

La educación artística en procesos de formación integral y construcción de escenarios de paz

Olga Esperanza Cantor Galindo¹ ocantor11@uan.edu.co
Karol Marcela Vásquez Rodríguez²

¹ Universidad Antonio Nariño. Facultad de Educación. Bogotá, Colombia.

² Universidad Antonio Nariño. Facultad de Terapias Psicosociales, Bogotá, Colombia.

Resumen

Este trabajo da cuenta de una revisión teórica en la que se aborda la educación artística como dispositivo para el fortalecimiento de conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes básicas en la educación primaria para que los estudiantes se formen de manera integral y con un pensamiento en el que la empatía y los lenguajes de paz sean los protagonistas para la construcción de un mundo solidario, incluyente y asertivo en la resolución pacífica de sus conflictos. Al respecto, los autores abordados sitúan la educación artística como un eje motivador para la consolidación de acciones que permitan a los educadores integrar los conocimientos establecidos en los planes de estudios, con la conciencia sensorial y la adquisición de habilidades para la vida, y a su vez, destacan la educación primaria como el momento ideal para motivar y contribuir al fortalecimiento de esas habilidades desde ambientes de armonía, empatía y maduración individual y colectiva con miras a la construcción y vivencia de escenarios de paz. Así pues, se genera la invitación para que desde las escuelas de educación básica se adopten las diversas posibilidades artísticas para el crecimiento del ser humano en todas sus dimensiones, reconociendo el arte como escenario para la paz y transformación social positiva.

Palabras clave: Innovación educativa, educación artística, educación básica, educación para la paz.

Abstract

This paper reports a theoretical review in which arts education is addressed as a device for strengthening knowledge, skills, competencies and basic skills in primary education so that students are formed in a comprehensive manner and with a thinking in which empathy and languages of peace are the protagonists for the construction of a supportive, inclusive and assertive world in the peaceful resolution of conflicts. In this regard, the authors addressed place art education as a motivating axis for the consolidation of actions that allow educators to integrate the knowledge established in the curricula, with sensory awareness and the acquisition of life skills, and in turn, they highlight primary basic education as the ideal time to motivate and contribute to the strengthening of these skills from environments of harmony, empathy and individual and collective maturity with a view to the construction and experience of peace scenarios. Thus, the invitation is generated so that from the schools of basic education the diverse artistic possibilities are adopted for the growth of the human being in all its dimensions, recognizing art as a scenario for peace and positive social transformation.

Keywords: Educational innovation, arts education, basic education, peace education.

Introducción

La educación primaria es vinculada en múltiples investigaciones alrededor del mundo al momento ideal para motivar y contribuir al fortalecimiento de habilidades básicas a nivel cognitivo, físico, socio emocional y ético-moral del ser humano. No en vano, uno de los aspectos que con frecuencia ocupa el interés de los maestros al servicio de la educación básica primaria es la exploración y aplicación de estrategias que les ayuden en la tarea de formar a los estudiantes a su cargo de manera integral, esto es, no solo en lo que tiene que ver con la apropiación de contenidos adscritos a las diferentes asignaturas emanadas desde las políticas educativas, sino también en la cimentación de habilidades para la vida y para abordar de manera apropiada las diferentes situaciones que a diario se presentan en los contextos educativo y social, máxime cuando la sociedad a nivel mundial se encuentra atravesando una serie de cambios desde los cuales se evidencian vacíos para abordar los nuevos desafíos desde los contextos educativos.

Al respecto, la Ley General de Educación Colombiana (Ley 115 de 1994) en el artículo 21, establece en primer lugar que los cinco primeros grados de la educación básica constituyen el ciclo de primaria, y propone, entre otros como objetivos específicos “La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista, el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente y La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.

Por otra parte, estudios recientes se han ocupado en la indagación de aspectos relacionados con educación artística, no como una asignatura sino como un escenario para la construcción de sentidos, pensamiento e interaprendizaje, donde el educando puede interpretar la realidad desde el desarrollo de la inteligencia emocional y de un pensamiento divergente emancipador (Hermann, 2009), esto es, como un posible camino hacia el fortalecimiento de aspectos relacionados con la formación para la vida desde lenguajes de paz y crecimiento social.

