativo,

cultural y social de México. Distinguir cuáles actividades artísticas de la cultura local o global, y en qué condiciones pueden llevarse a la práctica en las aulas para detonar los beneficios planteados en las teorías que fundamental esta investigación.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

1.5 Objetivos

-Evidenciar los fracasos del sistema educativo en México y cómo este fenómeno afecta negativamente los índices de desarrollo de nuestro país.

-Investigar los logros y los fracasos de la educación y la escolarización contemporánea para evaluar hasta qué punto la enseñanza basada en las artes puede cumplir con los objetivos de atender el interés del alumno como individuo, y para la vida que éste tiene dentro de la sociedad. Estudios e hipótesis de diversos intelectuales que más adelante se presentarán en esta investigación coinciden en la idea de que la educación formal ha perdido la pista a sus propósitos fundamentales de mejorar la calidad de vida de los escolares y la de sus comunidades.

-Esclarecer cómo la enseñanza y el aprendizaje a través de las Artes benefician el desarrollo individual y el proceso educativo de los estudiantes.

-Distinguir cuáles son las actividades artísticas que detonan cada uno de estos beneficios, y cómo estas actividades podrían llevarse a cabo en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes.

-Evaluar si un sistema educativo fundamentado en las artes puede ser implementado exitosamente en las escuelas de nivel medio de México.

-Comprobar y difundir la noción de que, al realizar la práctica educativa en el marco de las actividades artísticas, es más sencillo para los profesores y directivos de las escuelas brindar una educación de calidad a todos los jóvenes de nivel básico y medio de México. El fruto de esta investigación pretende ser la semilla que gaste un cambio positivo en la sociedad y el bien común a través de la educación y el arte.

La importancia de esta investigación, radica en mejorar el desempeño de la escolarización actual, aplicando las estrategias sugeridas aquí, y que aprovechan las teorías y los modelos planteados por las diferentes líneas de investigación analizadas.

1.6 Metodología

Para sostener la hipótesis de que México atraviesa una crisis en materia social y educativa esta investigación de tipo documental recurre a los estudios realizados por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Human Rights Watch (HRW), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que alrededor del mundo miden los índices en educación, salud, respeto de los derechos humanos, libertad de expresión, seguridad, corrupción y transparencia. Investigaciones realizadas por la BBC, CNN o World Economic Forum (WEF) dan cuenta de los problemas que afectan a la sociedad y al sistema de educación en México.

El enfoque cualitativo se centra en indagar los factores que interactúan con el estudiante y de qué manera éstos afectan su desempeño dentro y fuera de las escuelas. Con el objetivo de evaluar qué tan relevante es la educación y el sistema actual para el interés del alumno como individuo, y para la vida que éste tiene dentro de la sociedad; es necesario investigar las teorías de autores como John Holt, Henry Levin, Guy Claxton, Rousseau, Piaget o John Dewey.

Para justificar que la educación impartida en las escuelas formales está lejos de alcanzar el objetivo de preparar estudiantes capaces de alcanzar el éxito y la felicidad en la etapa adulta esta tesis cita a pensadores como Brighouse, Ian Gilbert, Gerver y Oakeshott, que coinciden en las implicaciones positivas que tiene la escolaridad para los sujetos y sus comunidades, pero explican de qué manera las instituciones académicas han fallado en el objetivo de compartir los beneficios de la educación a los escolares.

Las teorías de autores como Eisner, Efland o Rooney que estudian los alcances que conlleva la práctica de las actividades artísticas en las escuelas abren la puerta, para que, el arte pueda ser el medio principal para ejercer la educación con la efectividad necesaria para desarrollar las capacidades humanas y académicas de los colegiales. Los beneficios socioemocionales y cognitivos que el arte ofrece, desarrollan las

calidades intelectuales que ayudan a mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Las escuelas no están interesadas en desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar una mejor calidad de vida y para contribuir al beneficio de la comunidad en la que habitan.

Los modelos que Gardner y Goleman han creado explican cómo la inteligencia tiene una correlación directa con el manejo de las emociones y las habilidades para la expresión artística. Estos conceptos permiten justificar que el arte fomenta la experimentación de los sentimientos y los estados de ánimo. La estabilidad emocional de los discípulos mejora su desempeño académico, éstos desarrollan las habilidades emocionales necesarias para desenvolverse exitosamente individualmente y poder contribuir al bienestar de su entorno social.

Los estudios de investigadores como Punset, Sousa y Doidge que explican los últimos descubrimientos en neurociencia sirven para justificar las premisas que afirman que el arte ayuda a la educación y al desarrollo de los individuos.

Otra categoría de análisis se basa en las teorías de sociólogos como Pierre Bourdieu (2010, p.85-86), éstas plantean que el capital cultural es un principio de diferenciación tan importante como el capital económico porque representa tener a disposición los medios para adquirir el poder económico o político. Para escalar en la estructura económica en una sociedad es necesaria la posesión de la cultura de ese lugar social.

A partir de la confrontación de todas las hipótesis y datos recolectados en esta investigación sobre los potenciales beneficios de la práctica de las actividades artísticas se espera comprobar que un método educativo fundamentado en proyectos artísticos tiene el potencial de mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas de nivel medio en México.

II. EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN ACTUAL

En este primer capítulo se expondrán los problemas presentes en el sistema educativo de México y a nivel mundial y, cómo éstos pueden afectar en un futuro, la vida de los individuos y sus comunidades. Para cumplir con este objetivo es necesario analizar hasta qué punto la difícil situación social que atraviesa México es consecuencia, directa o indirectamente, de un sistema de educación deficiente. Una vez establecidas las debilidades del aparato educativo en México será posible comprobar si efectivamente un modelo alternativo basado en la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes tiene las cualidades necesarias para mejorar el desempeño de las escuelas y los estudiantes mexicanos.

La sociedad evoluciona constantemente y la educación no debe ser estática, esta investigación también observa cómo las escuelas, universidades e instituciones académicas no han cambiado en esencia desde que fueron creadas hace varios siglos durante la revolución industrial y pueden estar fallando en su objetivo principal de crear ciudadanos exitosos e independientes, sujetos con las habilidades necesarias para lograr la felicidad y la voluntad de proporcionar ayuda en sus comunidades. Se espera descubrir las diferencias entre los aspectos positivos y negativos del sistema educativo actual, analizar por qué no se han alcanzado los objetivos y proponer una estrategia para mejorar la enseñanza en las escuelas y brindar a los escolares mexicanos la capacidad de alcanzar los objetivos necesarios para su satisfacción de vida.

2.1 Problemáticas del sistema de educación en México

De acuerdo con las organizaciones internacionales dedicadas a fomentar y evaluar el desarrollo humano y el bienestar social a nivel mundial como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Fondo Monetario Internacional (IMF), la educación es un indicador clave para medir el éxito individual en diferentes áreas que son relevantes en la vida del individuo como la salud, el bienestar económico o la capacidad de influenciar positivamente en la sociedad. Hay una correlación estrecha entre los índices que miden el nivel educativo y los índices que miden el bienestar individual y colectivo. El grado de escolaridad también es la principal variable para medir el nivel de desarrollo social en una región. Levin (2007) discute que los beneficios de la educación son evidentes para mejorar la calidad de vida de las personas y de sus comunidades.

Los resultados de la tabla 2 (Levin, 2007) indican que los graduados de preparatoria en los Estados Unidos, económicamente ganan 50% más que sus pares que no se graduaron, los que obtuvieron un grado profesional generalmente reciben un ingreso de dos o tres veces mayor que aquellos que no tienen una carrera profesional. Las cifras muestran que la raza y el sexo también determinan los ingresos, en promedio la mujer hispana ni siquiera alcanza la mitad de los ingresos de un hombre blanco que cuenta con el mismo nivel académico.

Tabla 2*Resultado de ingresos del mercado laboral por grados académicos*

TABLE 4 LABOR MARKET OUTCOMES BY EDUCATIONAL ATTAINMENT (AGED 21–64)				
	<i>High school dropout</i>	<i>High school graduate</i>	<i>Some college</i>	<i>BA degree or more</i>
<i>Employment (%):</i>				
Male: white	71	79	81	89
Male: black	49	66	70	83
Male: Hispanic	70	78	69	85
Male: other	71	79	77	88
Female: white	46	65	72	78
Female: black	46	63	70	84
Female: Hispanic	51	57	64	65
Female: other	48	62	69	73
<i>Average annual earnings:</i>				
Male: white	\$22,800	\$33,900	\$40,300	\$79,100
Male: black	\$13,500	\$21,800	\$29,600	\$53,800
Male: Hispanic	\$21,400	\$24,000	\$26,000	\$54,200
Male: other	\$22,300	\$30,100	\$34,900	\$69,700
Female: white	\$7,800	\$16,500	\$20,400	\$35,600
Female: black	\$10,000	\$14,200	\$19,500	\$40,600
Female: Hispanic	\$9,900	\$14,500	\$17,300	\$39,000
Female: other	\$8,600	\$15,700	\$19,200	\$36,900
SOURCE: Current Population Survey (March 2003 and 2004).				
NOTES: Employment rates are based on populations, not labor force size. Annual earnings include those with zero earnings. No adjustment is made for incarceration rates.				

(Levin, 2007, p.7)

De acuerdo con Levin (2007), las personas con grados de educación mayor, gozan de mejor salud y viven por más tiempo. Tienen menor probabilidad de participar en actividades delictivas y mayores posibilidades de participar en actividades positivas e influyentes dentro de sus comunidades.

A través de la educación, no solo se producen beneficios individuales sino también se generan beneficios colectivos que afectan a todo el conjunto de la sociedad. Un mayor número de graduados significa que más ciudadanos contribuyen positivamente a la sociedad. Las arcas del estado reciben más ingresos por el pago de impuestos, el número de personas que necesitan apoyo económico se reduce, la población requiere menos de los servicios médicos y judiciales. Levin (2002) afirma que por cada dólar el gobierno de los Estados Unidos se ahorra en la educación preparatoria, más adelante tendrá que pagar 2.5 dólares en otros servicios públicos.

Hay una estrecha correlación entre la calidad de la educación y el bienestar de los países y sus habitantes. Si se cuenta con el capital humano de calidad necesario para trabajar en todos los sectores de la economía, la región se beneficia del dinamismo y la competitividad. Por cada año adicional de escolaridad de los habitantes de un país el producto interno bruto aumenta. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015), las desigualdades en educación reducen el crecimiento económico y no permite a todos los ciudadanos alcanzar un nivel de vida satisfactorio.

Brighouse (2006) sostiene la teoría de que la educación debe promover la creación de ciudadanos felices, que eviten evadir las leyes y quieran participar en el proceso político, en favor del desarrollo de la comunidad local y global. También discute que es posible alcanzar una utopía política y social, con sujetos de buena educación, capaces de defender las causas justas. Colectivamente, se establecería una democracia real y efectiva, una doctrina inmoral solo podría hacerse con el poder a través del uso de medios violentos. (Brighouse, 2006)

En regiones y países que sufren por la exclusión social, la pobreza, la desigualdad de género, la ausencia de un estado de derecho, la falta de justicia, entre otros factores, la educación es todavía más significativa porque ofrece una oportunidad viable de mejorar la condición de los individuos, sus familias y sus comunidades. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad también pueden escapar del ciclo de la

pobreza. La educación les permite conseguir mejores empleos y disfrutar de una vida mejor.

Bourdieu (2010) el pensador francés de la sociología del siglo XX, expresa que la gran pandemia de desigualdad que golpea a las sociedades del mundo en la actualidad tiene que ver concretamente con la dinámica en la producción y reproducción de los bienes de consumo, tanto económicos como culturales. El capital cultural es un principio de diferenciación tan importante como el capital económico; en la complejidad de las sociedades contemporáneas es difícil concebirlos como dos mecanismos aislados, ya que juntos marcan las condiciones de producción y distribución de los bienes físicos y simbólicos que rigen las leyes de poder y dominación. Según Bourdieu (2010), el capital cultural puede llegar a ser tan importante como el capital económico para ejercer el control, porque representa tener los medios y conocimientos para adquirir el poder económico o político. La posición en la estructura económica implica, la posesión de la cultura correspondiente a ese lugar social, la cultura no está ligada a los bienes sino a los instrumentos de apropiación de esos bienes. El camino para el bienestar del individuo y las sociedades está en la educación y la cultura; el conocimiento, la creatividad y las ideas.

México padece una fuerte crisis en el sistema educativo, las escuelas son incapaces de ofrecer una enseñanza de calidad y producir estudiantes con un rendimiento académico aceptable. Esta crisis educativa conlleva consecuencias negativas en otras áreas de la sociedad mexicana, las estadísticas que miden los niveles de desarrollo humano alrededor del mundo, presentan de manera constante datos negativos sobre la sociedad mexicana. El caso de México sirve para corroborar la hipótesis de que las regiones con bajos niveles de educación, cuentan con los índices de desarrollo más pobres.

El Gobierno Mexicano gasta alrededor del 20% de sus recursos en educación, el porcentaje más alto entre los países de la OCDE, pero la recaudación fiscal en México es la menor entre los demás países de la OCDE y solo el 4% del producto interno bruto de la economía mexicana termina destinado a la educación. Esta cifra es igual al

promedio de los países de la OCDE, pero el tamaño de la economía mexicana per cápita es menor y el gasto promedio por estudiante es una tercera parte de la media de la OCDE. Un país desarrollado que cuenta con un producto interno bruto per cápita tres veces mayor y gasta el mismo porcentaje en educación del PIB, destina el triple de recursos en la formación de cada estudiante. (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2015)

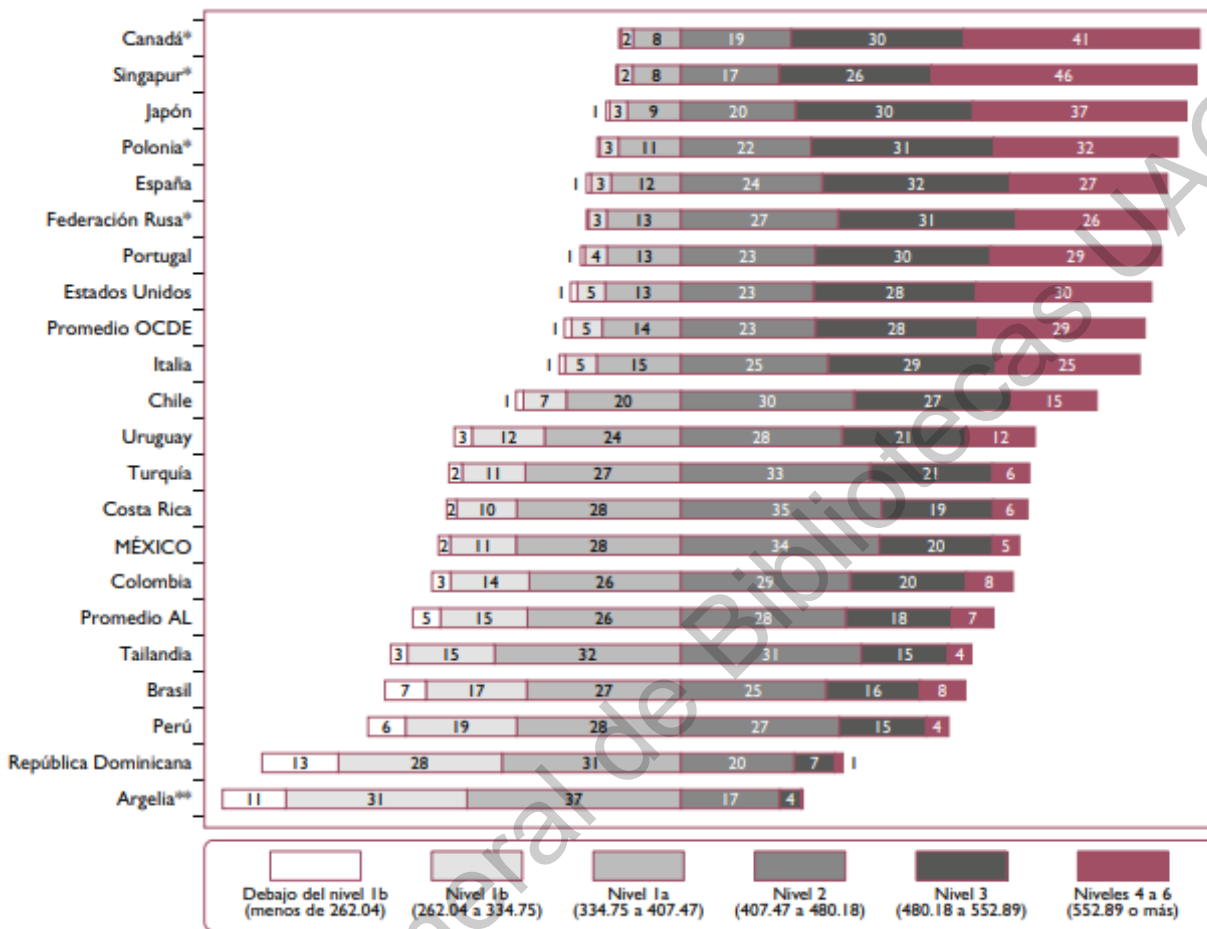
De acuerdo con un reporte de México Evalúa (2011), el 75% de las primarias no cuentan con biblioteca y salón de cómputo, menos de una tercera parte está conectada al internet y 9% no cuenta con electricidad.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2011) advierte que la preparación de los maestros y directivos en México es deficiente, no es un sistema enfocado en premiar y promover la calidad educativa. No hay un mecanismo de evaluación docente, ni controles de calidad en las aulas. No hay estándares para las instituciones de capacitación de los maestros y los directivos de las escuelas no están capacitados para asumir con responsabilidad la contratación y remuneración de personal. Estos problemas se reflejan en los resultados de las pruebas académicas a nivel internacional, donde los escolares mexicanos tienen un pobre desempeño.

