

COMUNICACIÓN BREVE

Cultural and artistic education as a tool for critical thinking

La educación cultural y artística como herramienta para el pensamiento crítico

Wilson Medina¹ , María Tepán¹ , Rosa Monar¹ , Evelyn Barandica¹ , Adriana Quimiz¹

¹Universidad Estatal de Milagro, Guayas. Ecuador.

Citar como: Medina W, Tepán M, Monar R, Barandica E, Quimiz A. Cultural and artistic education as a tool for critical thinking. *Seminars in Medical Writing and Education*. 2024; 3:639. <https://doi.org/10.56294/mw2024639>

Enviado: 07-02-2024

Revisado: 13-05-2024

Aceptado: 24-08-2024

Publicado: 25-08-2024

Editor: PhD. Prof. Estela Morales Peralta

Autor para la correspondencia: Wilson Medina

ABSTRACT

Cultural and artistic education played a fundamental role in the integral development of students, fostering critical and creative skills essential to their education; however, at the “Ocho de Enero” Public School in Jipijapa, these disciplines were poorly integrated into the curriculum. This limitation affected the students’ ability to develop divergent thinking, solve complex problems and explore their creativity; moreover, the absence of effective strategies for artistic self-evaluation reduced interest in and performance in the arts. Despite having teachers trained in various cultural areas, the lack of motivation and technical resources hindered the identification and enhancement of student talents; as a result, students lacked adequate tools to strengthen their higher cognitive skills. In response to this problem, the implementation of creative workshops was proposed as a strategy to encourage artistic exploration and critical reflection on one’s own work; through an initial diagnosis and continuous evaluation, the aim was to measure the impact of these workshops on education. The study showed that the integration of cultural and artistic education enriched the academic experience, promoting skills such as the analysis, evaluation and synthesis of information; it also improved the quality of learning and prepared students to face the educational challenges of the 21st century.

Keywords: Cultural Education; Critical Thinking; Creativity; Artistic Self-Assessment; Creative Workshops.

RESUMEN

La educación cultural y artística desempeñó un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando habilidades críticas y creativas esenciales para su formación; sin embargo, en la Unidad Educativa Fiscal “Ocho de Enero” de Jipijapa, se observó una escasa integración de estas disciplinas en el currículo. Esta limitación afectó la capacidad de los alumnos para desarrollar el pensamiento divergente, resolver problemas complejos y explorar su creatividad; además, la ausencia de estrategias efectivas para la autoevaluación artística redujo el interés y rendimiento en las artes. A pesar de contar con docentes capacitados en diversas áreas culturales, la falta de motivación y recursos técnicos obstaculizó la identificación y potenciación de talentos estudiantiles; como resultado, los estudiantes carecieron de herramientas adecuadas para fortalecer sus habilidades cognitivas superiores. Frente a esta problemática, se propuso la implementación de talleres creativos como estrategia para incentivar la exploración artística y la reflexión crítica sobre el propio trabajo; a través de un diagnóstico inicial y una evaluación continua, se buscó medir el impacto de estos talleres en la educación. El estudio demostró que la integración de la educación cultural y artística enriqueció la experiencia académica, promoviendo competencias como el análisis, la evaluación y la síntesis de información; además, permitió mejorar la calidad del aprendizaje y preparó a los estudiantes para afrontar los desafíos educativos del siglo XXI.

Palabras clave: Educación Cultural; Pensamiento Crítico; Creatividad; Autoevaluación Artística; Talleres Creativos.

ANTECEDENTES

La educación cultural y artística desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que fortalece habilidades críticas y creativas esenciales para su formación y crecimiento personal. Estas disciplinas no solo fomentan la expresión personal, sino que también desarrollan competencias necesarias para la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptación a contextos diversos y cambiantes. Sin embargo, en el contexto de la Unidad Educativa Fiscal “Ocho de Enero” en Jipijapa, se ha evidenciado una notable falta de integración de las disciplinas artísticas y culturales en el currículo escolar. Esta limitación ha impactado de manera negativa en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para pensar de manera divergente, abordar problemas complejos y generar soluciones innovadoras. La escasa presencia de actividades artísticas ha generado en los estudiantes una carencia de espacios adecuados para explorar su creatividad, lo que afecta su desarrollo integral y limita su potencial como individuos capaces de responder a los desafíos de la sociedad.

