

La educación y las artes: Dualidad para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en los universitarios

Education and the arts: Duality to improve the teaching- learning process in university students

Dr. Jorge Arturo Velázquez Hernández
PTC - Profesor de Tiempo Completo
Facultad de Artes
Universidad Autónoma de Querétaro, México
<https://orcid.org/0000-0003-4944-1205>

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7415816>

Introducción

En la presente investigación se planteó la dualidad de considerar a la educación y las artes como un agente unificado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los universitarios, esto con el objetivo de demostrar su impacto en el desarrollo de un aprendizaje significativo que les permitiera a los estudiantes mejorar lo que ven en clases y atender de forma clara y oportuna las problemáticas de escenarios presentes y futuros. Se consideró una población total de 24 estudiantes de Nivel Superior, todos de diferentes Licenciaturas y especialidades para conocer y comprender la apreciación que tienen de las artes durante su formación profesional.

La educación universitaria

La educación universitaria es aquella que se encarga de formar profesionistas preparados para el futuro, es decir, con los conocimientos necesarios para hacer frente a los escenarios actuales. “Las escuelas que educan a los jóvenes para la sociedad del conocimiento tienen que romper con muchos aspectos del pasado” (Moreno, 2009, p. 118).

Como bien se menciona, es necesario romper con aquellos paradigmas donde se mostraba una educación poco recíproca, es decir, que el alumno solo era un agente receptor, pues ahora se busca la participación más activa del educando donde se el centro y encargado de gestar su proceso de aprendizaje. Es por ello que “la educación tiene básicamente dos funciones secundarias: la integración sociocultural y el enriquecimiento personal” (Julca, 2016, p. 34).

Retos de la educación universitaria para el futuro

“Las Instituciones de Educación Superior como instancias educativas tienen como fin primordial preparar profesionales cualificados que sean capaces de responder a las necesidades de una sociedad en conti-

nuo cambio” (Alonso, 2022). En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia de la educación universitaria, Arrafat (2021) menciona 4 retos u objetivos que se necesitan considerar dentro del Nivel Superior los cuales son:

1. Reducir la brecha con la sociedad en conocimientos, competencias y aprendizaje.
2. Crecer atendiendo mejor las diferentes demandas sociales.
3. Adaptar la nueva cultura de innovación.
4. Conectar mejor con el estudiante centennial.

Son muchos los retos que las IES deben afrontar y fomentar para ofrecer una educación de calidad y buscar que sus estudiantes se formen con los conocimientos necesarios para hacer frente a escenarios presentes y futuros. “Los educadores deben comprometerse con una pedagogía que construya y que cuestione, que fomente valores y prácticas que posibiliten la investigación, el debate” (Artavia, 2015, p. 100).

Siguiendo este mismo eje rector, Alonso (2022) comparte otros retos que las universidades deben considerar para mejorar su enseñanza, los cuales son: Cobertura con equidad, Mayor competencia y mejor calidad de los profesionistas, Actualización e innovación y Formación humana integral del profesionista.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad

“Por siglos, la educación se ha conformado con transmitir el conocimiento; es decir, los estudiantes han sido vistos como un recipiente que el experto, el docente, llena de información” (Arce, 2012). Ante esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe evolucionar a tal grado donde los educandos sean los encargados de discernir aquello que deben aprender y convertirlo en algo

significativo, es decir, un conocimiento bien aprendido que pueden ocupar en cualquier momento de su vida.

“En el nivel universitario se requiere que la clase evidencie la creatividad del docente para motivar a los estudiantes por el estudio, la ampliación de sus conocimientos, la participación activa en su adquisición y el establecimiento de sus nexos con la futura profesión” (Hernández e Infante, 2017, p. 30). Como se menciona, es preciso que la educación universitaria sea más creativa, pues es el escalón final para el futuro profesionista, por ello debe tener los conocimientos necesarios para insertarse al mundo laboral.

El desarrollo de las artes en la vida del ser humano

Hablar de arte implica poner en evidencia todas aquellas corrientes artísticas a las que el ser humano puede tener acceso, ya sea por consumo personal o bien, como medio de expresión para ejecutar alguna que le guste o considere necesario desarrollar. En este sentido, Capital del Arte (2021) menciona las siguientes ventajas del arte en la vida del ser humano:

- Alejar a la población de malos vicios como la drogadicción, alcoholismo, prostitución, etc.
- Ayudar a expresar sentimientos, pensamientos y emociones que influyan en dicho momento y,
- Ser una actividad recreativa que ayude a relacionarse de manera efectiva con otras personas.

Se ha visto que las artes además de considerarse algo estético para cualquier fin que se tenga, “es comunicativa y expresiva en lo interpersonal e intrapersonal” (Sánchez, 2017, p. 21). Ante esto, dentro de la educación debe aprovecharse la finalidad de las artes y buscar mecanismos nuevos de comunicación para entender todos aquellos factores,

temas y demás información que se revisa dentro del aula de clases.