La prueba PISA (Programme of International Student Assessment) es una evaluación educativa que realiza la OCDE cada tres años desde el año 2000. Desde la primera edición de PISA, México se ha ubicado entre los países con los resultados más pobres en matemáticas, ciencias y lectura. El rendimiento académico de los alumnos mexicanos es inferior al de sus pares de todos países que pertenecen a esta organización. La tabla 3 (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2016, p.5), indica que los estudiantes mexicanos son los que menos tiempo pasan leyendo.

Tabla 3

Medias de desempeño en la escala global de lectura por país, PISA 2015

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2016, p.5)

De acuerdo con un artículo periodístico de Nájjar (2017), no existe una causa concreta que provoca la crisis educativa en México, las razones que no permiten que las escuelas mejoren la calidad de la educación tienen orígenes muy diversos. Entre el 2013 y el 2014 el gobierno de México incrementó el gasto en educación en 47.5 mil millones de pesos, pero los resultados en la prueba PISA no han mejorado desde entonces. Esto se debe a que este incremento se usó solamente en la mejora de los planteles, en el 2013 la mitad

de las escuelas no contaban con drenaje ni agua potable. Durante muchos años el gobierno de México no destinó los recursos suficientes con el propósito de mantener y mejorar los edificios de las escuelas. (Nájar, 2017)

De acuerdo con organizaciones civiles mexicanas especializadas en este tema, los cuatro principales problemas de fondo que aquejan a la educación mexicana son: “Malas condiciones de las escuelas, problemas en la capacitación de maestros, control de la disidencia sindical en las instituciones educativas en cuatro estados y la exclusión que padecen miles de alumnos que no pueden concluir sus estudios” (Nájar, 2017, párr.9).

No toda la educación es responsabilidad de las escuelas, lo que sucede en casa y en el ambiente donde los estudiantes crecen también afecta el desempeño académico de los alumnos. Un alumno cuyos padres son músicos de profesión tiene más posibilidad de triunfar como artista que un alumno cuyos padres padecen de alguna adicción y tienen dificultad para traer comida a casa. El nivel de escolarización de los padres tiene una incidencia directa con la escolaridad de los hijos. Pero si el nivel educativo de los padres es clave en el desempeño de los colegiales, quizá fue el sistema educativo el primero en haber fallado al no dotar a los padres con una buena educación. Un círculo vicioso que de cualquier manera tiene como principal responsable al sistema educativo. Una vez que se haya aplicado un buen nivel de educación a una generación de alumnos, éstos tendrán las habilidades para guiar y apoyar a sus hijos con su educación, lo que permite reducir la responsabilidad de las escuelas en la educación de los individuos y que los recursos estatales puedan ser dirigidos a otras causas. En algunos países de Europa, y en especial Finlandia, donde los escolares se han mantenido en las primeras posiciones a nivel global en las evaluaciones académicas, existe la tendencia de reducir las horas de clase en las escuelas. Un paseo por el parque o la lectura de un libro en familia puede ser más efectivo para la educación que una asignatura escolar. “Uno de los problemas de fondo es la forma como durante décadas se impartieron las clases en México, con base en un modelo de memorización y no de entender lo que se estudia” (Nájar, 2017, párr.41).

Al igual que los países que más han avanzado en lo económico y en lo social, México requiere de una educación de alta calidad para alcanzar el desarrollo social. Las escuelas del país no consiguen compartir los conocimientos y las habilidades que los alumnos requieren para crecer moral y profesionalmente. Esto provoca una cadencia de innovación y competitividad por parte de la sociedad mexicana, que permanece rezagada ante el resto del mundo. La educación en México requiere de un giro de dirección en sus métodos, el entorno se presenta con múltiples desafíos, pero también ofrece muchas oportunidades. Los beneficios de las artes y de la práctica correcta de la educación están siendo desaprovechados para mejorar la educación y alcanzar el bienestar individual y colectivo de los mexicanos. Por las implicaciones que tiene la educación en la sociedad, mejorar la calidad de la enseñanza, debería ser la función más importante del gobierno de México.

2.2 Problemáticas del sistema de educación tradicional practicado a nivel mundial

Schools in these circumstances are notably unimportant.

[Las escuelas en estas circunstancias son notablemente intrascendentes]

(Oakeshot, 2001, pp.33-34)

La educación es un indicador clave para predecir el éxito de los individuos y las comunidades, pero no debemos dar por hecho que las escuelas siempre consiguen compartir los beneficios de la educación. Cuando la escolarización no se realiza de manera adecuada, los discípulos pueden estar siendo afectados negativamente. La educación es una preparación para el futuro y quizá las escuelas y la sociedad han perdido de vista este propósito fundamental. Un buen maestro sirve como una guía positiva en el rumbo de la vida de los estudiantes, un mal maestro hace lo contrario, perjudicando al estudiante, a su familia y a toda la sociedad. (Gilbert, 2011)

A pesar de algunas diferencias entre los sistemas educativos de los países alrededor del mundo, los gobiernos aplican una escolarización masiva y estandarizada a los niños y jóvenes, similar a la que se impartió por primera vez en la época victoriana del siglo XIX, los objetivos y la metodología de la educación tradicional han cambiado poco desde entonces (Gerver, 2011). Ya sea en un país desarrollado o en uno en vías de desarrollo, los sistemas educativos y sus instituciones académicas crean modelos basándose en los conceptos originales concebidos en Europa hace varios siglos. El modelo de educación formal es centralizado, desde lejos se ordena en detalle cómo aplicar la enseñanza en todas las escuelas, que terminan replicando siempre la misma fórmula de aprendizaje pasivo. Se rigen por un modelo procedente del siglo XIX y propio de la Revolución Industrial donde los alumnos deben de estar sentados y solo pueden escuchar al profesor exponer los temas.

Gerver (2011) expresa que todas las universidades del mundo siguen una antigua tradición inglesa que se remonta al siglo doce con las universidades de Oxford y

Cambridge. Esto ha provocado una falta de evolución en la práctica de la educación y debido al contraste con el rápido desarrollo que la sociedad ha tenido desde entonces, la escolarización es cada vez menos trascendente. "Of course, if the education system failed completely to take account of the economy, it would be failing the children it purported to serve" [Desde luego, si el sistema de educación falló completamente en estar al tanto de la economía, fallará a los niños que debía servir] (Brighouse, 2006, p.28). Las instituciones académicas son han tenido como prioridad su propio bienestar y preservación, en lugar de tener un compromiso real de ayudar a los escolares en su propio interés y en la vida en la sociedad, éstas tienen como meta principal ganar premios de carácter económico. Los gobiernos ofrecen fondos y premios a las escuelas donde los alumnos obtienen las mejores puntuaciones en las pruebas generales, y a las universidades que entrenan trabajadores hábiles en este o aquel nicho social o industrial. (Gilbert, 2011)

Los jóvenes son tratados como materias primas y las escuelas son similares a los modelos de producción en línea que se encuentran en el sector industrial. Los niños no son valorados individualmente y el sistema tiene un enfoque de "talla única". Se ignora por completo el contexto sociocultural local y los colegiales terminan aprendiendo cosas que no les gustan y que no usarán en ningún momento de su vida. Gerver (2011) advierte que esto genera niños que no están interesados en su educación porque no están intrínsecamente desafiados o motivados. No están realmente preocupados por asistir a la escuela y hacer su mejor esfuerzo.

El conductismo se convirtió en el método principal para el aprendizaje en las escuelas, los profesores recurrieron al castigo y a la recompensa para fomentar una conducta positiva y alcanzar los objetivos académicos. La agresión física o emocional puede provocar una conducta positiva del alumno de manera inmediata, pero a largo plazo genera problemas como depresión, agresividad, drogadicción, o deserción escolar. Un estudio realizado en la Universidad de Michigan por Waller y otros investigadores (2018), basado en la investigación de gemelos que crecieron en diferentes hogares, concluyó

que una estricta disciplina en casa y duros castigos produce individuos antisociales y con falta de empatía. El Nuevo Modelo Educativo, de la Secretaría de Educación Pública de México (2017a), plantea que los niños tienen un deseo natural e intrínseco por descubrir nuevos conocimientos, pero éste se desarrolla en un ambiente libre de estrés donde los alumnos se sientan seguros.

Gilbert (2011) discute que durante el siglo XX las escuelas y los profesores se negaron a desarrollar múltiples estrategias de enseñanza para atender a todos los tipos de inteligencia y mejorar la calidad de la enseñanza. Desde la creación del sistema masivo de educación el aprendizaje de los conocimientos académicos relacionado a las ciencias, tuvieron prioridad sobre el desarrollo de otros aspectos individuales. Efland (2002) señala que las escuelas ignoraron las habilidades artísticas y emocionales capaces de crear un orden superior de pensamiento, estas cualidades tardan tiempo en manifestarse y el evaluarlas se vuelve más complicado.

Según Gilbert (2011), las instituciones escolares crean planes de estudio que son fáciles de enseñar y fáciles de evaluar, dejando la memorización como la única habilidad para desarrollar y medir. Los maestros terminan como productores de puntuación para los exámenes de los alumnos, han olvidado que el desarrollo de otras habilidades propias del ser humano como la motivación, la curiosidad, la confianza, la empatía o el manejo de las emociones también son necesarias para el éxito de un individuo en la sociedad. Enseñar a los niños a pensar y crecer moralmente no tiene que ver con la enseñanza y la evaluación de datos. El sistema está fallando en crear este tipo de maestros porque las cualidades positivas para evaluarlos, como, por ejemplo, por cuánto tiempo un estudiante recordará a su maestro de una manera positiva es casi imposible de medir.

En 1956 surge la "Taxonomía de Bloom", una guía de prioridades educativas para las escuelas y los docentes, diseñada a partir de los conceptos establecidos durante la primera mitad del Siglo XX, cuando las instituciones académicas privilegiaron la ciencia y la memorización de datos sobre el desarrollo de las habilidades socio-emocionales. Ésta establece una jerarquía académica que sitúa en la parte superior a las habilidades

cognitivas y en la parte inferior a las habilidades afectivas. Hasta el día de hoy la Taxonomía de Bloom es una de las principales guías para aplicar la educación alrededor del mundo. Bruner (1992, citado en Efland, 2002) describe a 1956, el momento de la publicación de la Taxonomía de Bloom, como “el nacimiento mitológico de la revolución cognitiva” (p.15). A lo cognitivo y científico le fue designado un grado superior, cercano a la divinidad y el misticismo.

Algunas décadas posteriores, comenzaron a surgir hipótesis cada vez más serias, de investigadores como Elliot Eisner, David Borton, James Catteral, David Sousa, Daniel Goleman, Howard Gardner o Eduard Punset, asegurando que los procesos emocionales y sentimentales del individuo tienen un estrecho vínculo con lo cognitivo, la inteligencia, el desempeño académico y el desarrollo de las habilidades necesarias para superar los retos presentes fuera de las escuelas.

Gardner (2005), creó el modelo de las Inteligencias Múltiples para justificar la relación entre las habilidades emocionales y las habilidades cognitivas. Desde su perspectiva, las capacidades intelectuales de un individuo no se concentran bajo un sistema total y unificado en el cerebro; sino que hay diferentes tipos de inteligencias, todas independientes unas de las otras y capaces de proporcionar cada una de las diversas habilidades que un individuo necesita para completar las tareas cotidianas.

Goleman (2001), creador del concepto de Inteligencia Emocional, defiende la teoría de que la inteligencia está ligada con el control de las emociones; y no con la memorización del conocimiento. No importa cuánta información académica un individuo pueda memorizar, la comprensión y el control de las emociones humanas es más importante para determinar el éxito en la sociedad. “De hecho, el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia emocional” (Goleman, 2001, p.40).

Los jóvenes están estresados y su mundo es muy complejo, las escuelas no están preocupadas en ofrecer la comprensión y la confianza que éstos necesitan para desempeñarse positivamente en su vida personal y sus actividades académicas. No se incentiva el desarrollo de las habilidades sociales y personales de los estudiantes,

necesario para hacer frente a los problemas que afectan a los adolescentes y los primeros años de la vida adulta. Incluso en las etapas más maduras de la vida, la mayoría no están preparados para afrontar las dificultades en los cambios de la personalidad. (Claxton, 2008)

Dewey (1930) sugiere que a los jóvenes se les debe dar la oportunidad de determinar qué estilo de vida vale la pena vivir entre aquellos que existen en la amplia gama del espectro social, sin sugerir que los padres y los cercanos al niño no hayan elegido una vida que no vale la pena vivir, pero enseñar que hay múltiples versiones de una "buena vida", y que todos los individuos debieran contar con las habilidades necesarias para encontrar esa felicidad. "To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it is the key to happiness" [Se trata de averiguar lo que uno está preparado para hacer, y asegurarse una oportunidad para hacerlo, esa es la llave para la felicidad] (Dewey, 1930, p.360).

Las habilidades afectivas y socioemocionales tienen más incidencia en las probabilidades de alcanzar el éxito profesional que las habilidades cognitivas y que el desempeño académico. De acuerdo con un reporte realizado por *Hamilton Project* (citado en World Economic Forum, 2017), los empleadores de la actualidad requieren menos de las competencias cognitivas en sus empleados que en el pasado. En los Estados Unidos la demanda de trabajadores con habilidades no cognitivas ha subido 17 % desde la década de 1980-90, en comparación a un incremento de sólo un 5% en el mismo periodo de los trabajos que requieren una especialización en conocimiento matemático. El reporte también indica que esta tendencia continuará en el futuro debido principalmente a la automatización de gran parte de la fuerza laboral. El desarrollo de las habilidades para la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo, son cruciales para mejorar las posibilidades de éxito profesional.

Las habilidades cognitivas y el éxito académico parece ya no ser relevante para los empleadores al momento de evaluar el potencial de un profesional, Travis Bradberry (2017) coautor del libro "Emotional Intelligence 2.0" y cofundador de la compañía

TalentSmart, especializada en realizar estudios sobre este tema, afirma en un artículo, que en una encuesta realizada entre 500 líderes de negocios, el 78% opinó que la personalidad es el factor principal para el éxito de un individuo en una compañía.

Países que se han destacado por la innovación de sus sistemas educativos y por los buenos resultados de sus estudiantes en las pruebas académicas a nivel internacional están realizando cambios que atienden la preocupación de aquellos que como Bradberry o Gardner advierten que las escuelas se equivocan al sobrevalorar los méritos académicos ante el desarrollo de las habilidades emocionales. Spiller (2017) explica que en Finlandia las autoridades educativas gradualmente están eliminando las materias de las escuelas para dar oportunidad a los centros educativos basados en proyectos multidisciplinarios con el objetivo de fomentar la colaboración, el trabajo en equipo y las habilidades afectivas de los escolares. Cada escuela puede escoger un tema, que se pueda analizar desde diferentes perspectivas y cambiarlo con regularidad, por ejemplo, el calentamiento global, a continuación, los profesores deben desarrollar los proyectos de acuerdo con el tema seleccionado y con la participación de diversas áreas académicas.