Las anteriores ideas van en concordancia con los planteamientos de la UNESCO, al afirmar que en función de sus propósitos, la educación artística desarrolla un conjunto de conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes, entre los cuales las personas destacan: la habilidad para experimentar y percibir el mundo, la capacidad de empatía, el desarrollo emocional integral, el pensamiento crítico, la capacidad de asociación interdisciplinaria, la habilidad para trabajar en equipo, la capacidad de goce y disfrute de las artes, el desarrollo de una disciplina de trabajo, la apropiación simbólica del entorno, y la disposición al cambio y la transformación (UNESCO, 2022).

Ante el panorama hasta aquí expuesto, es relevante esta reflexión cuyo objetivo principal se centra en destacar algunas investigaciones que abordan relaciones entre formación integral y educación artística, así como reconocer un conjunto de condiciones para aprender a vivir desde aspectos humanos como la empatía, el amor, la resolución efectiva de conflictos, el ejercicio armónico de deberes y derechos, la consolidación de lenguajes para el progreso individual, social y cultural, y por lo tanto la construcción de paz desde los primeros grados de

escolaridad, y en este sentido, la apuesta es responder al interrogante ¿De qué manera la educación artística aporta a los procesos de formación integral y construcción de escenarios de paz en contextos de básica primaria?

Metodología

Se llevó a cabo una revisión de literatura, en el marco de los intereses investigativos relacionados con las categorías formación integral y educación artística en contextos escolares de básica primaria. A partir de esta iniciativa, se dio curso al ejercicio que permitiera identificar literatura asociada a fuentes teóricas relacionadas con educación artística y su incidencia en procesos de formación integral y educación para la paz. Es preciso destacar que este es un apartado de la investigación en el cual se determinó llevar a cabo una exploración de diversas fuentes y aportes de autores en la historia, no sólo a nivel de espacios digitales académicos, sino también aquellas que en presentación física lograran sugerir y representar un significativo aporte al proceso de investigación, al considerar que este proceso podría aportar elementos y bases argumentativas sustanciales en lo que sería el abordaje futuro de cada una de las etapas investigativas. Así pues, la exploración tiene en cuenta los aportes de algunos autores y organizaciones que históricamente han trascendido y permeado la formación, la reflexión y el ejercicio de educadores que han decidido dedicar su carrera profesional a la formación de seres humanos en el nivel de básica primaria.

Resultados y análisis

La exploración y el análisis de las teorías abordadas en relación con el objetivo y la pregunta orientadora, permiten descubrir en la realidad abordada las categorías relacionadas a continuación:

Adquisición de habilidades humanas a través del arte

Autores como Eisner y Lowenfeld coinciden en destacar el arte como un eje motivador para la consolidación de acciones que permitan a los educadores integrar los conocimientos establecidos en los planes de estudios, con la conciencia sensorial y el aprendizaje significativo en los procesos educativos desde los grados iniciales de educación básica. Cuando los estudiantes se expresan e intercambian apreciaciones, aprenden a reconocer el valor de creación del otro, fortalecen la empatía y cimentan bases para relacionarse en forma armónica mientras aprenden.

Favorecer el fortalecimiento de todas las dimensiones de un ser humano a través de la vivencia de lenguajes artísticos resulta ser un significativo aporte a la autoconfianza y por tanto, a reconocer que para lograr las metas propias, la mirada constructiva en colectivo de cada acción y cada talento abordado es definitivamente edificante.

Educación básica primaria para la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación

En concordancia con los postulados de Gardner, la misión de sabios postula que es fundamental que la investigación en educación contemple como eje fundamental la creación de modelos educativos que mejoren las experiencias pedagógicas y a su vez contribuyan a cerrar la brecha frente a la inequidad y la inclusión social. Desde la mirada de Gardner, se produce desarrollo en el ser humano concretamente en educación artística, basándose en las diferencias individuales de la población, escolarización, y otorgando a los individuos sensibilidad, apreciación estética y mejoramiento en la comunicación, aportando así a la construcción de la paz verdadera desde las aulas.