Impacto de las artes en la actualidad

Sin duda el arte puede colaborar en muchas áreas del quehacer humano. Pero su principal valor es su capacidad de *humanizar*nos. El arte no puede forzosamente cambiar comportamientos. No es una pastilla o una clase (Guzmán, 2020). Las ventajas que ofrece el arte son muchas, y dentro de la educación universitaria se puede transitar con infinidad de estrategias didácticas, y es aquí donde el arte puede entrar al mostrar una nueva forma de analizar la información que comparte el docente

“El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no solo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia o los problemas sociales” (Festivaljac, 2022), por ello, es importante que desde la universidad se busquen escenarios basados en el arte para que el futuro profesional sea más humano y obtengan una mejor formación no solo profesional sino personal.

Las artes en la educación universitaria

“La escuela cada vez más se rige por las prioridades educativas que marca el desarrollo de la sociedad de mercado, haciendo de lado la condición formadora de la educación y su misión humanista” (Palacios, 2006, p. 18). “El arte abre ventanas nuevas para observar y experimentar el mundo, activa la sensibilidad y captura el momento impalpable para enseñar otras maneras de ver” (Viramontes, 2017).

Recordemos que con el arte se pueden crear múltiples canales de comunicación para expresar de distintas maneras una misma información, esto en atención a los diferentes estilos de aprendizaje que pueden tener los educandos, por ello se enfatiza en la pronunciación de hacer uso de las artes en la

Universidad. “La educación artística no es un fenómeno aislado, por el contrario, forma parte del contexto de la educación en general. Es asimismo un fenómeno vinculado a los procesos sociales, políticos y económicos de nuestro país” (Palacios, 2006, p. 19).

Metodología

En la presente investigación se utilizó una metodología de carácter cuantitativo. La población estudiada fue de 24 estudiantes universitarios, todos ellos de diferentes Licenciaturas y semestres. A este respecto se empleó una muestra por conveniencia haciendo uso de toda la población universitaria. En la Tabla 1 se describen los rasgos de los sujetos a investigar.

En la Figura 1 se muestra la importancia de las artes dentro de la educación, y a este respecto el 48% de los encuestados afirmaron que es muy importante, el 35% mencionó que poco y el 17% restante dijo que las artes no les beneficia en nada dentro de su educación.

La Figura 2 presenta el fomento o práctica de algún tipo de arte por parte de los estudiantes, y a este respecto llama la atención que el 68% de los encuestados mencionaron que no llevan a la práctica nada que tenga que ver con las artes, y sin embargo, el 32% restante afirmó que si han practicado algo de las artes.

Tabla 1
Población a investigar de la Universidad Autónoma de Querétaro Campus San Juan del Río

PE (Programa Educativo)	Semestre	Total de alumnos
Docencia del Arte	Primero	4
Ingeniería en Mecánica Automotriz	Quinto	8
Comunicación y Periodismo área Audiovisual	Séptimo	8
Comunicación y Periodismo área Periodismo	Séptimo	4
Total		24

En la Figura 3 se muestra si las artes deberían ser parte de la formación profesional que reciben los estudiantes en la carrera que cursan, y a este respecto el 38% de la población encuestada comentó que tal vez deberían ser consideradas en su trayectoria académica; sin embargo, el 31% dijo que sí

Figura 1

El beneficio de las artes

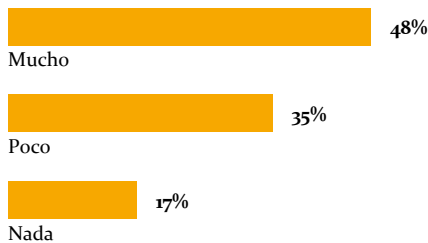

Figura 2

Fomento del arte en el rubro personal

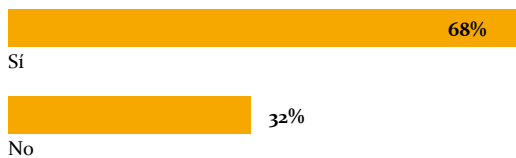

Figura 3

Las artes dentro de la formación profesional

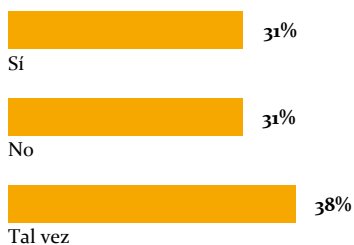
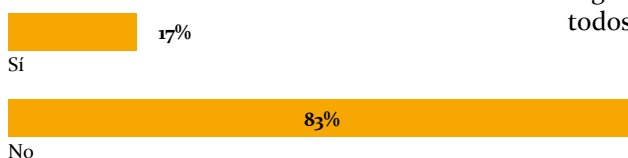

Figura 4

Inclusión de las artes en el ámbito académico

se consideren y el 31% restante dijo que no, dejando en claro que existe una posibilidad de incluir las artes como asignaturas para su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, en la Figura 4 se presenta la inclusión de las artes como una asignatura de los estudiantes universitarios para mejorar el proceso de aprendizaje, y a este respecto el 83% de los encuestados comentaron que no llevan ninguna materia relacionada con las artes, y el 17% restante afirmó que sí, dado que ellos cursan la Licenciatura de Docencia del Arte.