En Singapur los alumnos ya no serán evaluados en pruebas académicas, las autoridades esperan disminuir el estrés de los jóvenes y promover un ambiente de colaboración en equipo sin la obsesión del éxito individual. Se considera que este pequeño país de Asia tiene uno de los mejores sistemas de educación del mundo, constantemente sus estudiantes obtienen los primeros lugares en el resultado de la prueba PISA, pero ahora las autoridades educativas de Singapur han cambiado de enfoque y planean retirar los exámenes de las escuelas para terminar con el constante sentido de competencia que tienen los colegiales. (Wood, 2018)

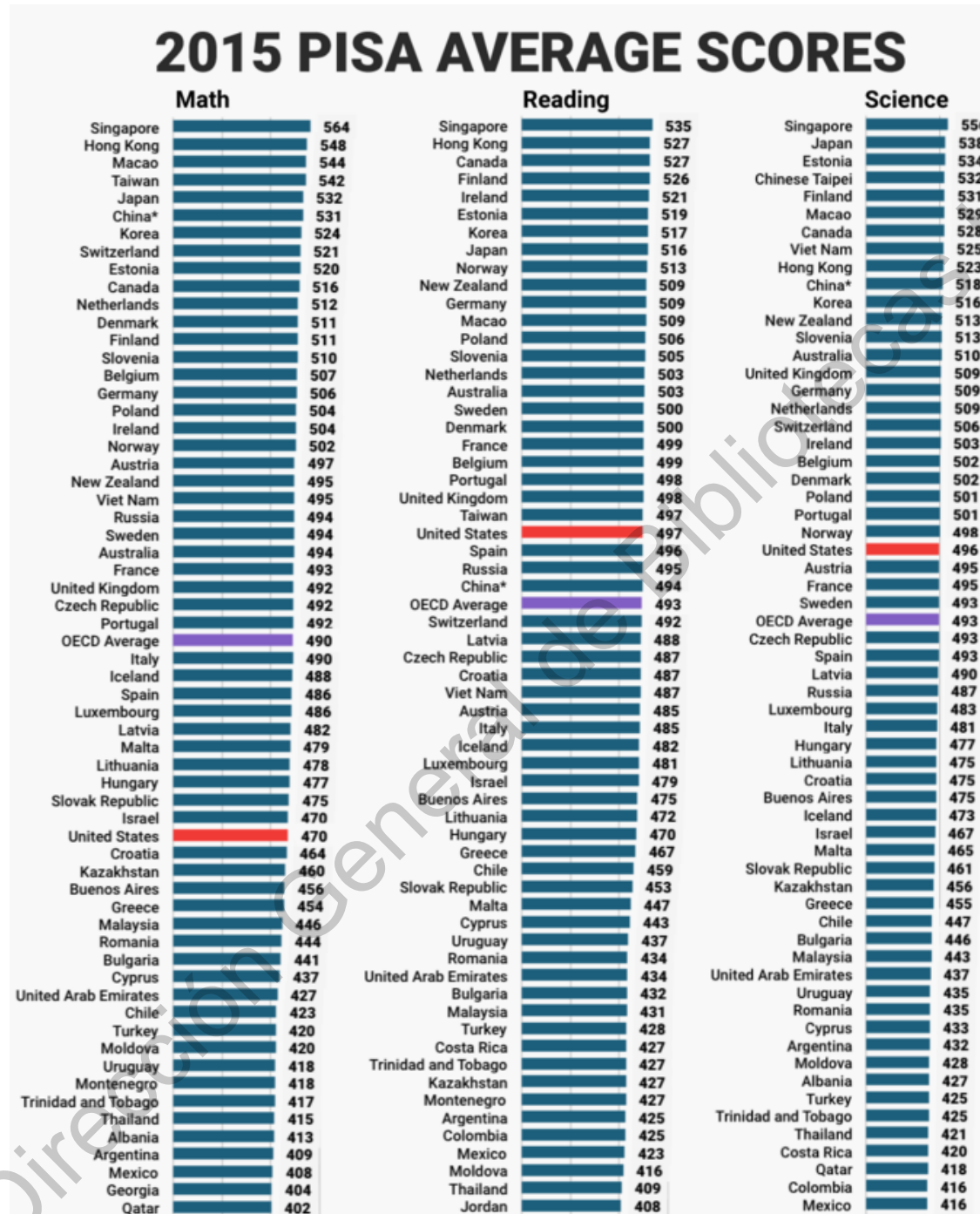
Corea del Sur, como Singapur, suele ocupar los primeros puestos en la prueba PISA, los estudiantes surcoreanos obtienen posiciones destacadas en los resultados académicos entre todos los países del Mundo. Hace medio siglo la mayor parte de su población era analfabeta y ahora es uno de los países más desarrollados del mundo, en parte gracias

al nivel educativo que sus ciudadanos han alcanzado. El problema es el alto precio que tienen que pagar los niños y jóvenes de ese país por estar entre los mejores alumnos del mundo. La prueba PISA que desde el 2012 también evalúa el bienestar emocional de los alumnos, calificó a los escolares de Corea del Sur como los más infelices entre los países que pertenecen a la OCDE, los niños del país asiático apenas tienen tiempo para el ocio y las actividades recreativas debido a las largas jornadas de escuela. Según las estadísticas, de los países desarrollados Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta en individuos entre los diez y los treinta años. (BBC, 2017)

La tabla 5 (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2016), muestra los resultados de la prueba de evaluación académica internacional PISA, que realizó la OCDE en el año 2015. El país que consigue el mejor rendimiento escolar en matemáticas, lectura y ciencia es Singapur, le siguen países como Corea del Sur, Finlandia y Japón. En esta tabla compuesta de 62 regiones, México ocupa el último lugar en ciencia, el antepenúltimo en matemáticas y se encuentra entre los últimos cuatro puestos en lectura.

Tabla 5

Calificación Promedio en la prueba PISA 2015

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2016, p.5)

El método conductista utilizado en la educación formal para la enseñanza fomenta el éxito académico a través de la disciplina y el condicionamiento del castigo y la recompensa, es una estrategia que puede ayudar a los docentes, pero genera altos niveles de estrés en los estudiantes y a largo plazo detona problemas en la autoestima. Agresividad, adicción o demencia son algunas de las patologías que se pueden presentar en la vida adulta. Sin un ambiente ameno donde los alumnos puedan sentirse seguros, ellos difícilmente podrán desarrollar sus máximas capacidades.

Los seres humanos tienen un deseo natural por adquirir nuevos conocimientos y habilidades para mejorar su condición, el condicionamiento afecta la voluntad de superación de los individuos. Gracias a los avances en el estudio de las prácticas educativas, hay más evidencia que apoya la noción de que la relación afectiva del estudiante con su contexto es determinante para su desarrollo.

Declaraciones como la presentada en el documento "Every Child Matters", publicado por el Departamento de Educación de Gran Bretaña (2003), o el "Nuevo Modelo Educativo" de la Secretaría de Educación Pública de México (2017a), coinciden en que la prioridad de las autoridades debe ser procurar la protección y el bienestar del niño. Cuando la educación tiene lugar dentro de un ambiente seguro y positivo, los alumnos tienen un mejor desempeño académico, si el estudiante se siente pleno podrá experimentar un aprendizaje profundo que será recordado por un largo periodo de tiempo.

III. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS ARTES

Este capítulo tiene como objetivo explicar qué es y cómo funciona el modelo de educación fundamentado en proyectos multidisciplinarios de arte y comprobar si este método puede ser implementado en las escuelas de nivel medio en México. Robin Rooney y otros investigadores apoyan la noción de que el conjunto de la educación debe estar enmarcado en actividades relacionadas al arte para desarrollar una amplia gama de conocimientos y habilidades. Al incrementar la práctica de las actividades artísticas en las escuelas, los escolares alcanzan un mejor desempeño académico debido a que las artes fomentan el desarrollo cognitivo de los individuos. La enseñanza y el aprendizaje basados en las artes conecta la inteligencia emocional con el avance cognitivo de los sujetos. Facilita el trabajo de los profesores y de las escuelas porque aumenta la motivación de los alumnos e involucra la colaboración de los padres de familia y de la comunidad local.

Este capítulo muestra un número constante de estudios que ponen en evidencia que la influencia de las artes ayuda al desempeño académico y el desarrollo personal. Se trata de analizar los diferentes beneficios que el arte ofrece a los individuos durante el proceso de aprendizaje, distinguir cuáles son las actividades artísticas que detona estos beneficios, y cómo estas actividades académicas podrían llevarse a cabo en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes y el contexto de la educación en México.

3.1 Qué es y la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes

Los investigadores Arthur Efland y Rooney han creado las bases conceptuales necesarias para la elaboración de un método educativo integral basado en las artes. Para elaborar este método, se han basado en las teorías de autores como Eisner, Borton, Catteral, Sousa o Goleman; que hacen una reflexión sobre el concepto de la inteligencia y cómo el arte y las habilidades afectivas inciden en el desarrollo de los estudiantes. Los especialistas coinciden en que las emociones tienen una correlación con los procesos cognitivos y el desarrollo académico. También subrayan la importancia que tiene la práctica de las actividades artísticas para estimular el desarrollo cognitivo y afectivo de los individuos. El modelo de educación la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, utiliza al arte como el mecanismo principal para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas tradicionales. Este nuevo paradigma es válido si se asume que para comprender cómo opera la mente y cómo desarrollar sus potenciales, es necesario reorganizar la jerarquía y la visión que se tiene sobre lo cognitivo y lo afectivo. "Thinking, in any of its manifestations, is a cognitive event" [Pensar, en cualquiera de sus manifestaciones, es un evento cognitivo] (Eisner, 2002, p.9).

La enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, se fundamentan en esquemas multidisciplinares para la realización de proyectos artísticos donde los alumnos reciben la enseñanza colaborativa entre maestros y miembros de la comunidad. En este modelo es importante el desarrollo de la relación entre las escuelas y la comunidad, uno de los objetivos es que los alumnos y las escuelas conozcan e interactúen con lo que está sucediendo afuera. (Rooney, 2004)

Profesores, instructores de arte, artistas, miembros de la comunidad y padres de familia, deben conformar un equipo multi curricular que trabaje en colaboración para la planeación de los proyectos y las actividades. Instructores provenientes de diferentes áreas profesionales compartiendo su conocimiento pueden crear las condiciones necesarias para implementar múltiples estrategias de enseñanza, y abarcar la

diferenciación de los tipos de aprendizaje. El objetivo es estimular a todos los escolares desarrollando un proyecto educativo basado en las artes que abarque a las inteligencias múltiples y sea capaz de estimular varias zonas del cerebro.

De acuerdo con Rooney (2004), las escuelas deben ofrecer a sus discípulos más asignaturas artísticas que en el sistema formal, deben incluir en sus programas las materias de artes visuales, drama, danza y música. La mayoría del tiempo que resta en el horario escolar debe ser destinado para la realización de los proyectos.

El arte tiene la capacidad de absorber cualquier otro tipo de conocimiento, en la creación de un proyecto el tema puede estar inspirado en un evento histórico o social y para su producción puede hacerse uso de diversas herramientas y técnicas que requieren del conocimiento científico. El arte siempre ofrece la posibilidad de integrar cualquier tipo de conocimiento para su creación y todas las obras de arte incluyen la interpretación social y cultural contemporánea de cada artista. (Koroscik, 1993, citado en Efland, 2002)

Las actividades de arte fomentan un esquema de enseñanza donde el escolar sale en busca del conocimiento, en lugar de ser un receptor pasivo como lo ha sido tradicionalmente. Cuando el estudiante es activo y tiene el control, el aprendizaje es “efectivo”, porque es más profundo y más duradero. Ingram y Reidel (2003) destacan que, de acuerdo con sus estudios, los colegiales de las escuelas que tienen el arte incorporado a la matrícula escolar, tienen casi el doble de rendimiento académico, que los alumnos de escuelas formales donde se ofrecen menos asignaturas artísticas. Burton (1999, citado en Rooney, 2004) refiere que los alumnos de las escuelas con mayor penetración artística tienen más disposición a la creatividad, la originalidad, la curiosidad, la expresión, la cooperación, la imaginación y la experimentación.

Las escuelas están bajo presión para mejorar las aptitudes que pueden ser medibles en exámenes aplicados masivamente a los escolares, las materias artísticas, deportivas y de recreación se reducen progresivamente. Sousa (2011) plantea que la experimentación con elementos artísticos estimula la creatividad y la autoconfianza que son importantes para participar, interactuar y colaborar con otros. La confianza también

incentiva la innovación porque el miedo al fracaso es menor. Las escuelas formales fomentan la memorización de datos, pero esto no es suficiente para el avance de la capacidad intelectual de los estudiantes, es necesario apelar a las habilidades socioemocionales.

De acuerdo con Sousa (2011), la práctica de las actividades artísticas tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los individuos, en el plano personal o profesional, el arte permite un desenvolvimiento balanceado entre las habilidades afectivas y cognitivas, necesarias para completar el camino en dirección a una satisfacción de vida personal.

Las escuelas con el sistema de la enseñanza y el aprendizaje basado en las artes pueden implementar un solo proyecto para los alumnos de los distintos grados y todos los grupos durante un periodo de tiempo corto, mediano o largo. También pueden optar por esquemas donde los proyectos artísticos se realicen independientemente por grado escolar, o por un grupo reducido de alumnos dentro de una misma generación, o por un grupo combinado de alumnos de diferentes grados y con diferentes habilidades. Se pueden desarrollar esquemas con total flexibilidad, al momento de asignar las diferentes tareas y responsabilidades a los alumnos, es posible realizar una diferenciación entre las aptitudes de cada uno. Dentro de los proyectos los alumnos de grados más avanzados o con habilidades más desarrolladas pueden llevar a cabo una responsabilidad de liderazgo o una tarea con un mayor grado de dificultad técnica. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de México (2017a), la variedad de opciones y estrategias de aprendizaje permite que todos los alumnos tengan más control, sean activos y conscientes de su aprendizaje. La educación de calidad requiere del compromiso del colegial para participar en su propio aprendizaje.

Dependiendo del contexto y los objetivos de cada proyecto, hay diferentes formas de crear un equipo de docentes para guiar un grupo de colegiales. En un grupo con pocos alumnos un maestro de arte puede trabajar junto al maestro de una asignatura, también es posible que un artista o entidad externa colabore en uno o varios proyectos dentro o fuera de la escuela. También puede ser que un grupo con más estudiantes sea liderado

por profesores y miembros de la comunidad. Es un sistema flexible que puede funcionar en múltiples circunstancias.

La tecnología es un elemento clave para integrar todas las áreas académicas en el desarrollo de un proyecto artístico. Su uso ofrece múltiples herramientas y posibilidades para la elaboración de tareas que sirven en la creación de un proyecto, todas éstas facilitan la integración de todos los alumnos, aquellos con capacidades diferentes y dificultades académicas se benefician en especial. Gracias a la tecnología actual, las escuelas tienen la posibilidad de producir y distribuir contenidos en medios como la televisión, cine, radio y el internet, con una calidad, equiparable a los estudios profesionales de producción y con un costo accesible. Brea (2009) plantea que vivimos una revolución de la creación de contenidos gracias a las nuevas herramientas técnicas que están al alcance de todos. Este fenómeno denominado "*do it yourself*" es una oportunidad para los profesores de realizar y compartir contenido de alta calidad a un bajo costo.

Los artistas y escolares de este nuevo milenio tienen la fortuna de encontrarse precisamente en el nacimiento de una revolución tecnológica que tiene que ver con lo digital, una transformación profunda en el campo de la distribución y el acceso al conocimiento. Brea (2009) discute que los modos de convivencia y comunicación están cambiando de igual manera; el mundo que conocemos hoy no será el mismo de mañana. Se aproxima un nuevo mapa de expansión de las formas de creación y distribución de contenidos que se puede calificar de *posmedial*. El desarrollo de dispositivos independientes estará en condición de reorganizar el panorama social y es importante que los estudiantes tengan los conocimientos necesarios para aprovechar esta oportunidad.

Rooney (2004) expresa que adoptar este modelo no requiere que las escuelas cambien su personal docente, tampoco se necesita la contratación de artistas y productores de arte, se trata de darle la oportunidad a los profesores de todas las materias para aplicar sus conocimientos y de darle más sentido a su instrucción académica.