Este panorama ha motivado la presente investigación, cuyo propósito es determinar cómo la educación cultural y artística puede influir positivamente en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo en jóvenes de primer año de bachillerato. La propuesta se centra en la implementación de talleres artísticos que buscan crear un ambiente de exploración donde los estudiantes puedan colaborar con sus compañeros, experimentar libremente con diversas formas de expresión y desarrollar competencias clave para su vida académica y personal. A través de un enfoque metodológico estructurado, se realizará un diagnóstico inicial para identificar las necesidades creativas de los estudiantes y, posteriormente, se llevará a cabo una evaluación continua de los resultados obtenidos. Mediante esta propuesta, se espera no solo mejorar la calidad educativa de los estudiantes, sino también empoderarlos como agentes de cambio en su entorno social y cultural, fomentando su compromiso hacia la comunidad y su entorno inmediato.

La autoestima artística y el pensamiento divergente son dos componentes esenciales en el desarrollo cognitivo y creativo de los estudiantes de secundaria. En Ecuador, los estudiantes de secundaria enfrentan desafíos significativos en el ámbito de la educación artística, especialmente en la forma en que evalúan su propio trabajo artístico y desarrollan habilidades de pensamiento creativo. Estos desafíos, entre otros factores, han llevado a una disminución del interés y el rendimiento en las disciplinas artísticas, lo que plantea una problemática crucial para la educación secundaria en el país.

Uno de los problemas identificados es la falta de estrategias efectivas para fomentar la autoevaluación artística, lo que impide que los estudiantes desarrollen una visión crítica de su propio trabajo y, por ende, limiten su crecimiento en la disciplina. Además, el pensamiento divergente, que involucra la capacidad de generar múltiples ideas y soluciones a un problema, es poco promovido en las aulas, a pesar de ser fundamental para la creatividad y la innovación en las artes.

Con el fin de abordar estos problemas, se propone el diseño e implementación de Talleres Creativos que utilicen estrategias basadas en el pensamiento divergente y promuevan la autoevaluación artística. Estos talleres podrían ser una solución integral que no solo mejoraría la capacidad de los estudiantes para reflexionar críticamente sobre su propio trabajo, sino que también estimularía su creatividad.

La educación cultural y artística se presenta como una estrategia potencialmente poderosa para promover el pensamiento crítico entre los estudiantes. En la Unidad Educativa Fiscal “Ocho de Enero” del cantón Jipijapa, se ha evidenciado que los estudiantes del primer año de bachillerato enfrentan dificultades significativas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Esta situación afecta su capacidad para analizar, interpretar y cuestionar la información de manera efectiva, un aspecto crucial en un mundo donde la información es abundante y está en constante flujo.

A pesar de contar con 28 docentes capacitados en diversas áreas culturales, como piano, percusión y canto, se observa una falta de motivación y un déficit en la identificación de talentos y habilidades en los estudiantes. Con una población estudiantil de 485 alumnos, incluyendo 160 en bachillerato, la escasez de recursos técnicos necesarios para fomentar la creatividad de los estudiantes se convierte en una limitante importante. Esta institución enfrenta serios desafíos para proporcionar las herramientas y estrategias adecuadas que promuevan la creatividad y la expresión artística en el aula, lo que contribuye a la problemática identificada.

El entorno educativo se caracteriza por una carencia de recursos técnicos adecuados, lo que limita el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito cultural y artístico. Aunque existen docentes capacitados, la falta de motivación y la ausencia de programas estructurados que descubran y potencien los talentos individuales dificultan un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades creativas y de pensamiento crítico.