Conclusiones

A lo largo de la investigación se buscó mostrar la dualidad que tienen las artes con la educación, es decir, dilucidar que esta combinación puede gestar un proceso de enseñanza mejorado, con situaciones que favorecen el aprendizaje de los universitarios y formando así mejores profesionistas y con mayor capacidad para afrontar los escenarios presentes y futuros de distintas maneras, esto gracias a las artes y su visión que tiene para ser más creativos.

Por otra parte, se entiende que la mayoría de la población encuestada no han cursado alguna asignatura que se base en las artes, o bien, tampoco se han dedicado a practicarla de forma personal, sin embargo, dentro de los resultados manifestaron su inquietud por considerar en algún momento hacerlo o buscar la forma de que en su carrera universitaria se incluya una materia que tenga relación directa con las artes, esto porque consideran que es una nueva forma de aprender o mejorar lo que aprenden dentro del aula de clases.

Finalmente se concluye que las artes son y seguirán siendo una opción de mejora para todos los estudiantes, esto debido a que es

un mecanismo que los ayuda a salir de lo cotidiano, a buscar alternativas cuando entran en grados de estrés muy fuertes, y además, se han pronunciado como una opción profesional para aquellos que quieren dedicarse a ello.

Si hablamos de desafíos globales se debe ver a las artes como una vía de cambio, un apoyo y crecimiento dentro del sector estudiantil universitario, pues gracias a ellas se logra mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque se muestra a los educandos visiones diferentes para ver y entender la información que se revisa en las aulas.

Referencias

- Alonso, G. (2022, 3 de octubre). Retos, perspectivas y líneas de desarrollo de la educación superior en México y en América Latina. *Revista COEPES*. <https://bit.ly/3HiXjG5>
- Arce, S. (2012). *El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior*. Galileo Universidad. <https://bit.ly/3VBeneK>
- Artavia, A. (2015, diciembre). Los retos de la educación de la superior: entre la formación académica y la conveniencia solidaria. El derecho a una cultura de paz. *Reencuentro*, (70), 97-112. <https://bit.ly/3Y2xyjb>
- Arrafat, M. (2021, 23 de junio). Tendencias globales y retos de la educación superior. *Nueva Revista*. <https://bit.ly/3uvYn1F>
- Capital del Arte. (2021, 1 de abril). El arte en la vida cotidiana. *Capital del Arte*. <https://bit.ly/3Bk2qC5>
- Festivaljac. (2022, 21 de febrero). Importancia del arte en la sociedad actual. *Festivaljac*. <https://bit.ly/3uzdGXC>
- Guzmán, M. (2020, 29 de abril). El rol del arte en tiempos de pandemia. *Artishock*. <https://bit.ly/3BhIuQ6>
- Hernández, R. e Infante, M. (2017). La clase en la educación superior, forma organizativa esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Educación y Educadores*, 20(1), 27-40. <https://bit.ly/3PaF73o>
- Julca, E. (2016). Conceptos básicos de la educación universitaria. *Cultura*, 30, 31-64. <https://bit.ly/3F2ELao>
- Moreno, T. (2009). La enseñanza universitaria: una tarea compleja. *Revista de la Educación Superior*. 38(151), 115-138. <https://bit.ly/3uzywWA>
- Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro*, 46, 1-21. <https://bit.ly/2Kkl1nI>
- Sánchez, H. (2017). Arte, creatividad y desarrollo humano. *Tradición, Segunda Época*, (17), 18-24. <https://bit.ly/3VRQNdG>
- Viramontes, S. (2017, julio/diciembre). Arte y Educación Superior. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, 4(8). <https://bit.ly/3UG-0TwQ>

Referencia

Velázquez, J. (2022, 30 de noviembre). La educación y las artes: Dualidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los universitarios [Conferencia Magistral]. En L. Navarrete-Zavala (Ed.), *PROCEEDINGS. Primer Congreso Internacional Multidisciplinario “Ciencia, Tecnología e Innovación: Una mirada multidisciplinaria a los desafíos globales de la Agenda 2030”* (En línea), (pp. 184-189). Manglar Editores. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7415816>

Reference

Velázquez, J. (2022, November 30). Education and the arts: Duality to improve the teaching-learning process in university students [Master Conference]. In L. Navarrete-Zavala (Ed.), *PROCEEDINGS Primer Congreso Internacional Multidisciplinario “Ciencia, Tecnología e Innovación: Una mirada multidisciplinaria a los desafíos globales de la Agenda 2030”* (Online), (pp. 184-189). Manglar Editores. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7415816>

Citación en el texto / In-Text Citation

Velázquez (2022)
(Velázquez, 2022)