Para que la educación basada en las artes pueda funcionar, los profesores deben tener un alto grado de colaboración entre sí y deben interactuar con la comunidad local para incrementar los recursos a su disposición. Este modelo no tiene ninguna posibilidad de éxito si los profesores permanecen aislados como lo hacen en el sistema tradicional. Se les debe conceder más tiempo a los profesores para que puedan planear sus clases y puedan generar la colaboración con sus colegas y con la comunidad. En la educación formal, los profesores tienen todo el control y los discípulos no son proactivos ni conscientes de su aprendizaje, en la educación y el aprendizaje a través de las artes, el profesor pasa a ser un facilitador o mediador entre alumnos, pero no impone su autoridad.

Senge (citado en Sánchez-Aguilera y Alonso, 2017) critica que los colegiales deban de permanecer sentados como si se les estuviera capacitando para trabajar en alguna empresa, discute que el método educativo requiere de innovación para que los alumnos aprendan de manera activa y consciente.

Solemos decir que el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Ahí empieza la innovación. Lo primero que tiene que hacer es desaprender, olvidar los métodos pedagógicos tradicionales. Es muy difícil porque tienen una identidad muy fuerte y se sienten orgullosos de estar al frente de una clase. Creen que mantener el orden la atención en su discurso es lo que los hace buenos profesores, tal vez sea el problema, las lecciones magistrales brillantes. (Senge, citado en Sánchez-Aguilera y Alonso, 2017, párr.4)

En la educación formal, las escuelas dependen de un órgano central que les dictamina cuáles son los contenidos que los alumnos deben aprender y de qué manera lo deben hacer, el modelo de enseñanza y el aprendizaje a través de las artes evita la burocracia para favorecer la independencia de las escuelas y los profesores, se trata de ceder autonomía para que éstos sean libres de tomar las decisiones que ellos consideren correctas para ofrecer a los estudiantes la mejor educación que les sea posible, de acuerdo a los potenciales y las necesidades educativas de los colegiales. (Rooney, 2004)

La implementación de una educación basada en las artes en las escuelas tradicionales requiere de un gran esfuerzo, pero todas las escuelas tienen la capacidad de realizar el cambio de modelo. Entre las recomendaciones más importantes que hace Rooney (2004), se encuentra: capacitar al personal docente, aumentar las asignaturas de arte, implementar esquemas multidisciplinarios para la realización de proyectos, la enseñanza colaborativa entre profesores y el desarrollo de la relación entre la escuela y la comunidad.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

3.2 Cómo funcionan los modelos de la enseñanza y aprendizaje a través de las Artes

Not everything that matters can be measured and not everything that is measured matters.

[No todo lo que importa se puede medir y no todo lo que se mide importa]
(Eisner, 2002, p.178)

En el texto "Arts-Based Teaching and Learning", Rooney (2004), describe los beneficios afectivos y cognitivos para los escolares que tienen lugar en el aprendizaje basado en las artes. Rooney explica cómo es que el "desarrollo afectivo" está directamente ligado al interés del alumno por el aprendizaje, el desenvolvimiento de la autoestima y la voluntad de afrontar riesgos con motivación y entusiasmo, concretando las condiciones individuales necesarias para promover las habilidades intelectuales. Efland (2002) denuncia a la escuela tradicional por utilizar al conductismo como principal estímulo para la enseñanza de los escolares, condicionar el comportamiento a través de la recompensa y el castigo no genera un sentimiento real de amor por el aprendizaje. Los conocimientos impartidos con los métodos habituales solo suelen permanecer por un tiempo limitado en el estudiante. Para alcanzar un aprendizaje real y profundo, el individuo debe sentirse seguro, pleno y feliz, libre de estrés o sentimientos negativos.

Piaget coloca a todo aquello relacionado a la "mente" en el cerebro y las habilidades cognitivas relacionadas a los conocimientos académicos, Vygotsky (1930) señala que los procesos cognitivos tienen una correlación con lo afectivo, interactuando y complementándose el uno al otro. Efland (2002) se basa en las ideas de Vygotsky para afirmar que el desarrollo del cerebro y su capacidad de realizar las habilidades cognitivas está influenciado por el ambiente sociocultural donde habita y donde se ha desarrollado el individuo.

Para los escolares, los proyectos multidisciplinarios de arte ofrecen la oportunidad de enfrentarse a retos que les son nuevos, practicar sus habilidades en problemas prácticos presentes en múltiples contextos y experimentar el uso de las habilidades adquiridas en diferentes disciplinas académicas y en locaciones diversas a las instalaciones educativas. Según Rooney (2004), interactuar y crear conexiones con el mundo exterior no solo motiva a los estudiantes en la realización de las actividades, también facilita que éstos tengan conocimiento del mundo laboral y, en un futuro, se puedan integrar a una actividad profesional. Interactuar con adultos y organizaciones fuera de la escuela desarrolla en los jóvenes un sentido de pertenencia a la comunidad.

When it comes to real life, our brain is not sliced into disciplines...we are thinking in a very holistic way. And when you think about the problems in the world – global crisis, migration, the economy, the post-truth era – we really haven't given our children the tools to deal with this inter-cultural world.

[Cuando se trata de la vida real, nuestro cerebro no está rebanado en disciplinas...estamos pensando de una manera muy holística. Y cuando se trata de los problemas del mundo – crisis globales, migración, la economía global, la era de la post-verdad – en realidad no les estamos dando a nuestros niños las herramientas para enfrentar este mundo intercultural] (Lonka, citada en Jezard, 2017, párr.9)

El filósofo alemán Carl Marx sostiene que los seres humanos son entes sociales que sobreviven y cumplen objetivos juntos a través de la cooperación y asociación social. En su libro *Das Kapital*, Marx (1983), explica que, independientemente de su voluntad los individuos crean "relaciones de producciones", desde que nacen para construir relaciones socioeconómicas dentro de su contexto social. Marx sugiere que el capital no es una cosa sino una relación social entre individuos.

Para la participación plena de los escolares en la sociedad contemporánea, es necesario el ingenio y la capacidad de comunicación y colaboración. En el 2015, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico realizó por primera vez en la prueba PISA

estudios para medir la innovación y la resolución colaborativa de problemas. (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2016)

Los modelos escolares y los proyectos artísticos pueden ser dirigidos para facilitar la integración de alumnos con habilidades diferentes. Los sujetos que tienen dificultad con las materias académicas también se benefician con este sistema. La flexibilidad permite incluir roles diferenciados para todos estudiantes en un mismo proyecto, promoviendo la diversidad y la individualidad en el ambiente escolar. Rooney (2004) discute que en las escuelas donde se implementó el modelo de la Enseñanza y Aprendizaje a través de las Artes, el interés y la motivación de los colegiales dentro de la escuela aumentó considerablemente. Los maestros notaron que sus discípulos tenían periodos de atención más largos, mayor interés, capacidad de autoevaluación, mejor habilidad para la planeación y la organización de sus deberes. Esto posteriormente benefició el desarrollo de las habilidades cognitivas y el desempeño académico de los alumnos.

La interacción con la comunidad permite a las escuelas alcanzar los recursos necesarios para la enseñanza, gracias a la colaboración de aquellos miembros de la sociedad que pueden ayudar. “Al ganar autonomía las escuelas pueden acercarse a organizaciones públicas y privadas especializadas en temas educativos para encontrar aliados en su búsqueda por subsanar rezagos y alcanzar más ágilmente sus metas” (Secretaría de Educación Pública, 2017a, p.43).

Rooney (2004) asegura que en las escuelas donde se aplicó el sistema de la enseñanza y aprendizaje a través de las artes, la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos fue mayor. El clima de amistad con la comunidad y las familias mejoró, esto también benefició el ambiente escolar, los colegiales mejoraron la relación con sus compañeros dentro y fuera de la escuela. En la comunidad se reportó que los individuos que participaron en la realización de proyectos multidisciplinarios basados en arte con los estudiantes mejoraron los niveles de estrés. Las personas incrementaron su interacción y colaboración con otros miembros de la comunidad, esto facilitó que

problemas de la localidad pudieran ser resueltos debido a una mejor comunicación y cooperación de la sociedad. (Rooney, 2004)

Gerver (2011) advierte que en el sistema formal las escuelas tratan de incrementar el tiempo de estudio para los exámenes y recortan el tiempo para los juegos en el recreo, los eventos deportivos, las visitas y las actividades escolares fuera de las instalaciones. Los discípulos suelen estresarse más y los profesores también. Los niveles de agresividad en las aulas aumentan.

Según Rooney (2004), la educación basada en las artes facilita la labor de los docentes, éstos desarrollan una mejor relación con los estudiantes y se muestran más entusiastas y comprometidos con su trabajo. Este sistema permite que los profesores se enfoquen más en las capacidades y necesidades de cada estudiante, pueden evaluar la situación de cada estudiante para asesorarlos en su desarrollo de manera individual. El modelo tradicional obliga a todos los alumnos a aprender los mismos conocimientos, por medio de las mismas estrategias educativas, no reconoce las diferencias particulares de cada niño y de cada niña. La educación y la enseñanza a través de las artes procuran ofrecer una educación diferenciada para cada alumno. Los profesores de las escuelas donde se implementó este modelo mostraron más interés por generar actividades educativas y su nivel de creatividad fue aumentando. (Rooney, 2004)

Sousa (2006) discute que los escolares talentosos y académicamente exitosos se sienten más motivados por las actividades escolares. Tienen libertad de decidir los conocimientos que quieren adquirir, pueden llevar un ritmo de aprendizaje individual, con una velocidad mayor que la de los otros alumnos. Pueden adquirir roles de liderazgo en los proyectos multidisciplinarios y enseñar a otros alumnos lo que ya saben, una de las críticas más importantes en contra del modelo de educación formal es que los alumnos con las mejores calificaciones no cuentan con la personalidad para ser líderes y su alto grado de conocimiento académico es desperdiciado. “No se trata solo de tener emociones tranquilas y sosegadas como se pensaba antaño, sino de incorporarlos para

favorecer el desarrollo de la persona. Se trata, en fin, de aprender a disfrutar de la vida” (Marchesi, citado en Punset, 2006, p.90).

El arte crea sujetos que tienden a aceptar y promover el multiculturalismo. Rooney (2004), discute que la educación basada en las artes beneficia en particular a los estudiantes provenientes de un contexto cultural diverso, estos alumnos que normalmente presentan mayores dificultades en el aprendizaje mejoraron su nivel de lenguaje, sus capacidades de comunicación y su desempeño académico. Los alumnos que siguieron una enseñanza fundamentada en las artes mejoraron su capacidad de integración con sujetos de otros contextos sociales. Los alumnos con orígenes socioculturales diversos se sienten mejor adaptados al ambiente escolar. Entre los sujetos que practican el arte o la docencia del arte, hay un porcentaje mayor de sujetos que provienen de un contexto cultural y étnico más amplio, que en otras áreas académicas.

Si las escuelas fueran más populares entre los jóvenes, las calificaciones de los exámenes serían mejores porque habría menos absentismo, un mayor número de jóvenes permanecería por más tiempo en las instituciones académicas para conseguir mayores logros académicos. Para Rooney (2004) uno de los principales objetivos de este sistema es promover a los jóvenes y la comunidad el concepto de: “amor por aprender” (Rooney, 2004, p.8).

Levin (2007) discute que la educación es un factor clave para predecir las posibilidades de éxito en el futuro de una persona, en aspectos que afectan la calidad de vida como son la salud, el bienestar económico o la posibilidad de cometer delitos; pero Levin asegura que sus estudios no muestran alguna relación entre los escolares con notas sobresalientes y los sujetos que en el futuro encuentran el éxito y la satisfacción en sus vidas, no tiene que ver con el número de años que un individuo forma parte de las instituciones académicas como estudiante y no necesariamente con los honores académicos. Según Goleman (2001), el resultado de los exámenes académicos, afectan

menos del 20% de las probabilidades de éxito de una persona. Circunstancias como la suerte o la clase social son los factores que determinan el otro 80%.

En un proyecto escolar basado en el arte, los alumnos adquieren diferentes conocimientos, la experiencia educativa de los escolares es personalizada. Los alumnos de un proyecto en una escuela tienen un aprendizaje único, dentro de los proyectos multidisciplinares a cada uno se le puede asignar la actividad que mejor cumpla con sus necesidades educativas. Todos los alumnos deberían adquirir el control de su propia educación y elegir las habilidades y los conocimientos que requieren para desarrollarse exitosamente dentro y fuera de la escuela. Los planes de estudios y contenidos de las escuelas no deberían ser impuestos por un órgano central que procura la repetición en la práctica de la educación cuando los colegiales, los maestros, las escuelas y las comunidades tienen características únicas y diferentes entre sí. "The new pedagogies goal is for students to become independent learners who design and manage the learning process effectively" [Los nuevos objetivos de las nuevas pedagogías es que los estudiantes aprendan por sí solos, que diseñen y administren el proceso educativo de manera efectiva] (Fullan & Langworthy, 2014, p.36).

La teoría de "Hub" (Yang, 2000, citado en Efland, 2002), puede ser utilizada para justificar que no es necesario que todos los estudiantes aprendan los mismos contenidos, esta teoría se refiere al concepto de conexión aérea que acontece en los aeropuertos y permite el transporte de pasajeros masivo por avión alrededor del mundo. Establece que no es necesario que cada aeropuerto en el mundo tenga un vuelo directo a todos los demás aeropuertos del mundo para crear una conexión, cada uno tiene sus propias rutas directas que le permiten tener conexión indirecta con todos los demás aeropuertos del mundo. Esto permite el desarrollo de un sistema interactivo y de colaboración donde los pasajeros pueden moverse alrededor del mundo de eficiente. Si cada aeropuerto tratara de conectarse con todos los demás destinos del mundo a través de vuelos directos sin conexiones y hubs, el sistema sería muy ineficiente.

La teoría de “Hub” sirve para debatir que las experiencias y los conocimientos que los alumnos adquieren para su formación no deben ser los mismos, cada escuela y cada estudiante puede crear sus propias rutas para conectarse y hacerse paso en el mundo. Un sistema de colaboración social del cual todos se pueden beneficiar como en el sistema de conexiones aeroportuarias.

De acuerdo con Brea (2009), la producción de contenido a través de las nuevas herramientas de la inmediatez y la multiplicidad como “do it yourself” se convierten en las nuevas bases que conformarán la estructura de nuestra cultura. Una estructura siempre versátil y adaptada a la velocidad de la generación y multiplicación de más y más contenido intelectual, las verdades absolutas que procuraba el espíritu moderno se desvanecen. Estas nuevas costumbres nos obligan a hacer una reflexión profunda con respecto a los inevitables cambios que le espera a la esfera pública. La sociedad enfrenta un futuro incierto con amenazas, pero también con oportunidades. El destino de los estudiantes y sus comunidades dependerá de la preparación que tengan para enfrentar este reto.

El interés de los artistas por estas nuevas técnicas no radica solamente en la búsqueda de una nueva visualidad o de las fronteras pictóricas que las nuevas herramientas digitales pueden ofrecer, está ligado al interés por la construcción de nuevos espacios y mecanismos para la comunicación e interacción de las nuevas sociedades. Nuevos modelos de convivencia y toma de decisiones más cercanas a las verdaderas inquietudes de la población, lejos de las intenciones y objetivos de los poderes fácticos que hasta el día de hoy controlan en gran medida el destino de los individuos y las sociedades. Brea (2009) afirma que la era digital abre puertas para la construcción de nuevos contenidos y soportes, pero lo más importante es que brinda la oportunidad de crear una mejor sociedad, siempre y cuando todos los ciudadanos se involucren activamente en la construcción de nuevos y mejores espacios de colaboración.

Fullan y Langworthy (2014) expresan que debido al cambio radical de las tecnologías y la revolución que se avecina en la manera de vivir del ser humano, es necesario un

cambio radical en los métodos de educación. Para crear una revolución en las estructuras sociales es necesario generar una nueva educación basada en el uso de las tecnologías de la comunicación, y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Para crear el ambiente necesario donde se puede generar un aprendizaje real y profundo, requiere de construir una nueva relación entre el estudiante, los profesores, las tecnologías, la comunidad y las familias. “The new pedagogies require students to create new knowledge and to connect it to the world by using the powers digital tools” [Las nuevas pedagogías requieren que los estudiantes creen nuevos conocimientos y que los conecten con el mundo a través de las herramientas digitales] (Fullan, 2014, p.i).