Desarrollo sostenible y construcción de una sociedad pacífica

El objetivo número 16 de Desarrollo Sostenible (agenda 2030): Paz, justicia e instituciones sólidas, se centra en la construcción de comunidades pacíficas. Cuando se trabaja en la comprensión de las emociones, el origen de los miedos humanos, las crisis emocionales y de pensamiento, se dan pasos concretos en la búsqueda de estrategias para mitigar las acciones violentas que por lo general originan consecuencias lamentables. Este objetivo se vincula sin duda a los postulados de Morin, al afirmar que la comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños es vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incompreensión. De esta manera, sin duda la generación y vivencia de escenarios de paz en la escuela, se configura como un camino hacia la convivencia pacífica pero basada en la crítica reflexiva y constructiva para el crecimiento y la transformación social y cultural.

Aportes de la investigación al campo educativo

El ámbito educativo afronta actualmente unos desafíos en términos de cambios globales y locales para orientar los aprendizajes de los estudiantes adscritos a los diferentes ciclos escolares. La presente investigación aporta una reflexión para volver la mirada desde la educación artística hacia el fortalecimiento de la formación integral desde la educación básica primaria, entendido esto como una alternativa para la adquisición de habilidades que les permitan a los estudiantes apropiarse saberes, pero también relacionarse de manera armónica y resolver sus situaciones de manera pacífica.

Conclusiones

Con relación a la pregunta orientadora de este trabajo: ¿De qué manera la educación artística aporta a los procesos de formación integral y construcción de escenarios de paz en contextos de básica primaria?, los aportes de los autores llevan a concluir que aquellos espacios educativos en los que los estudiantes pueden aprender e interactuar a través de la exploración y la educación artística, son fundamentales en la construcción de escenarios para la paz y la convivencia armónica. Por tanto, es menester de urgencia en el ámbito de la educación, especialmente en el nivel de básica primaria, generar apuestas para volver la mirada al rol de la educación desde el arte, como base del cambio social y transformación cultural de la sociedad, y en ese sentido, formular estrategias y modelos basados en la educación artística como dispositivo para asumir la

formación de seres humanos que han de estar preparados de manera integral, compleja y transdisciplinaria, para afrontar los desafíos de la sociedad.

Así pues, el llamado a los actores educativos involucrados en procesos desde los primeros años de escolaridad es para revisar e incluir prácticas educativas que propendan por salir de los escenarios convencionales y generar estrategias desde la educación artística, no como el desarrollo de manualidades, si no como un camino creativo, para favorecer el crecimiento cultural en el marco de una sociedad más justa, incluyente y empática, en la que la construcción de paz sea más allá de un conjunto de acciones desligadas, una vivencia cotidiana lenguajes para crecer y convivir en armonía, rescatando esa empatía y esa sensibilidad humana que sin proponérselo, importantes sectores de la sociedad han ido desplazando paulatinamente.

Agradecimientos

Las autoras agradecen a la facultad de Educación de la Universidad Antonio Nariño, por sus valiosos aportes a una formación académica con vocación para centrar la mirada en los estudiantes como seres humanos agentes de construcción de escenarios de paz y transformación educativa y social para un mundo mejor.

Así mismo, al VII Simposio Internacional de Formación de Educadores (Sifored), por la posibilidad de socializar un apartado de un arduo trabajo investigativo, que sin duda se verá enriquecido en el marco de este destacado evento académico.

Referencias

Acaso, M.y Megías, C. (2017). *Art Thinking: cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona: Paidós.

Diez del Corral. (2005) *Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano*. Universidad Complutense, Madrid.

Eisner, E. (1998). *Educación y visión artística*. Barcelona: Paidós.

Ministerio de Educación Nacional, MEN. (8 de febrero de 1994). *Ley General de Educación*. [Ley 115 de 1994]. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articulos-85906_archivo_pdf.pdf

Misión Internacional de Sabios (2019). *Arte, cultura y conocimiento: Propuestas del foco de industrias creativas y culturales*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Morin, Edgar. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Traducción: AGUILAR, Vázquez Irasema y THIERRY G., David René.

ONU - Organización de las Naciones Unidas (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

UNESCO, 2022. Propuestas para la educación artística orientaciones de política pública. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), Enrique Delpiano 2058, 7511019 Santiago, Chile.