Este proyecto de investigación se propone analizar cómo la integración de la educación cultural y artística en

el currículo puede fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes durante el período lectivo 2024-2025. Se sostiene que las actividades culturales y artísticas no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también estimulan habilidades cognitivas superiores, como la evaluación, el análisis y la síntesis de información. A través de este estudio, se busca identificar métodos efectivos para incorporar estas disciplinas en la educación tradicional, mejorando la calidad del aprendizaje y la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

El desarrollo del pensamiento crítico ha sido declarado una prioridad educativa a nivel mundial, reconocida por organismos como la UNESCO y la OCDE, debido a su importancia en la formación de ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas y participar activamente en sociedades democráticas. En el contexto ecuatoriano, esta necesidad se torna aún más apremiante en la Unidad Educativa Fiscal “Ocho de Enero”, donde los estudiantes enfrentan desafíos únicos, incluyendo limitaciones en recursos educativos y acceso a actividades extracurriculares enriquecedoras.

Abordar este problema es pertinente, dado que se ha evidenciado que la educación tradicional, centrada en la memorización y repetición, resulta insuficiente para preparar a los estudiantes ante un entorno complejo y dinámico. Diversos estudios han demostrado que la integración de la educación cultural y artística puede mejorar significativamente las capacidades de pensamiento crítico. Por ejemplo, Obando (2023) destaca cómo las artes visuales desarrollan habilidades de observación detallada y pensamiento crítico analítico. Eisner (2002) argumenta que las experiencias artísticas promueven formas de pensamiento que no se encuentran fácilmente en otros dominios académicos.

En la Unidad Educativa Fiscal “Ocho de Enero”, la situación es preocupante debido a la falta de programas robustos en educación cultural y artística. Las limitaciones presupuestarias y la priorización de materias consideradas fundamentales han relegado estas áreas, privando a los estudiantes de experiencias educativas completas que podrían potenciar su capacidad de pensamiento crítico. Esta falta de oportunidades para involucrarse en actividades que estimulen su creatividad y análisis crítico afecta no solo el desarrollo integral de los estudiantes, sino también su motivación y compromiso escolar, lo que puede llevar a mayores tasas de desinterés académico y deserción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Acurio M, Arce J. Cómo desarrollar una mente creativa en niños de 8 a 12 años en la Unidad Educativa Particular La Asunción. El niño actor y el desarrollo del pensamiento creativo. Universidad del Azuay; 2020. Disponible en: <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10026>
2. Álvarez JP. El desarrollo del pensamiento creativo en actividades extracurriculares: Un enfoque divergente. *Rev Creat Aprendiz*. 2020;7(1):23-35.
3. Amaguaña E, Vásquez M. La Educación artística para el desarrollo de la creatividad. Pujilí: UTC; 2024. Disponible en: <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11749>
4. Arias FG. El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. Episteme; 2012.
5. Casa L, Flor J. Las Artes Plásticas como herramienta pedagógica para el Aprendizaje. Pujilí: UTC; 2024. Disponible en: <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11705>
6. Castro F, Espinoza M. Estrategias metodológicas para fortalecer el pensamiento creativo en la asignatura de Educación Cultural y Artística en el séptimo año de Educación General Básica de la Escuela Ernesto Bucheli. UTI; 2021. Disponible en: <https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2364>
7. Catellanos L. Metodología de la investigación científica: Dominio de las ciencias. 2012;1205-1224. Disponible en: <https://doi.org/10.23857/dc.v7i6.2390>
8. Díaz MP, Navarro JF. Fomentando la participación en actividades extracurriculares: Un análisis institucional. *Rev Innov Educ*. 2020;12(3):45-60.
9. García PE, López RM. Actividades extracurriculares y su impacto en el desarrollo personal y académico. *Rev Educ Integral*. 2018;5(2):89-104.
10. García S, Martínez L. Esfuerzo y dedicación en actividades extracurriculares: Claves para el éxito académico. *Rev Pedagogía*. 2019;8(2):56-71.

11. Guncay G, Zhicay E. El Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia metodológica para el aprendizaje del área de Educación Cultural y Artística de cuarto año de Educación Básica. UNE; 2023. Disponible en: <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3023>
12. Hueso A, Cascant J. Metodología y Técnicas Cuantitativas de Investigación. Valencia: Universitat Politècnica de València; 2012.
13. Johnson DW, Johnson RT. Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company; 2017.
14. Ecuador. Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial No. 417 de 31 de marzo de 2011. Reforma: Registro Oficial No. 572 de 25 de agosto de 2015.
15. López A. Didáctica lúdica de educación cultural y artística en estudiantes de tercer grado de la escuela de educación básica Paquisha año lectivo 2023 - 2024. Santa Elena: UPSE; 2024. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10724>
16. Mendoza F, Ponce M. Lectura de imágenes para estimular el pensamiento creativo en los estudiantes de 2do grado del nivel elemental de la Unidad Educativa Daniel López de la Parroquia San Lorenzo del Cantón Jipijapa. Universidad San Gregorio de Portoviejo; 2021. Disponible en: <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1912>
17. Merceí E, Cedeño L. Estrategias de Educación Artística como potenciadora del desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de básica elemental. Rev Cient Dominio Cienc. 2021;1205-1224. Disponible en: <https://doi.org/10.23857/dc.v7i6.2390>
18. Merceí L, Cedeño P. Fortalecimiento de la creatividad a través de la educación cultural y artística. Rev Investig Educ. 2021.
19. Molina R. Desarrollo de la creatividad a través de la integración curricular de la Educación Artística como herramienta de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. UNE; 2020. Disponible en: <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1485>
20. Monserrate K. Estrategias Metodológicas Creativas y el Pensamiento Crítico de los Estudiantes de Básica Media. Cienc Lat Rev Multidiscip. 2024;89-98. Disponible en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10352
21. Obando M. La educación artística como estrategia innovadora para el desarrollo del pensamiento crítico. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador; 2023. Disponible en: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24776>
22. Pardinas F. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Siglo XXI; 1969.
23. Pérez R, Gómez M. Variedad y calidad en la oferta de actividades extracurriculares: Factores motivadores en la participación estudiantil. Educ Soc. 2020;15(4):65-80.
24. Ecuador. Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021. Gobierno del Ecuador. Quito.
25. Prieto JL. Las actividades extracurriculares como herramienta de desarrollo social y académico: Factores clave para su implementación exitosa. Rev Pedagogía. 2019;34(1):33-47.
26. Ramírez T. Innovación y creatividad en el contexto educativo: Claves para el éxito profesional. Rev Des Hum. 2020;11(3):45-58.
27. Rodríguez F. Gestión del tiempo y participación en actividades extracurriculares: Retos y oportunidades. Rev Psicol Educ. 2021;29(2):109-123.
28. Sampieri R, Collado C, Baptista P. Metodología de la investigación. Mc Graw-Hill; 2006.
29. Santos J, Hernández A. La flexibilidad cognitiva y su importancia en la educación artística y cultural.

Arte Educ. 2021;6(2):14-26.

30. Solórzano J, Palma Y. La Educación Cultural y Artística y su importancia en el aprendizaje de los estudiantes. *Rev Cient Dominio Cienc.* 2022;1021-1034. Disponible en: <https://doi.org/10.23857/dc.v8i1.2538>

31. Tabernero R. Leer para pensar. El libro ilustrado de no ficción en el desarrollo del pensamiento crítico. *Rev Educ Distancia RED.* 2023. Disponible en: <https://doi.org/10.6018/red.545111>

32. Valverde P, Villaroel C. El dibujo como desarrollo de la creatividad. *Pujilí: UTC;* 2024. Disponible en: <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/11701>.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Wilson Medina, María Tepán, Rosa Monar, Evelyn Barandica, Adriana Quimiz.

Curación de datos: Wilson Medina, María Tepán, Rosa Monar, Evelyn Barandica, Adriana Quimiz.

Análisis formal: Wilson Medina, María Tepán, Rosa Monar, Evelyn Barandica, Adriana Quimiz.

Redacción - borrador original: Wilson Medina, María Tepán, Rosa Monar, Evelyn Barandica, Adriana Quimiz.

Redacción - revisión y edición: Wilson Medina, María Tepán, Rosa Monar, Evelyn Barandica, Adriana Quimiz.