Dirección General de Bibliotecas UAO

IV. APORTACIONES DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS ARTES

Este capítulo tiene como objetivo realizar un análisis de los procesos por los cuales la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, tiene resultados positivos en la práctica de la educación, descubrir por qué los alumnos tienen mejores resultados en los exámenes académicos a comparación del rendimiento obtenido mediante las estrategias que se aplican en la educación tradicional. A partir de la revisión y el análisis de los procesos psicológicos y biológicos neuronales que participan en la estructura del pensamiento, se busca esclarecer la relación del arte en el entorno social y afectivo del estudiante.

Sousa (2011) plantea que la enseñanza y el aprendizaje a través de los artes brinda beneficios al desarrollo de las habilidades afectivas y cognitivas de los estudiantes. Los trabajos de investigadores como Goleman o Gardner que también indagan el funcionamiento del cerebro, afirman que el desarrollo de las habilidades emocionales y afectivas tiene correlación con la perfección de las capacidades cognitivas.

Las diferentes actividades artísticas como el teatro, la música, la danza, la pintura, etc. presentan una dinámica particular en el cerebro del individuo que proyecta las habilidades afectivas y cognitivas de diferente manera. Es importante considerar estas proyecciones para planear e implementar los proyectos multidisciplinarios de educación basados en las disciplinas artísticas que se practican con mayor frecuencia en la cultura de México.

Para alcanzar este objetivo, es necesario recurrir a las hipótesis y los estudios que investigadores como Howard Gardner, David Sousa, Daniel Goleman o Eduard Punset, han creado para explicar de qué manera las artes pueden catalizar estos procesos. Ya sea a través de las teorías de Gardner y Goleman que relacionan directamente las emociones con el concepto de la inteligencia, o a Punset que explica la increíble

capacidad de flexibilidad y adaptación de las neuronas cerebrales para el aprendizaje de habilidades y conocimientos.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

4.1 Aportaciones de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes en el desarrollo afectivo

De acuerdo con las nuevas hipótesis y conceptos sobre la inteligencia y la educación que promueven investigadores como Gardner, Senge, Levin, Claxton o Gerver, y que ya han sido aplicadas en los sistemas educativos de algunos países, que de acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2016), tienen los mejores resultados académicos, como Finlandia o Singapur, consideran que las habilidades afectivas son fundamentales en el desarrollo de los estudiantes dentro y fuera de las escuelas.

Para encontrar el éxito en el ámbito profesional los empleados requieren cada vez más las capacidades socioemocionales. Un informe realizado por World Economic Forum (2018), con el nombre de *The Future of Jobs Report 2018* sugiere que debido a la “cuarta revolución industrial” que está tomando lugar, gran parte de la mano de obra será remplazada por la robotización y la inteligencia artificial. Las tareas repetitivas y de carácter técnico serán absorbidas gradualmente por las máquinas y las computadoras. En algunos años los robots también estarán presentes en los campos de algunos países para realizar la cosecha. Los trabajadores deben de actualizarse constantemente si no quieren quedar rezagados y ver reducidos sus ingresos. Las habilidades necesarias para alcanzar el éxito en el mercado laboral se desplazan hacia las competencias emocionales, de colaboración, liderazgo y creatividad. (World Economic Forum, 2018)

Salas (2015) señala que los sentidos y las emociones comparten una hiperconexión neuronal entre sí, los estímulos sensoriales provocan que se produzcan ciertos sentimientos. El cerebro experimenta el mundo a través de los sentidos y para ordenar todas las experiencias les dota de diferentes emociones. Los fotismos en el ojo interno de la mente son mucho más fuertes cuando la experiencia sensorial viene acompañada de emociones intensas. “El percibir sinestésico, como toda percepción, nos recuerda que

aquello que creemos como realidad es una subjetiva construcción de nuestras mentes” (Salas, 2015, p.14).

A través de la práctica de las actividades artísticas se cultivan los sentidos para promover el progreso perceptivo de los individuos. El espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones cinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos que influyen en la capacidad para organizar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones.

Según Eisner (2002), los sujetos que realizan actividades relacionadas al arte y continuamente trabajan para dominar el potencial de los estímulos sensoriales, son capaces de sentir y pensar lo que nunca habían experimentado en la vida real. Pueden proyectar con su imaginación estructuras de espacio, tiempo y sentimientos; esencial, para el crecimiento de las capacidades cognitivas. El arte puede transformar la conciencia porque tiene la facultad de provocar a través de los pensamientos y las emociones.

En la comunicación, los sentidos son fundamentales porque son los canales de recepción de los mensajes, en el proceso creativo de las artes, se requiere la generación de metáforas que puedan crear una relación entre las emociones y los sentidos para la construcción de mensajes a través de las expresiones artísticas. De acuerdo con Salas (2015), la creatividad está asociada al aumento de la conexión cerebral entre la percepción sensorial y el procesamiento de los sentimientos.

A través de la apreciación artística los colegiales pueden colocarse en la posición del artista y entender los sentimientos que motivaron la obra. Ellos deben meditar hasta un nivel espiritual para alcanzar la sabiduría en el arte. Las artes permiten la creación de un espacio al interior del pensamiento para plasmar y clarificar conceptos individuales, descubrir cuáles son las pasiones y los sentimientos que mueven a uno. Permite delimitar hasta dónde llegan las capacidades personales, distinguir las posibilidades de respuesta intelectual y emocional ante las adversidades. Ante situaciones de estrés el arte ayuda

a expresar las emociones, permite enfocar la atención y buscar diferentes soluciones a los problemas. (Rooney, 2004)

Las artes permiten que los individuos puedan experimentar el mundo a través de la imaginación, pueden crear nuevas posibilidades que no habían experimentado de manera consciente, pueden ponerse en los zapatos de otro. De acuerdo con Eisner (2002), una función de las artes en el desarrollo afectivo y cognitivo del individuo es la capacidad de ver el mundo, apreciar un paisaje de Monet ofrece la posibilidad de apreciar el mundo desde una perspectiva diferente. Sousa (2011) asegura que los escolares que se involucran en las actividades artísticas demuestran contar un mayor autoconcepto que aquellos que no están relacionados con el arte, se identifican con el contexto que les rodea, necesitan menos directrices para completar las tareas, colaboran con otros y suelen tomar la iniciativa para alcanzar algún objetivo. Los alumnos se vuelven más independientes, son capaces de aprender entre ellos o de manera individual. Para Tolstói (1993), el arte es una forma de conciencia, cada obra crea una relación con el receptor que es capaz de experimentar la emoción que inspiró al autor a expresarse. Así se estimula la habilidad de los individuos de poder comprender los sentimientos y las experiencias de otros. "A real work of art, destroys in the consciousness of the receiver, the separation between himself and the artist" [Una verdadera obra de arte, destruye la conciencia del receptor, la separación entre él y el artista] (Tolstói, 1993, p.275).

Gardner (2005) propone la teoría de las Inteligencias Múltiples, un modelo en el que la inteligencia no se presenta como algo unitario que agrupa todas las capacidades intelectuales, sino como un conjunto de inteligencias distintas e independientes entre sí. Éstas se organizan en una estructura horizontal para interactuar y colaborar con el objetivo de realizar las múltiples tareas que son necesarias en la vida de un individuo. A través de sus investigaciones, Gardner identificó ocho diferentes tipos de inteligencia:

- Musical (capacidad de ejecutar funciones relacionadas a la interpretación y la composición musical).

- Naturalista (capacidad de reconocer la importancia del vínculo entre los individuos y el entorno natural).
- Intrapersonal (capacidad de comprender y regular las emociones propias).
- Interpersonal (capacidad de empatizar y crear relaciones con otras personas).
- Corporal-cinestésica (capacidad de expresarse a través del cuerpo y de usarlo en diferentes tareas correctamente).
- Visual- espacial (capacidad de proyectar espacios e imágenes en la mente).
- Lógico-matemática (capacidad de realizar problemas matemáticos y razonamientos lógicos).
- Lingüística (capacidad de dominar el lenguaje).

Gardner (2005) explica que cada individuo tiene las ocho clases de inteligencia y todos hacen uso de ellas continuamente, pero no todas se destacan por igual en cada persona. Ninguna de estas inteligencias es más importante que las otras, en cada sujeto se desarrollan de diferente manera dependiendo de lo que cada uno necesite dominar para enfrentar los retos de su propia vida. La enseñanza que se aplica en las escuelas tradicionales se enfoca en desarrollar y evaluar sólo dos de los ocho tipos de inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática. Para que los estudiantes puedan alcanzar la plenitud de todas sus virtudes es necesario ofrecerles la oportunidad de mejorar su capacidad en todos los tipos de inteligencia y de perfeccionarse en las categorías que elijan para realizar su proyecto de vida. La inteligencia que las escuelas incuban en los colegiales para la obtención de títulos académicos, no es muy relevante para medir las capacidades de una persona y predecir su éxito en el futuro. La teoría de las Inteligencias Múltiples ha servido para detonar un intenso debate sobre la necesidad de un cambio de rumbo en el paradigma de la educación. Las otras seis categorías de inteligencia que no se atienden en las escuelas, tienen vínculos directos con las artes y con el desarrollo de las habilidades socioemocionales.

Goleman (2001) debate que la inteligencia emocional se compone por dos categorías principales: la competencia personal y la competencia social. La competencia personal tiene que ver con la conciencia de uno mismo, con el desarrollo de la individualidad y la postura al interactuar con otros. Permite estar al tanto de las emociones y del comportamiento propio. En situaciones adversas sirve para evaluar los sentimientos y poder mantener una actitud positiva. De acuerdo con Goleman (2001), la competencia social se refiere a la capacidad de estar al tanto de la manera en que se compone la sociedad y de crear poder relaciones positivas con otros individuos. Es la habilidad de entender el estado de ánimo de otros, identificar los motivos detrás del comportamiento de otras personas.

Sousa (2006) sugiere que salir de las aulas y convivir con otras personas que no son parte de la comunidad escolar, puede eliminar barreras que impiden a los jóvenes superarse en el ámbito profesional. El arte ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades de comunicación y cooperación, los estudiantes aprenden a expresarse mejor, su relación con el mundo exterior mejora, aumenta el nivel de participación de los jóvenes en problemas relacionados a la naturaleza, el medio ambiente u otras problemáticas presentes dentro de su comunidad. Después de que un modelo de educación basado en las artes fue implementado en algunas escuelas formales de los Estados Unidos, los estudiantes, mostraron mayor motivación e interés por las actividades escolares y de la comunidad. (Rooney, 2004)

Los profesores y los alumnos que practican el arte activamente suelen tener una mejor opinión de individuos que no comparten un contexto similar al suyo. Aquellos que tienen dificultades para integrarse al rígido sistema de las escuelas formales porque fracasan en lo académico, presentan alguna discapacidad, o pertenecen a un grupo étnico minoritario, se benefician de este sistema.

Los adolescentes que se sienten parte de una comunidad escolar y disfrutan de buenas relaciones con sus padres y maestros son más propensos a desempeñarse mejor académicamente. Experimentan un sentido de identidad con el entorno natural y la

comunidad local. Adquieren las habilidades personales y sociales para participar, analizar, reflexionar, argumentar y liderar. (Rooney, 2004)

Al fomentar una buena salud física y mental, la educación basada en las artes tiende a mejorar el estado anímico de los colegiales, que participan y se comprometen más. Cada vez hay más estudios que muestran los beneficios que las artes ofrecen a la salud las personas. Rooney (2004) destaca que la práctica de las actividades relacionadas al arte afecta positivamente en la función correcta del sistema inmune. En un artículo, Livni (2018) asegura que por primera vez los doctores en Montreal pueden prescribir una visita a un museo de arte para mejorar la salud de sus pacientes. Los beneficios para el cuerpo de los individuos que realizan esta actividad son iguales a los que se presentan con la práctica de las actividades deportivas, esto ofrece a los doctores una alternativa para curar a sus pacientes.

There's more and more scientific proof that art therapy is good for your physical health. It increases our level of cortisol and our level of serotonin. We secrete hormones when we visit a museum and these hormones are responsible for our well-being.

[Cada vez hay más evidencia científica para asegurar que la terapia basada en el arte es buena para la salud física. Aumenta los niveles de cortisol y serotonina. Segregamos hormonas cuando vistamos los museos y estas hormonas son responsables de nuestro bienestar] (Boyer, citado en Livni, 2018, párr.3)

Los individuos tienen un instinto natural por mejorar su condición, los niños nacen con el deseo de explorar y aprender, si éstos pueden desarrollarse emocionalmente en un entorno positivo, el interés por procurar su bienestar y el bienestar de su entorno será mayor. La inteligencia emocional no trata de descifrar la personalidad o el coeficiente intelectual, ésta analiza el comportamiento de los individuos, la manera de enfrentar los retos que se presentan en la complejidad de las sociedades y cómo las personas pueden tomar las decisiones y las acciones correctas para alcanzar el éxito. Rooney (2004) plantea que la práctica de las actividades artísticas ayuda al desarrollo de la autoestima

y la voluntad de afrontar riesgos con motivación y entusiasmo. Este proceso también promueve la gestación de las condiciones necesarias para que cada individuo pueda desarrollar sus habilidades intelectuales. La teoría de “La Inteligencia Emocional” de Goleman (2001), plantea que la parte afectiva del individuo tiene correlación directa con la capacidad intelectual y el desarrollo de otras habilidades personales. La autoestima es importante en los niños desde los primeros años, el aprendizaje artístico ayuda al desarrollo de las habilidades necesarias para reducir los factores de riesgo que podrían amenazar el crecimiento físico y mental. Los niños y adolescentes evitan problemas de ansiedad cuando están involucrados en actividades artísticas. Posteriormente en sus vidas los estudiantes de arte son menos vulnerables al abuso de drogas, a las enfermedades psiquiátricas y a los problemas de salud mental.

Según Best (2002), hay evidencia suficiente para afirmar que los colegiales que practican actividades artísticas gozan de los mismos beneficios que aquellos que practican la meditación. Tienen menores niveles de estrés, son más abiertos a realizar actividades diferentes y conocer gente nueva. Suelen ser más creativos para encontrar soluciones novedosas y usan la imaginación para darle un sentido al mundo que les rodea.

La enseñanza del arte también promueve el multiculturalismo, crea personas que son más propensos a ser abiertos a la diversidad, a apreciar los valores individuales y de libertad. Ciudadanos capaces de participar en desafíos que promueven el desarrollo propio y colectivo. Rooney (2004) debate que la enseñanza de las artes introduce un ambiente positivo para la diversidad y la individualidad, incluso aquellos estudiantes que tienen un mal desempeño en las evaluaciones académicas y la educación estandarizada logran desarrollar experiencias de investigación, creatividad, reflexión y compromiso. Para jóvenes con el riesgo de cometer actos delictivos o para aquellos que ya los han cometido, la educación basada en las artes les permite integrarse a la comunidad y al mercado laboral con mayor facilidad. De acuerdo con las ideas de Rousseau (2007), el hombre es libre e independiente por naturaleza, no es malo por nacimiento, sino que actúa de manera buena o mala como consecuencia de sus experiencias. Si las escuelas

tuvieran la oportunidad de apoyar activamente a los escolares en su bienestar, dentro y fuera de la escuela, la comunidad se beneficiaría. "A human being is a "history", and he makes this story for himself out of the responses to the vicissitudes he encounters" [Un ser humano es una "historia", y él construye una historia para sí mismo como respuesta a las vicisitudes que encuentra] (Oakeshot, 2001, p.9).

Las familias pueden asesorarse para mejorar las estrategias que implementan en la formación de sus hijos dentro de casa, también pueden adquirir recursos como libros o material didáctico de la comunidad. De acuerdo con un estudio realizado por Sikora (citada en Berman, 2018), tener una pequeña biblioteca en casa, con una cantidad de entre los 80 y los 350 libros, incrementa las habilidades cognitivas de los colegiales. Los jóvenes que crecieron con una biblioteca en casa y no hicieron la universidad cuentan con el mismo nivel académico que los graduados universitarios que no tuvieron acceso a los libros en casa. Los sujetos de todas las edades se benefician por igual, pero la exposición a los libros desde una temprana edad es importante porque desarrolla la rutina de abrir un libro y dedicarle atención, práctica que se lleva a cabo en las escuelas. Desde el 2012 la prueba PISA que realiza la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, además de medir el rendimiento académico, analiza y evalúa el bienestar afectivo de los estudiantes, los principales factores que toman en cuenta para la evaluación son: el sentido de pertenencia en la escuela, las relaciones con los compañeros y profesores, la vida en casa y cómo pasan su tiempo fuera de la escuela. (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 2014)

Algunas declaraciones públicas como la presentada en el documento "Todos los niños importan", publicado por el Departamento de Educación de Gran Bretaña (2003), tiene como máxima prioridad la protección y el bienestar del niño, solo a partir de esta condición se puede dar la experiencia del aprendizaje real y positivo, un enfoque separado de los programas basados en habilidades y conocimientos que evalúan a los alumnos con pruebas académicas. Cambios direccionados hacia este enfoque son necesarios para crear mejores condiciones para el futuro de los colegiales y sus

comunidades. “Our aim is to ensure that every child has the chance to fulfil their potential by reducing levels of education failure, ill health, substances misuse, teenage pregnancy, abuse and neglect, crime and anti-social behaviour among children and young people” [Nuestro objetivo es garantizar que cada niño tenga la oportunidad de cumplir su potencial reduciendo los niveles de fracaso escolar, mala salud, abuso de sustancias, embarazo adolescente, abuso y negligencia y comportamiento antisocial entre niños y jóvenes] (Departamento de Educación de Gran Bretaña, 2003, p.6).

A pesar de que el modelo de la enseñanza y el aprendizaje, a través de las artes, no tiene incidencia directa con lo que sucede a los alumnos afuera de la escuela, indirectamente sí procura construir un ambiente positivo en la comunidad y en las familias, para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades afectivas positivamente. Al incentivar la participación de las familias y de aquellos que forman parte de la comunidad con las escuelas y con la educación de los niños y jóvenes, se promueve la creación de un vínculo en el que todos los participantes pueden interactuar y colaborar para mejorar la integración y el desempeño de cada uno de los actores en su respectivo ámbito.

Rooney (2004) destaca que las escuelas donde se ha probado este esquema educativo se han visto beneficiadas al establecer un ambiente más positivo entre los alumnos, los profesores y las familias de los estudiantes. Las comunidades también se beneficiaron gracias a la colaboración entre los diferentes entes que la componen para resolver los problemas.

4.2 Aportaciones de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes en el desarrollo cognitivo

Gracias al avance de la tecnología, los procesos naturales que hacen posible el funcionamiento del cerebro humano son cada vez más claros para los investigadores. Los descubrimientos recientes en esta materia permiten estudiar desde nuevas perspectivas los procesos biológicos del pensamiento, la creatividad y muchos otros procesos cognitivos que se llevan a cabo en nuestro cerebro. Hace algunas décadas se pensaba que el cerebro era un órgano rígido, que sus células, las neuronas no se regeneraban o ajustaban en su composición, pero recientemente se ha descubierto lo que se denomina como la plasticidad cerebral. Las neuronas sí se regeneran y son capaces de crear nuevas conexiones entre sí para completar nuevas tareas cuando es necesario. Punset (2006) discute que la plasticidad cerebral se puede apreciar claramente cuando una persona pierde la mano, las neuronas que antes eran utilizadas en el neocórtex para controlar los movimientos, paulatinamente crean nuevas conexiones que sirven para el uso de otras funciones.

Las capacidades cognitivas del ser humano tienen su origen en el cerebro, las neuronas crean nuevas conexiones entre sí cuando se produce el aprendizaje. Entre más conexiones se establezcan, más rutas habrá para construir pensamientos cada vez más complejos. El potencial del cerebro humano es directamente proporcional en relación con el número de conexiones que las neuronas realizan entre sí. A través de estas conexiones es que transitan los estímulos que generan los pensamientos y el flujo de información entre las neuronas. El proceso por el cual establecen una conexión para interactuar entre sí se le llama sinapsis. (Punset, 2006)

Entre todas las creaciones de la naturaleza el cerebro del ser humano es quizá el elemento más complejo y avanzado. Punset (2006) afirma que el Hombre ha asegurado su superioridad evolutiva entre todas las especies gracias a la gran capacidad de su cerebro. La capacidad plástica de este órgano es destacable, cuenta con un sistema

dinámico de más de 30 mil millones de neuronas que continuamente generan conexiones entre sí. Un mecanismo sensible, capaz de regenerarse a lo largo de su vida y de adaptarse al entorno inclusive en la vejez. El cerebro es como un músculo que, para mejorar su rendimiento, requiere ejercitarse continuamente. Para mejorar las funciones cognitivas, el cerebro refuerza las conexiones neuronales y genera nuevos vínculos. El cerebro aprende es estimulado y las neuronas se comunican entre sí; crean nuevas conexiones para almacenar y procesar el nuevo conocimiento. La estimulación sensorial constituye la base de las experiencias del aprendizaje y cuando el cerebro humano es incitado a través de los sentidos en un ambiente libre de tensiones, las neuronas y las áreas cerebrales comienzan a crear nuevos vínculos, que forman patrones de significado y procesan la información para almacenarla en la memoria.

Cuando el cerebro solo se ocupa en realizar procesos rutinarios que no despiertan la creatividad y el entusiasmo a través de la experiencia sensorial, los procesos cognitivos se ven deteriorados paulatinamente. La capacidad de generar soluciones creativas o nuevas opciones de respuesta a los problemas se reduce. Gardner (1997) advierte que padecimientos como la demencia y el mal de Parkinson, que afectan al sistema cognitivo del individuo tienen mayor posibilidad de afectar al sujeto cuando el cerebro no tiene la posibilidad de crear nuevas conexiones neuronales.

Doidge (citado en Sánchez-Aguilera y Alonso, 2017), descubridor de la neuroplasticidad, discute que el sistema educativo actual es obsoleto porque no brinda la oportunidad a los estudiantes de desenvolverse por sí mismos para formar su propio criterio. El cerebro tiene la capacidad de mejorar las habilidades cognitivas porque es flexible y se desarrolla continuamente, también puede definir su camino para descubrir nuevos conocimientos. La práctica de las actividades relacionadas con el arte tiene efectos positivos en el desarrollo intelectual del individuo, especialmente en las habilidades cognitivas relacionadas a la comunicación, el control corporal, la creación y el proceso de episodios de memoria o la capacidad de hacer largos planes a largo plazo. El arte es una actividad cerebral que involucra la experimentación de los sentimientos, las sensaciones, las

experiencias y la memoria. Aspectos clave en el desarrollo de las habilidades cognitivas porque estimulan los mismos procesos sensibles necesarios para entender el mundo exterior y la relación de cada individuo con su contexto. La experimentación y uso de colores y sonidos agudiza los estímulos sensoriales con los que los sujetos experimentan y crean conciencia del mundo que los rodea.

El espacio, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones cinestésicas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión que también influyen en el desarrollo estético del niño. De acuerdo con Gardner (1997), la estética puede describirse como el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones se exponen en una forma que comunican a otros sujetos diferentes conceptos y sentimientos. El arte requiere la comprensión de los sistemas de símbolos para que funcionen correctamente, los artistas usan con ingenio las funciones de los modelos establecidos. Para apreciar las obras de arte los espectadores también necesitan el dominio intelectual de esta práctica.

Las artes promueven la individualidad y contribuyen a construir una expresión propia a través de las capacidades de creación y expresión, ayudan a encontrar la felicidad y la confianza personal que también sirven como catalizadores de la curiosidad y la motivación para alcanzar los objetivos personales. Para Eisner (2002, p.24), la frase “la habilidad de un niño de desarrollar la mente” se refiere al concepto de que la educación es un proceso de aprendizaje que tiene como finalidad que el individuo pueda convertirse en el arquitecto de su propia experiencia, aprender a crearse a sí mismo. “Inscribing, editing and communicating are the three cognitive processes used in the act of representation” [Inscribir, editar y comunicar son los tres procesos cognitivos necesarios en el acto de la representación] (Eisner, 2002, p.7).

De acuerdo con Sousa (2006), el arte aumenta las capacidades cognitivas, emocionales y psicomotoras. Las actividades artísticas estimulan todos los sentidos y exigen el uso de muchas destrezas; las habilidades cognitivas se desarrollan con el análisis de la música y la pintura, también el dominio de los movimientos de coordinación fina y gruesa.

La combinación de estos dos aspectos, permiten el progreso de las capacidades emocionales de los estudiantes.

El proceso de representación, a través de la imaginación, es importante en la comunicación y en la asimilación de conceptos. La manera en que el lenguaje se construye en la mente requiere la representación de ideas en imágenes creadas con la imaginación y la memoria, este mecanismo permite estabilizar, editar y compartir ideas. Las artes ayudan en el proceso de percibir, retener y crear una nueva imagen en la mente con una interpretación propia, el arte nos permite ver lo que decimos y escuchamos. La memoria, el habla, el aprendizaje, así como la coordinación motriz son algunas de las habilidades cognitivas que se desarrollan positivamente cuando se realizan las actividades artísticas. Eisner (2002) señala que, si un individuo no es capaz de crear una representación mental de un concepto, éste no será capaz de descubrirlo. Las experiencias estéticas están ligadas con la tradición cultural y cualquier nueva experiencia está atada a esta tradición. El acto de contemplar una obra por primera vez no puede valerse por sí sola, es necesario hacer una comparación con las experiencias pasadas porque éstas han educado a la percepción. Las actividades mentales permiten la capacidad de abstracción y la fantasía creativa. La combinación de las experiencias estéticas es única en cada individuo, la espontaneidad en la inventiva artística también es única, cada uno responde a los gustos y las necesidades personales.

Sousa (2006) plantea que cuando el cerebro piensa de manera creativa, requiere la colaboración de zonas que realizan diferentes funciones y lo mismo sucede cuando se realizan actividades artísticas. Las regiones relacionadas a las emociones, las capacidades cognitivas y la memoria son las más estimuladas. Para completar tareas que no requieren del ingenio o del arte, no suele haber interacción entre las diferentes áreas del cerebro. Al realizar actividades diferentes, generalmente solo se activa una zona del cerebro.

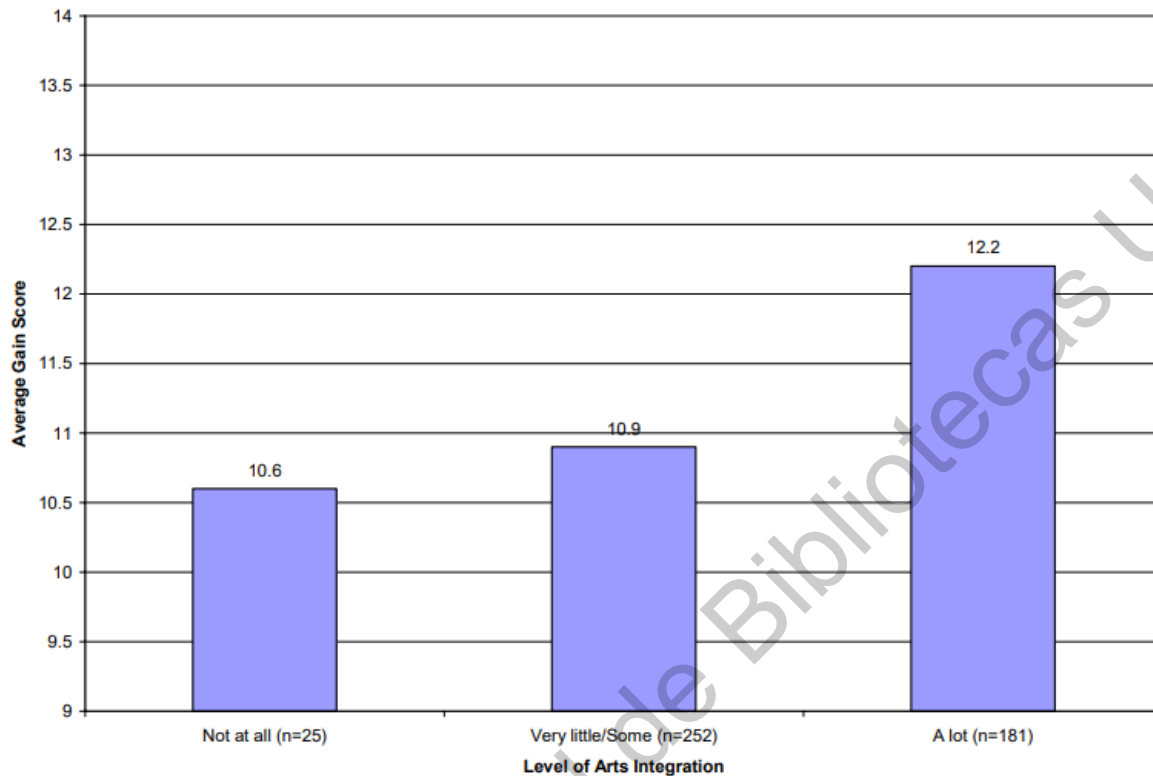
Las habilidades para mejorar el desempeño académico de los escolares se pueden perfeccionar con la práctica de la educación artística, Según Rooney (2004), hay

suficiente evidencia para asegurar que hay una relación entre las áreas académicas y los diferentes tipos de actividades relacionadas al arte. La música facilita el aprendizaje de los idiomas, así como el desarrollo de la noción de tiempo y espacio. El teatro, la actuación y la danza mejoran las habilidades literarias y de lenguaje. Las artes visuales sirven para desarrollar la escritura, la lectura, la literatura y las matemáticas.

Los estudios realizados por Ingram y Riedel (2003), que buscaban medir la relación entre diferentes niveles de integración artística en las escuelas y la puntuación de los exámenes académicos, mostraron que la práctica de actividades artísticas en las aulas, mejora el rendimiento de los estudiantes; en particular, en las pruebas de matemáticas y de aptitud verbal. Los que más se benefician, son los niños y jóvenes provenientes de contextos culturales minoritarios, o aquellos que tienen dificultades para integrarse al ambiente escolar. Los resultados de la tabla 4 (Ingram y Reidel, 2003, p.21), indican que el rendimiento académico de los colegiales que tienen el arte integrado a su currículum escolar, es casi el doble al de los alumnos con un grado menor de integración artística.

Tabla 4

Resultados de tercer grado en lectura e integración artística

(Ingram y Reidel, 2003, p.21)

El arte provee de experiencias sensoriales que permiten desarrollar el aprendizaje con pensamientos y con creatividad. La construcción mental de imágenes, sonidos, texturas y conceptos permite ampliar los confines del mundo en la psique de los individuos. Eisner (2002, p.49) hace una distinción entre la “ignorancia primaria” y la “ignorancia secundaria”, la primera es fácil de combatir porque se trata de aprender algo que ya se conoce, por ejemplo, en las clases de conducir los discípulos ya conocen el objetivo de las actividades. El segundo es mucho más complicado porque se trata de enseñar algo que se desconoce y que rompe paradigmas conceptuales.

La imaginación permite desarrollar estrategias para llevar a cabo el procesamiento de símbolos presentes en el contexto cultural, como por ejemplo el lenguaje. El proceso de representación de una idea en la mente requiere la misma destreza para ilustrar un paisaje en un lienzo. Para la generación de nuevas ideas es necesario combinar y reorganizar las experiencias previas en un contexto diferente. La metáfora es un componente esencial de la imaginación, la cual es utilizada por la mente para llevar a cabo las funciones cognitivas. Se necesita de la imaginación para predecir cuál podría ser el proceso correcto para encontrar la respuesta correcta a un problema matemático. Efland (2002) asegura que la imaginación metafórica de las experiencias en el proceso del aprendizaje artístico, junto con la exploración de símbolos y conceptos abstractos, pueden crear modelos que permitan a los estudiantes crear un significado de las cosas con un mayor nivel intelectual. "It is only in the arts where the process and products of the imagination are encountered and explored in full consciousness" [Es sólo en las artes donde los procesos y los productos de la imaginación se encuentran y se exploran en plena conciencia] (Efland, 2002, p.153).

La neurociencia es fundamental para resolver las interrogantes que se tienen sobre los procesos naturales que suceden en el cerebro del ser humano. La biología, la genética, la anatomía y otras ramificaciones de la ciencia aportan modelos de análisis que deben ser considerados para mejorar el aprendizaje con el diseño de métodos capaces de estimular las habilidades afectivas y cognitivas. Es incierto asumir que el avance de ciencia pueda algún día develar todos los misterios que acontecen en la mente humana, pero por ahora, lo cierto, es que quedan muchas interrogantes por resolver entre los complejos esquemas neuronales. Wellington (2006) advierte que los modelos de análisis cerebral pueden llegar a ser útiles a los profesores y los padres para realizar diagnósticos, pero pueden generar una categorización de los escolares, que probablemente, terminarán siendo estigmatizados e identificados con una etiqueta. No es posible encontrar todas las respuestas sobre la educación en el cerebro porque éste está sometido al contexto socioemocional de la infancia y adolescencia. Según

Blakemore (2005), no hay evidencia que muestre una relación importante entre los cambios que ocurren al individuo durante la pubertad y el cerebro, cuando las personas suelen definir su personalidad. Carretero, Palacios y Marchesi (1985), plantean que durante esta etapa de crecimiento los ovarios, testículos y glándulas suprarrenales secretan una gran cantidad de hormonas de tipo sexual, la regulación en la producción de estas hormonas viene a cargo del hipotálamo que indica si se necesitan más o menos, pero no tiene incidencia en los resultados que este proceso provoca en la personalidad y la actitud del sujeto. Al final son las hormonas las que terminan controlando los pensamientos y el razonamiento.

Dirección General de Bibliotecas UAO

V. IMPLEMENTACIÓN

Con la idea de que los enfoques científicos no pueden resolverlo todo en la sociedad y la educación actual, la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, puede convertirse en una herramienta necesaria para superar las dificultades que los individuos y las comunidades de México enfrentan hoy en día. Es importante evaluar la posibilidad de que estos modelos puedan ser aplicados con éxito en las escuelas de nivel medio de México, y si es así, también es necesario analizar de qué manera este modelo educativo puede ser implementado correctamente.

Este capítulo tiene como objetivo esclarecer los factores que pueden facilitar o dificultar la implementación de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes en las escuelas de nivel medio de México.

Entre los factores que pueden afectar la implementación se encuentra la gran geografía y la diversidad cultural de la población de México, el capital humano y económico que dispone la Secretaría de Educación Pública para realizar la implementación de un nuevo esquema educativo a nivel nacional, así como la falta de recursos que disponen las comunidades o los padres de familia para apoyar a las escuelas y los estudiantes.

La implementación de nuevos paradigmas en el sistema educativo para transformar la escolarización representa un reto complicado porque es necesario cambiar el enfoque que las autoridades, las escuelas, los profesores y hasta los padres de familia de México tienen con respecto a la educación y la manera en que ésta debe ser aplicada.

Las opiniones y posiciones de los docentes sobre la aplicación de un modelo educativo fundamentado en proyectos artísticos, puede afectar la implementación de este sistema educativo, dependiendo de las posiciones que los maestros adopten éstos pueden apoyar u obstruir el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes en las escuelas.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que son necesarias considerar para la aplicación de los proyectos educativos basados en arte en las escuelas de nivel medio de nuestro país.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

5.1 Factores que facilitan la implementación de la enseñanza a través de las artes

Entre los factores que facilitan a las escuelas y a los profesores la implementación de la educación basada en las artes, está el poder contar con mayores recursos como materiales y asistencia gracias a la relación de colaboración con la comunidad.

Rooney (2004) expresa que las instalaciones académicas no necesitan realizar cambios a su infraestructura y las escuelas no requieren reemplazar a su personal. Directivos y docentes que desarrollan su labor a través del método tradicional pueden formar parte de un sistema de educación fundamentado en proyectos artísticos que requieren el conocimiento de diversas disciplinas académicas. Una vez que el personal de las escuelas recibe la capacitación correcta es fácil realizar una transición a la dinámica de la educación basada en proyectos de arte.

La autonomía permite a las escuelas y a los profesores mejorar el uso de los recursos de acuerdo con las necesidades particulares de cada escuela y de casa estudiante. Según Rooney (2004), esto mejora la calidad de la educación, eleva la motivación y el compromiso de todos los que colaboran en equipo para llevar a cabo los proyectos artísticos. Los recursos que reciben las escuelas pueden ser utilizados más eficientemente para resolver sus propios inconvenientes, los profesores pueden aliviar la carga de trabajo al recibir la ayuda de padres de familia y de la comunidad para realizar los proyectos. Con mejores recursos y un mejor ejercicio de la educación los estudiantes tendrán mayores incentivos para dedicar más esfuerzo al desempeño escolar y a permanecer más años de vida estudiando en instituciones académicas.

De acuerdo con Nájjar (2017), las escuelas de nivel medio en México sufren por la falta de recursos y las condiciones de trabajo, los profesores están desmoralizados como consecuencia de la sobrecarga de laboral y los bajos salarios.

Uno de los factores más importantes que facilita la implementación de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, es que, en nuestro país sí existe la voluntad de los ciudadanos y del gobierno de mejorar la calidad de la educación que se imparte en las

escuelas de México. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2015) plantea que el Gobierno Mexicano gasta en promedio el 4% de producto interno bruto en educación, un presupuesto suficiente porque está dentro de la media de los países de esta organización. Las autoridades están dispuestas a apoyar con los recursos económicos necesarios para mejorar el nivel educativo de los escolares mexicanos y colocarlos al mismo nivel de la media de los países de la OCDE. Actualmente los recursos se destinan en la aplicación de estrategias educativas anticuadas, donde se olvida enseñar a los alumnos la habilidad más grande que cualquier persona pueda tener: poder aprender.

Es más importante promover la capacidad de comprensión y de análisis del conocimiento que la acumulación de datos, la educación fundamentada en la memorización no desarrolla las habilidades que los estudiantes necesitan para prosperar en la sociedad. De acuerdo con Blakemore (2005), cuando un sujeto aprende algo sin importancia, a su cerebro le tomará poco tiempo para olvidarlo, automáticamente éste tiende a eliminar toda la información que no le es útil. Cuando el contenido es considerado trascendente por el cerebro, éste hará un excelente trabajo para conservarlo en la memoria por un periodo largo.

La voluntad de los mexicanos por mejorar el nivel educativo no solo está presente en los recursos económicos que se destinan a este propósito, también se manifiesta en la voluntad de la sociedad de hacer una evaluación de la situación para mejorar el nivel de la educación. Organizaciones civiles, profesores, expertos en educación y el gobierno de México muestran su preocupación al respecto y coinciden en la necesidad de hacer un esfuerzo por el bien de la sociedad mexicana. (Nájar, 2017)

Después de más de medio siglo sin grandes cambios en el modelo educativo y con evidencia de sobra para probar que los resultados son negativos, el sistema educativo de México está pasando por una gran transformación. Esta renovación tiene como uno de sus fundamentos un análisis sobre cuáles deben ser los objetivos de la educación en la sociedad contemporánea. La ejecución del ambicioso proyecto de "Reforma

Educativa” de la Secretaría de Educación Pública de México para mejorar la enseñanza comenzó con la implementación de la primera fase del plan en el ciclo escolar 2018-2017, pero la Secretaría de Educación Pública (2017a) plantea que la instauración total del modelo nuevo educativo a nivel nacional se tiene contemplada hasta el año 2028. “También se responde a la pregunta “Para qué se aprende?” con base en las necesidades sociales. La educación no debe ser estática. Ha de evolucionar y responder a las características de la sociedad en la que ésta insertada” (Secretaría de Educación Pública, 2017a, p.28).

Entre los aspectos que el Nuevo Modelo Educativo busca desarrollar en el perfil de los estudiantes están: las “habilidades socioemocionales”, la “colaboración y el trabajo en equipo”, la “apreciación y la exploración artística”, las “habilidades digitales”, la “exploración y comprensión del mundo natural y social” (Secretaría de Educación Pública, 2017a, pp. 68-69).

Otros objetivos que comparten en visión la educación y el aprendizaje a través de las artes y el Nuevo Modelo Educativo de la Secretaría de Educación Pública son: la integración de colegiales con perfiles diferentes dentro de un mismo espacio para promover la equidad y la inclusión, el juego como vehículo para el aprendizaje y la importancia del bienestar emocional de los colegiales, la colaboración activa de los padres de familia y de la comunidad con las escuelas, la flexibilidad en la planeación de las actividades y los contenidos para considerar las necesidades particulares de los alumnos, la realización de proyectos multidisciplinarios para el aprendizaje, la autonomía de las escuelas y los profesores para reflejar la gran diversidad de las escuelas y las necesidades de los estudiantes de todo México.

El Nuevo Modelo Educativo plantea la gestión de presupuestos propios por parte de las escuelas, calendarios flexibles y autonomía curricular en el 20% del programa escolar. (Secretaría de Educación Pública, 2017a)

Antes: Había muchos contenidos que resultaban poco útiles y significativos para los estudiantes, tenían poca motivación para seguir aprendiendo y se dejaban de lado contenidos relevantes para este siglo. Ahora: Siguiendo las mejores prácticas y las últimas investigaciones sobre el aprendizaje, se buscó menos extensión y más profundidad en los contenidos, conservando aquellos que siguen siendo relevantes. Nos concentramos en los aprendizajes clave, que son, que son conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a nuestros niños y jóvenes aprender a aprender a lo largo de la vida. (Secretaría de Educación Pública, 2017b, p.1)

La aplicación del Nuevo Modelo Educativo de la Secretaría de Educación Pública significa dar un giro conceptual en la aplicación de la enseñanza en México que se acerca ideológicamente a la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes. La eventual implementación de la educación basada en las artes en las escuelas de nivel de México sería más fácil si un modelo, con una metodología similar, ya estuviera funcionando. Para mejorar, la educación debe renovarse continuamente, la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes es el modelo educativo indicado para relevar al Nuevo Modelo Educativo. Es el escalón que se necesita para el proceso de transición entre la anticuada educación formal que se ha practicado en México por más de medio de siglo y los novedosos conceptos que propone la educación y la enseñanza a través de las artes.

5.2 Factores que dificultan la implementación de la enseñanza a través de las artes

Académicamente se tiende a valorar más el conocimiento científico, en la sociedad y en las escuelas ha estado presente un gran escepticismo sobre los beneficios prácticos de los conocimientos artísticos. Incluso la Taxonomía de Bloom da prioridad a lo racional y al pensamiento científico, por encima de las habilidades artísticas que tienen una esencia más abstracta. Los sistemas educativos tradicionales son centralizados, las escuelas y los profesores han tenido muy poca flexibilidad para la innovación de la metodología que básicamente no ha cambiado desde que por primera vez se introdujo el sistema educativo en masas en el siglo XIX. “Although some researchers and policymakers have sought to discover “what works”, that is, to get a science-based formulaic array of methods for effective teaching, I believe such an aspiration is ill conceived” [Aunque algunos investigadores y responsables de tomar decisiones creen haber descubierto “lo que funciona”, es decir, obtener una respuesta a partir de métodos científicos de lo que es enseñar efectivamente, yo creo que dicha aspiración ha estado mal concebida] (Eisner, 2002, p.48).

Uno de los principales problemas de la educación a nivel mundial es que se valora a las escuelas y a los profesores a partir de las calificaciones de los alumnos, creando escuelas y maestros que solo desarrollan la memorización de datos en los alumnos.

Algunos estudios muestran que las artes ayudan a mejorar las habilidades académicas de los estudiantes, pero no es posible asegurar que la implementación de un modelo de educación basado en las artes siempre tenga éxito en mejorar los resultados de los exámenes académicos. La complejidad en la dimensión y la diversidad de posibilidades al aplicar la educación basada en las artes dificulta evaluar el desempeño académico de los escolares. Los mecanismos de evaluación masiva impuestos por los gobiernos son difíciles de implementar en el contexto de una educación fundamentada en proyectos artísticos. En el esquema de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes las experiencias de los alumnos y los conocimientos adquiridos por cada uno de ellos, son

diferentes debido a que cada escuela y cada estudiante son únicos, no es posible generar estadísticas balanceadas para medir y comparar a todos los colegiales de todas las escuelas. (Rooney, 2004)

Para la implementación de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, es necesaria la introducción de una estructura educativa descentralizada donde las escuelas y los profesores tengan libertad de planear las actividades de acuerdo con lo que consideren sea más conveniente para sus estudiantes. Esto puede representar obstáculos debido a que el cambio debe generarse desde la raíz del sistema, la visión y la relación de las entidades educativas debe ser reordenada en su totalidad.

Desde hace muchos años en las escuelas de nivel medio de México la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado un esquema educativo vertical donde los docentes reciben los contenidos y las instrucciones para llevar a cabo su labor. Para algunos profesores acostumbrados a la práctica formal de la educación en México, el sistema de educación fundamentado en las artes les puede resultar abstracto o poco preciso, pero éste debe ser ambivalente para ofrecer la libertad, de poder ser entendido y practicado de maneras distintas. La enseñanza y el aprendizaje a través de las artes requiere el esfuerzo de cada maestro para interpretar y desarrollar la enseñanza como mejor le sea posible, una práctica que debe ser dinámica y debe tener un continuo proceso de reflexión e innovación por parte de los docentes. “Externally defined routines might be appropriate for workers on an assembly line (and maybe not even there); they are not appropriate for teachers” [Las rutinas definidas externamente pueden ser apropiadas para los trabajadores en una línea de producción (y quizá ni siquiera ahí), pero no son apropiadas para los maestros] (Eisner, 2002, p.48).

La barrera más importante para la implementación del modelo educativo de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, es transformar el significado de los conceptos que definen la práctica de la educación. Para todos los actores esto genera incertidumbre, pero es natural si se piensa que el objetivo es ambicioso porque se trata sustituir los paradigmas que han regido a la educación formal por siempre.

A poco menos de un año después de la introducción del Nuevo Modelo Educativo, una gran parte de los docentes muestran su descontento con la ambigüedad del nuevo sistema, aseguran que no ofrece las instrucciones necesarias para impartir las clases a sus alumnos. Los maestros de México están acostumbrados a un esquema vertical el cual les proporcionaba todos los detalles sobre la dinámica de cada una de las clases que debían impartir a través de los “Libros de Texto Gratuito”. El nuevo modelo promueve el desarrollo de habilidades sobre la memorización de datos, otorga la libertad a los profesores de planear sus clases, de acuerdo con las cualidades de todos los estudiantes, los recursos disponibles y los conocimientos que los escolares deben adquirir debido al contexto local. Hasta el momento, a los maestros se les ha dificultado interpretar las nuevas pautas para desarrollar su profesión.

Una gran barrera para la implementación de un nuevo esquema educativo a nivel nacional tiene que ver con el tamaño y la diversidad de la geografía mexicana. La vasta extensión territorial de México se combina con una población de más de cien millones de habitantes que provienen de distintos contextos sociales y culturales. Esto se combina con un sistema educativo que no es capaz de proporcionar los recursos básicos que las escuelas requieren y que padece dificultades en la organización e implementación de nuevas estrategias a nivel nacional. Proporcionar capacitación a todos los docentes de México y guiar con información a todos los estudiantes, los padres de familia y la comunidad sobre la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes, es un reto difícil de concretar debido a los escasos recursos y la envergadura del desafío. Quizá por esta razón, la Secretaría de Educación Pública tiene planeado implementar por completo el Nuevo Modelo Educativo en un periodo de diez años: del 2018 hasta el 2028. (Secretaría de Educación Pública, 2017a)

Otra barrera para el éxito de la implementación de la enseñanza y el aprendizaje a través de artes es la escasa ayuda y colaboración que la comunidad externa pueda proporcionar a las escuelas de México. Ésta será menor en comparación de los países

desarrollados donde se aplique este mismo esquema educativo por las diferencias en los recursos económicos presentes en las comunidades de México.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

5.3 Cómo diseñar un plan educativo basado en proyectos artísticos

El modelo de educación fundamentado en los proyectos de arte promueve la independencia de los maestros para planear las actividades de clases y para escoger el origen de los contenidos y los recursos que han de utilizarse. La planeación de las clases y de los proyectos dependerá de los profesores y las escuelas, el resultado de las actividades dependerá de sus conocimientos, de sus pasiones, de los recursos que tienen a su alcance y de los intereses de los alumnos.

Los proyectos pueden realizarse con el liderazgo de un solo maestro o pueden estar formados por un grupo de maestros y otros colaboradores, los proyectos pueden ser cortos o prolongados en el calendario, pueden incluir una o varias disciplinas académicas. Hay una gran diversidad de fórmulas en las que los proyectos multidisciplinarios basados en las artes se pueden llevar a cabo. Todo depende de las circunstancias y necesidades únicas de cada caso.

Los docentes deben ofrecer un rango amplio y diferenciado en los métodos de enseñanza para ajustarse a las fortalezas y las debilidades de los discípulos, deben reflexionar sobre qué tipo de habilidades y conocimientos se pueden desarrollar a través de los proyectos multidisciplinarios, y qué roles y responsabilidades pueden ofrecer a cada alumno para ajustarse a sus necesidades educativas.

Rooney (2004) plantea que el primer paso para la planeación es que el profesor o los profesores líderes del proyecto realicen una evaluación de las características de sus estudiantes y de los recursos disponibles para realizar los proyectos interdisciplinarios. Los maestros de diferentes áreas deben intercambiar ideas para planear las actividades que puedan desarrollar las habilidades y los conocimientos de los alumnos, si no hay dedicación para el análisis y la planeación, no será posible diseñar un buen proyecto para los escolares.

Una de las ventajas de este sistema de educación es que no necesita una “guía” con instrucciones fijas para la realización de los proyectos artísticos. La enseñanza y el

aprendizaje a través de las artes se basa en la libertad de cada escuela y profesor para elegir cualquiera de las manifestaciones artísticas y culturales que se practican tradicionalmente en la comunidad. Éstos también son libres de desarrollar proyectos fundamentados en expresiones artísticas de otras comunidades u otros países, o incluso manifestaciones artísticas contemporáneas que requieren el uso activo de las últimas tecnologías. La flexibilidad permite la elaboración de proyectos con una mezcla de tradición y vanguardia, al final las posibilidades son grandes y depende de la creatividad de los docentes, de las escuelas y de sus comunidades para implementar las mejores actividades.

Al igual que los artistas fueron protagonistas y transformaron el mundo del arte con la libertad que gozaron en las post-vanguardias, se espera que los maestros también aspiren a participar a través de su trabajo en la creación de una transformación educativa y social, generando una explosión de colores y formas en el diseño y la aplicación de los proyectos educativos basados en arte. El talento individual de los maestros y de las escuelas deben ser los protagonistas de esta revolución educativa y social. Éstos tienen la oportunidad de hacer uso de la libertad que este esquema educativo les ofrece para demostrar que ellos pueden ser el motor que lleve al desarrollo de los jóvenes y al éxito colectivo de toda la sociedad mexicana.

5.4 Recomendaciones para la implementación de la enseñanza a través de las artes

Las recomendaciones más importantes que hace Rooney (2004), para la implementación de una educación basada en las artes en las escuelas son: capacitar al personal docente, aumentar las asignaturas de arte, implementar esquemas multidisciplinarios para la realización de proyectos artísticos, la enseñanza colaborativa entre profesores y el desarrollo de la relación entre la escuela y la comunidad.

Las autoridades educativas tendrán que establecer cuáles son los conocimientos y las habilidades que las escuelas compartirán con los estudiantes de cada grado escolar, no es necesario que todas las escuelas ni todos los jóvenes adquieran dichos conocimientos y habilidades. Entre esas recomendaciones los profesores elegirán cuáles compartir con cada alumno y qué estrategias educativas aplicar en la enseñanza. El resultado dependerá de los recursos disponibles, así como de las necesidades y las preferencias de los escolares.

Dependiendo del contexto y las características propias de cada lugar las autoridades educativas locales, la comunidad y las escuelas trabajarán en colaboración para definir qué perfiles y conocimientos son necesarios fomentar en sus colegas para que ellos y la localidad puedan desarrollarse mejor.

Las autoridades educativas nacionales, estatales, locales y las propias escuelas podrán desarrollar diferentes esquemas para la capacitación continua de los profesores y los directivos de las escuelas en la práctica de la enseñanza aprendizaje a través de las artes. También implementarán esquemas para que los profesores puedan llevar a cabo un proceso de comunicación y colaboración activa entre ellos mismos para intercambiar experiencias y reflexionar sobre su trabajo.

Las instituciones académicas deben tener una política de puertas abiertas con los padres de familia, las escuelas implementarán los mecanismos necesarios para que los padres de familia formen parte activa de la comunidad escolar, es importante que los profesores

y directivos estén dispuestas a recibir al apoyo que las familias puedan brindar en la educación de sus hijos. Rooney (2004) expresa que uno de los objetivos es que los estudiantes puedan desarrollar vínculos con organizaciones de la comunidad para extender su educación sin la intervención de la escuela. Lo ideal es que gran parte de las actividades que se lleven a cabo en la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes se realicen fuera de las instalaciones académicas y en ocasiones inclusive sin la intervención directa de los profesores y de las escuelas. Este sistema establece las relaciones para que los alumnos puedan desarrollar su aprendizaje directamente con los profesionales. Si este proceso es exitoso, las escuelas podrán hacer ahorros en sus gastos de operación.

No existe una receta única para la implementación del modelo de educación basada en el arte, la manera en que los profesores prepararán los proyectos artísticos dependerá de los ingredientes disponibles, de los gustos y de las necesidades de cada escuela, de cada grupo de escolares y de cada comunidad.

Cada localidad de México es diferente, cada una tiene una visión diferente sobre cómo alcanzar el desarrollo y el éxito. Los recursos económicos y las tradiciones culturales cambian constantemente a lo largo y ancho de la geografía mexicana. Las escuelas, los profesores y la comunidad tendrán a la mano diferentes recursos para realizar su trabajo, también tendrán prioridad sobre la enseñanza de ciertas habilidades y ciertos conocimientos sobre otros dependiendo de la naturaleza de cada comunidad.

Así como los hijos de una misma familia pueden ser tan diversos, la naturaleza de cada grupo de estudiantes es diferente a pesar de pertenecer a la misma escuela o la misma comunidad. El profesor evaluará las habilidades y las preferencias particulares de cada alumno para diseñar las dinámicas de clase. Hay muchas maneras de enseñar algo y los docentes tienen una experiencia personal y profesional única. Ellos pueden enseñar a través de lo que les apasiona y contagiar esa pasión a los estudiantes, algo imposible cuando no hay libertad académica y se imponen las actividades educativas desde fuera.

Un esquema educativo vertical que no permite la flexibilidad y no tiene en cuenta las diferencias entre las comunidades de México, entre cada grupo de alumnos y entre cada profesor, está destinado al fracaso si es que pretende ser el motor del desarrollo personal y colectivo.

Dirección General de Bibliotecas UAQ

VI. CONCLUSIONES

A pesar de las evidencias que confirman las contribuciones positivas de la escolarización, las instituciones académicas tienen poca conexión con el mundo exterior y gran parte del potencial que tienen para fomentar el desarrollo individual y colectivo terminan siendo desperdiciado, los estudiantes desarrollan habilidades que en realidad no sirven para alcanzar las metas en una sociedad que evoluciona continuamente.

El resultado de las pruebas académicas como PISA y los reportes publicados por la OCDE o la BBC sobre la educación en México, dan evidencia de que las escuelas de nivel medio en México están rezagadas en cumplir con sus objetivos, no están generando sujetos con las cualidades necesarias para mejorar su condición individual y para contribuir con el bienestar de sus comunidades.

Los estudios y las hipótesis presentes en esta investigación sirven para corroborar la teoría de que la crisis que padece el modelo de educación tradicional y en particular la educación de nivel medio en México puede ser revertida, a través de la aplicación de programas educativos diseñados basados en los beneficios que las artes brindan en el desarrollo intelectual, físico y socioemocional.

La enseñanza y el aprendizaje a través de las artes tiene como una de sus prioridades el bienestar emocional y el “desarrollo afectivo” de los escolares, ofrece una educación diferenciada para cada alumno, la flexibilidad curricular permite que los profesores se enfoquen en las capacidades y necesidades particulares de cada estudiante, éstos pueden evaluar la situación de cada estudiante para asesorarlos en su desarrollo de manera individual. El método tradicional obliga a todos los jóvenes a aprender los mismos conocimientos, por medio de las mismas estrategias educativas y no reconoce las diferencias presentes en cada sujeto. Los estudiantes son sometidos a un proceso similar por el que las materias primas son transformadas por la industria en productos, que después son vendidos en masa.

Ningún sistema ni esquema de educación es perfecto, todo depende de las necesidades propias del momento y el contexto en que estos métodos sean aplicados. Siempre será necesaria una constante renovación de la metodología educativa para que los individuos puedan evolucionar y sobrellevar los nuevos problemas que continuamente estarán presentes. Por ahora no es posible saber con certeza lo que nos espera para el futuro, pero el fenómeno de la posmodernidad y las nuevas tecnologías representa un cambio seguro en las proyecciones de los modos de la comunicación, de las formas de organización social. La necesidad de innovar en materia educativa es evidente a nivel global y en especial en el contexto de nuestro país, y el método de la enseñanza y el aprendizaje a través de las artes ofrece los elementos necesarios para realizar un proceso de cambio en la dirección correcta.

Fomentar la memorización en las escuelas poco servirá a la sociedad para afrontar la crisis actual de la “post verdad” y los “hechos alternativos”. Enseñar a reflexionar y pensar requiere más que la memorización de datos. La enseñanza y el aprendizaje a través de las artes es un mecanismo educativo viable por el cual se pueden gestar las cualidades individuales y colectivas necesarias para producir una transformación social. La idea de renovación de la comunidad a través de la educación basada en las artes responde a un intento por mejorar el balance de poder en nuestra sociedad, tratar de convertir a las escuelas de nivel medio en el motor que México necesita para alcanzar una sociedad plena.

VII. REFERENCIAS

- BBC Mundo. (17 de enero de 2017). *El país en el que los profesores de secundaria pueden convertirse en famosos millonarios (y donde los alumnos son más infelices)*. Obtenido de BBC Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-38599515>
- Berman, R. (17 de octubre de 2018). *This is how a bookish home helps a child to thrive*. Obtenido de World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2018/10/a-home-library-gives-kids-a-major-advantage?fbclid=IwAR2Q-DgqNzYzX2ce7MxUCITwp9o_dLzVWVc4kfKP7anKtg9LgZ5X4yJy17Q
- Best, R. (2002). *Pastoral Care & Personal Social Education*, UK: University of Surrey.
- Blakemore, U. (2005). *The learning brain: lessons for education*. New Jersey, USA: Blackwell.
- Bourdieu, P. (2010). *El sentido social del gusto*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Bradberry, T. (16 de agosto de 2017). *Why personality and not skill makes you a great employee*. Obtenido de World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2017/08/why-personality-and-not-skill-makes-you-a-great-employee>
- Brea, J. (2009). *La Era Postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post) artísticas y dispositivos neomediales*. Obtenido de: http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=8.
- Brighouse, H. (2006). *On Education*. London: Routledge.
- Carretero, M. Palacios, J y Marchesi, A. (1985). *Psicología Evolutiva 3. Adolescencia, Madurez y Senectud*. Madrid: Alianza Editorial.
- Claxton, G. (2008). *What's the Point of School*. London: One World Publications

CNN Español. (27 de abril de 2018). *América Latina es la región con la mayor tasa de homicidios del mundo*. Obtenido de CNN Español:
<https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/27/america-latina-es-la-region-con-la-mayor-tasa-de-homicidios-del-mundo/>

Departamento de Educación de Gran Bretaña. (2003). *Every Child Matters*. London: UK Government.

Dewey, J. (1930). *Democracy and Education*. New York: The Macmillan Company.

Efland, A. (2002). *Art and Cognition: Integrating the Visual Arts in the Curriculum*. New York: Teachers College Press.

Eisner, E. (2002). *The Arts and the Creation of the Mind*. USA: Yale College.

Fullan, M. & Langworth, M. (2014). *A Rich Seam, How New Pedagogies Find Deep Learning*. London: Pearson.

Gardner, H. (1997). *Arte, Mente y Cerebro, una Aproximación Cognitiva a la Creatividad*. Argentina: Paidós.

Gardner, H. (2005). *Inteligencias Múltiples*. España: Paidós.

Gerver, R. (2011). *Creating tomorrow's Schools Today*. New York: Teachers College Press.

Gilbert, I. (2011). *Why Do I Need a Teacher when I've Got Google?* London: Routledge.

Goleman, D. (2001). *La Inteligencia Emocional*. México: Vergara.

Human Rights Watch. (2017). *México, Eventos de 2017*. Obtenido de HRW:
<https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313310>

Ingram, D. & Reidel, E. (2003). *What Does Art Integration Do For Students*. USA: University of Minnesota.

Jezard, A. (24 de octubre de 2017). *Is this Finnish school the perfect design?* Obtenido de World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2017/10/why-finland-is-tearing-down-walls-in-schools?utm_content=bufferd4418&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

- Levin, H. (2007). *The costs and benefits of an excellent Education for all of American's Children*. USA: Columbia University.
- Livni, E. (26 de octubre de 2018). *Doctors in Montreal can now prescribe a visit to an art museum*. Obtenido de World Economic Forum:
<https://www.weforum.org/agenda/2018/10/doctors-in-montreal-will-start-prescribing-visits-to-the-art-museum>
- Marx, C. (2002) *Das Kapital, Volume I*. Salt Lake City, USA: University of Utah.
- México Evalúa. (2011) *Diez Puntos para entender el gasto educativo en México: Consideraciones de su eficiencia*. Obtenido de México Evalúa:
https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_EDU-LOW.pdf
- Muggah, R. & Aguirre, K. (2018) *Citizen Security in Latin America: Facts and Figures*. Obtenido de Igarapé Institute: <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-Security-in-Latin-America-Facts-and-Figures.pdf>
- Nájar, A. (7 de junio de 2017). *Los 4 problemas de fondo de la educación en México que la mayor inversión de la historia no puede resolver*. Obtenido de BBC Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40168555>
- Oakeshott, M. (2001). *The Voice of Liberal Learning*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (2009). *Perspectivas Económicas de America Latina 2009*. Obtenido de OECD:
<http://www.oecd.org/dev/americas/perspectivaseconomicasdeamericalatina2009>
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (2011). *Estudios Económicos de la OCDE: México 2011*. Obtenido de OECD:
<https://www.oecd.org/centrodemexico/47905766.pdf>
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (2014). *Resultados de PISA 2012 en Foco: Lo que los alumnos saben a los 15 años de edad y lo que pueden hacer con lo que saben*. Obtenido de OCDE:
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012_Overview_ESP-FINAL.pdf

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (2015). *Estudios económicos de la OCDE: México 2015*. Obtenido de OCDE:

<http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf>

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. (2016). *PISA 2015, Resultados Clave*. Obtenido de OCDE: <https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf>

Organización for Cooperation and Social Development. (2016). *Mexico, Country Note- Results from PISA 2015*. Obtenido de OCDE: <http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). *Panorama General Informe de Desarrollo Humano. Desarrollo Humano para todos*. Nueva York: PNUD

Punset, E. (2006). *El Alma está en el Cerebro. Radiografía de la Máquina de Pensar*. España: Aguilar.

Roony, R. (2004). *Arts-Based Teaching and Learning*. Rockville, Maryland: WESTAT.

Rousseau, J. (2007). *Contrato Social*. España: Editorial Espasa Calpe.

Salas J. (2015). *Sinestesia y Arte, hacia la investigación creativa*. Granada, España: Universidad de Granada.

Sánchez-Aguilera, E. & Alonso, A. (06 de febrero de 2017). *El sistema educativo actual falló porque mató la creatividad*. Obtenido de World Economic Forum: https://es.weforum.org/agenda/2017/02/el-sistema-educativo-actual-fallo-porque-mato-la-creatividad?utm_content=buffer70478&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Secretaría de Educación Pública. (2017a). *Aprendizajes Clave para la Educación Integral-Artes. Educación Secundaria*. Ciudad de México: SEP.

Secretaría de Educación Pública. (2017b). *Nuevo Modelo Educativo, Aprendizajes Clave para la Educación Integral, Resumen Ejecutivo #4*. Ciudad de México: SEP.

Sousa, D. (2011). *How the Brain Learns. Fourth Edition*. USA: Corwin.

Spiller, P. (29 de mayo de 2017). *Could subjects soon be a thing of the past in Finland?* Obtenido de BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-39889523>

Tolstoy, L. (1993). *What is Art*. London: Bristol Classical Press.

Vygotsky, L. (1930). *Mind and Society*. USA: Harward University Press.

Waller, R. et al. (9 de octubre de 2018). *Parenting is an Environmental Predictor of Callous-Unemotional Traits and aggression: A Monozygotic Twin Different Studies*. Obtenido de ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890856718318677?via%3Dihub>

Wellington, J. (2006) *Secondary Education. The Key Concepts*. New York: Routledge

Wood, J. (11 de octubre de 2018). *Children in Singapore will no longer be ranked by exam results. Here's why*. Obtenido de World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2018/10/singapore-has-abolished-school-exam-rankings-here-s-why?fbclid=IwAR2k7PaheNm0zB16GifhzdWHD-qhQc7eI-ATgY4YBfgokgwWZRLZLgUjYEI>

World Economic Forum. (2018). *The Future of Jobs Report 2018*. Obtenido de WEF: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf