

POSGRADOS

MAESTRÍA EN GESTIÓN CULTURAL

RPC-SE-04-No.021-2018

OPCIÓN DE
TITULACIÓN:

ARTÍCULO PROFESIONAL DE ALTO NIVEL

TEMA:

LA IMPORTANCIA DEL ARTE COMO MEDIADOR DEL ACCESO
AL CAPITAL CULTURAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
HOLÍSTICO, CRÍTICO Y SOCIAL:
EXPERIENCIAS DEL AULA DE INGLÉS

AUTOR:

CARMEN ALICIA MONCAYO NOROÑA

DIRECTOR:

IVONNE ELIZABETH LÓPEZ CEPEDA

QUITO - ECUADOR
2020

Autor/a:

Carmen Alicia Moncayo Noroña

Licenciada en Ciencias de la Educación

Candidata a Magíster en Gestión Cultural por la Universidad
Politécnica Salesiana – Sede Quito.

carmoncayo1@gmail.com

Dirigido por:

Ivonne Elizabeth López Cepeda

Magister Universitaria en Educación y TIC'S

Licenciada en Antropología Aplicada con Especialidad en Gestión
Cultural

Especialista en Educación a Distancia

ilopez@ups.edu.ec

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida notificación a los autores.

DERECHOS RESERVADOS

©2020 Universidad Politécnica Salesiana.

QUITO – ECUADOR – SUDAMÉRICA

CARMEN ALICIA MONCAYO NOROÑA

***LA IMPORTANCIA DEL ARTE COMO MEDIADOR DEL ACCESO AL CAPITAL
CULTURAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA HOLÍSTICO, CRÍTICO Y SOCIAL:
EXPERIENCIAS DEL AULA DE INGLÉS***

LA IMPORTANCIA DEL ARTE COMO MEDIADOR DEL ACCESO AL CAPITAL CULTURAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA HOLÍSTICO, CRÍTICO Y SOCIAL: EXPERIENCIAS DEL AULA DE INGLÉS

Resumen

Transitar por la vida es un tapiz de colores, texturas y lenguajes del claroscuro de matices de luz y oscuridad que nos habla de nuestra capacidad interpretativa y enfoque de aquello que es esencial para enfrentar la vida. La necesidad de acceder al logro de un aprendizaje significativo es imprescindible en el entendimiento de que éste atraviese el umbral de lo básico, extienda y despliegue sus alas hacia una comprensión del mundo que nos rodea mediante la construcción colaborativa de nuevas respuestas a nuevas problemáticas. Es así que surge la necesidad imperante de la generación de un pensamiento crítico, evidenciado en la intensa búsqueda inquisitiva revertida en investigación y en la elocuencia de la expresión de ideas y sentimientos. Este juego intrincado que nos enriquece, es un ejercicio diario de comparación, evaluación, justificación que da lugar al entendimiento. El blanco meta al que apunta el aprendizaje atravesado por el arte es el de provocar una transformación integral que desate avidez y produzca el conocimiento necesario para comprender que el aprendizaje nunca termina; el aprendizaje es una cualidad humana primordial para la existencia. La presente es una invitación a la reflexión y busca exponer la importancia del arte como mediador en la urdimbre de fibras que entrelacen el poder del capital cultural, el aprendizaje holístico, con enfoque crítico y social, realidades descubiertas en el aprendizaje de inglés.

Palabras Clave - *arte, capital cultural, construcción social, pensamiento crítico, transformación.*

Abstract

Our journey through life results in a colorful tapestry, full of textures and languages of chiaroscuro hues of light and shades that speak of our interpretive performance ability to focus in that which is essential to face life. The need of achieving a purposeful learning thus results crucial in the understanding that it should go beyond the threshold of basics, extending and spreading its wings towards a thorough comprehension of the world that surrounds us by means of collaborative construction on new answers to new problems. The imperative need of generating critical thinking arises, evidenced in the intense inquisitive search reverted in research and in the eloquence of expressing ideas and feelings. The intricacy of this game enriches us, it is indeed a daily exercise of comparing, evaluating, justifying that gives place to understanding. The final target aimed by learning through art, is that of provoking a holistic transformation that unleashes eagerness as it produces the necessary knowledge to comprehend learning is endless, learning is a human quality primal to existence. This is an invitation to reflect on seeking to expose the importance of art in the warp and weft by which fibers are interwoven in the power of access to cultural capital, holistic learning with a critical and social approach, all given in experiences of the English language learning.

Keywords - art, cultural capital, social construction, critical thinking, transformation.

Agradecimientos

Dar gracias es reconocer la vida, regalo que Dios nos otorga con tanto Amor, en la generosa calidez de personas que dadivosas nos regalan alegría y fortaleza, acompañantes de sueños que caminan con nosotros. Gracias mi amado Yuri Ayala, esposo, compañero y amigo; Bianca Ayala Moncayo, hija amada, gracias; Gerardo Moncayo, padre y docente por excelencia, te admiro y extraño, gracias; familia, amigos y queridos estudiantes de quienes aprendo siempre, gracias.

Gracias Universidad Politécnica Salesiana.

Introducción

El desarrollo de este tema de investigación busca presentar diferentes conceptos que sustenten los beneficios del arte en el aula, al provocar reflexión mediante preguntas que eleven el discurso, el accionar y experimentación de la vivencia artística en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al escuchar las voces de sus actores mediante la relación del arte en la educación y las experiencias de aula con estudiantes del Centro de Inglés del Instituto Superior Tecnológico YAVIRAC, instituto de educación pública.

El arte es mediador del acceso al capital cultural en el proceso de un aprendizaje holístico, crítico y social puesto que se genera y crea en la dinámica misma de la vida. Esta perspectiva es señalada en el estudio de la relación estrecha que el arte sostiene con la sociedad y poder que ejerce sobre ella, sobre los movimientos culturales y transformaciones sociales a través de la historia, según lo explica (Quiroz Trejo, 2009).

Desde el ámbito educativo, se han seleccionado los argumentos vinculados a la relación educación y capital cultural; el enfoque pedagógico constructivista como fundamento del aprendizaje crítico y social, y el enfoque de la pedagogía crítica.

En este orden de ideas, Bourdieu argumenta en la problemática de la educación que nos ocupa, la necesidad de un entendimiento de la realidad del aula que, atravesada por intereses dictados por un poder hegemónico, confirma el capital cultural de la clase dominante al mismo tiempo que atenúa las culturas de otros grupos. Todo ello conduce a la reflexión de la acción pedagógica como elemento crucial en el desarrollo de este aparataje de imposición del que

debemos estar conscientes y ser consecuentes respecto de la responsabilidad que ejerce la pedagogía (Bourdieu, Pierre; Passeron, 1996).

Otro aspecto de consideración en este estudio es la realidad del constructivismo en el aula, oferta de discursos que en papel otorgan al estudiante una posición central, pero que, sin embargo, en la realidad educativa no ocurre, particularmente por un malentendido constructivismo que tiene dos extremos, por un lado el dejar a la deriva a los estudiantes con material para que alcancen el conocimiento sin la participación activa del docente (Ortiz Granja, 2015) y, por otro lado, está un aula de corte clásico con la inserción esporádica de algunas actividades que redundan en activismo.

El arte, según Vygotsky, es promotor de un desarrollo holístico, que genera en lo micro un impacto que se irradia hacia lo meso y macro y que, a largo plazo incide en la vida laboral y social, es decir en la participación en la sociedad (Marques, 2018a). Los espacios que habitamos, arte y educación en relación sostenida, nos determinan. El arte vinculado a la educación y a la ciencia es imprescindible para lograr un desarrollo integral en cada estudiante, según Vygotsky citado por (Marques, 2018b).

La visita teórica respecto del arte se fundamenta en el pensamiento de Vygotsky y las referencias de Bourdieu en su reflexión de las relaciones de poder manifiestas respecto del arte, capital cultural, la escuela y el espacio social (Bourdieu, 1997).

Existe un marco legal de ordenamiento a nivel educativo que promueve el constructivismo y un trabajo integral que entiende perfectamente la importancia del arte y su impacto a largo plazo en la formación de ciudadanos que aporten de forma creativa a la matriz productiva y cuyo aporte sea sustancial para la sociedad otorgado por la Constitución respecto de los Derechos del Buen Vivir, que inclusive hace mención a la necesidad de velar por el derecho de la educación a lo largo de la vida, y que de hecho hace referencia al carácter holístico, con alusión al ser humano como centro, al desarrollo del sentido crítico, el arte y la cultura, así como

también expresa la importancia de la iniciativa individual y comunitaria, libre de intereses ajenos (Nacional, 2008).

No es menos cierto que la realidad en el aula es distinta, pues priman modelos de corte tradicional que constituyen un escenario perfecto de reproducción social donde el poder hegemónico dicta el orden del aula, y el acceso al arte sigue siendo un capital cultural que no es un bien de todos; marca que a futuro traza diferencias que dictan mayores oportunidades laborales y de liderazgo.

La educación debe ser un aporte a la formación integral de seres humanos, entendiéndose que el conocimiento y los actores del hecho educativo tienen una carga de orden social e histórico y de dominio hegemónico, como apunta la pedagogía crítica. Conviene subrayar que la educación debidamente asumida tiene un carácter poderoso de transformación y emancipación de orden individual que incide en el cambio de esta realidad social llena de evidente inequidad. Tal como lo propone Freire, la riqueza del ser humano habita en el aprendizaje que libera y transforma. Por consiguiente, el requerimiento para lograrlo es un compromiso de una reflexión constante no solo de estudiantes, sino particularmente de los docentes respecto del aprendizaje, el reaprendizaje y la acción, a fin de que se equiparen las condiciones de los sujetos (Ramírez-Romero, J., & Quintal-García, 2011).

En relación con el aprendizaje del inglés, sin lugar a dudas, es una conexión con el mundo que nos rodea, permite el conocimiento de otras culturas y constituye un enriquecimiento de nuestro acervo cultural, empoderándonos y cambiando las estructuras de poder a nuestro favor (Álvarez González, 2010). La dinámica de nuestro siempre cambiante mundo exige el uso del inglés como una *lingua franca*, conjugando no solo la necesidad de mantener nuestra identidad, sino de exponer y afianzar nuestros valores, para expresar de manera trascendente nuestra cultura en el enriquecimiento de la diversidad de culturas que aportan y entretienen en entramado

global del que somos parte (Kachru, 1982) (Purves & Kachru, 2006).

El innegable rol que juega el inglés como lingua franca vinculante de las ciencias y de la educación que responde a la universalidad que aporta el inglés. En consecuencia, es un derecho y un bien irrenunciable, tenemos una voz y presencia importante que debe ser escuchada y sentida haciendo uso del inglés (Swales, 1990).

Walter Benjamin expresa acertadamente que el lenguaje es la expresión de la vida y que comunica contenidos tanto espirituales como intelectuales (Benjamin, 2018). El lenguaje lo atraviesa todo y va más allá de los contenidos (Fried, 1962). Es así que el manejo del lenguaje permite que libremos un conflicto del que no nos percatamos, esto es hacer tangible aquello que existe y que si no se dice queda pendiente. El arte tiene su base en el espíritu lingüístico que posee al plasmar la esencia de todo. Por eso, entre más profundo es lo que se quiere expresar, cuanto más pronunciable es (Benjamin, 2018).

Entre otras definiciones, según Luria el lenguaje es un sistema de códigos que nos permite relacionarnos con el mundo exterior (Ríos, 2010). El lenguaje registra el desarrollo científico académico, así como también el sentir y cultura expresados en los poemas, en los arrullos que hablan de las relaciones madre e hijo y, por ende, las expresiones y tradiciones familiares. Esto quiere decir Chomsky al expresar la consideración del lenguaje como un factor inherente al ser humano (Chomsky, 1988).

A esto se suma la realidad de que el proceso de aprendizaje es de carácter social y se construye en esta interacción entre sujetos situados en un contexto histórico y cultural, según Vygotsky. La propuesta del proceso de enseñanza aprendizaje y sus estrategias se plantean desde este enfoque.

Dentro de este marco de antecedentes, se desprende la importancia de la investigación tomando en cuenta que arte y educación tienen el poder de ofrecer posibilidades de cambio y transformación de realidades. Dentro de este marco se expresa acertadamente que la libertad artística se constituye en un derecho fundamental del ser humano con posibilidades inmensas de transformaciones varias (Shaheed, 2013).

La pedagogía tiene alcance, acción y poder de largo plazo, de gran importancia en la decolonización que requiere aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, mediante la reflexión que evita un quehacer de actividades carentes de profundidad que llegan al vacío de lo inmediato (Walsh, 2013).

Es así que, el objetivo general de este estudio es determinar la importancia del Arte como mediador del acceso al capital cultural en el proceso de aprendizaje holístico, crítico y social a partir de las experiencias del aula de inglés. De manera que, se proponen los siguientes objetivos específicos:

- Fundamentar teóricamente la influencia del arte en el acceso al capital cultural, el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción social del conocimiento.
- Describir las estrategias que se han utilizado en las experiencias artísticas de aprendizaje en el aula de inglés.
- Registrar los resultados de aprendizaje que promueve el arte en el ámbito de la educación formal en cuanto a la socialización de valores culturales que den lugar a una transformación individual y de grupo.
- Evidenciar los valores culturales expresados en la producción artística durante las experiencias de aprendizaje en el aula de inglés.

Para fundamentar la investigación se resumen algunos conceptos que serán propicios para el análisis desde la perspectiva crítica tanto de la sociología de la educación según Bourdieu, como desde

la pedagogía a través de Freire y Vygotsky.

Primero, está el concepto de capital cultural acuñado por Bourdieu y fundamentado en los resultados de la educación en las diferentes clases sociales. Según este autor hay una relación directa entre las diferencias en los resultados escolares de acuerdo a las clases sociales y la fracción de capital cultural a la que tienen acceso (Pérez, Bourdieu, Jiménez, angel Vite Perez, & Jimenez, 1999).

Bourdieu concibe el capital cultural en tres estados: primero, el estado incorporado que se refiere a las disposiciones duraderas de un organismo; en este sentido, el cultivarse es un trabajo personal que requiere la inversión de tiempo y asimilación para que sea parte del individuo. Es decir, se incorpora al individuo, se hace cuerpo del sujeto, parte integrante de su ser hasta constituir el *habitus*. Esto implica que este bien no es inmediato, toma tiempo, además está ligado a factores sociales, experiencias y bagaje cultural del individuo.

Segundo, el estado objetivado está en estrecha relación con el capital cultural y se refiere a los objetos, bienes culturales, cuadros, monumentos; es decir son objetos que adquieren sentido en relación con el capital cultural transmisible en su materialidad. Se entiende que los bienes culturales pueden ser apropiados como producto del poder económico, y esto significa igualmente una apropiación simbólica que redunda en el poder hegemónico de un grupo.

Tercero, el estado institucionalizado explica el poder de otorgar credibilidad, presencia y reconocimiento mediante la validación del conocimiento a través de títulos que difieren en valor, tomando en cuenta la institución que los confiere, adquiriendo, de esta manera, un valor propio. Esta calidad determinará las oportunidades a nivel laboral, el nivel de reconocimiento y el campo de acción en la sociedad.

La educación juega un papel determinante en este ordenamiento social, y por ello se constituye en un aliado indiscutible de lo hegemónico mediante la reproducción social que se refleja en el aula de forma continua para generar el *habitus* (Capdevielle, 2011) que, a decir de Bourdieu, es la

estructuración del modo de pensar y accionar que pasa a formar parte, de manera subconsciente, del día a día que se sustenta en el trasfondo histórico, social, cultural y económico con una inversión de tiempo generacional, un discurso que se aprehende, se interioriza y se incorpora como un hecho que va más allá de lo perceptible. Por consiguiente, cabe señalar que estudiar es parte esencial del *habitus* (Rosado, 2003).

En el contexto ecuatoriano, el tejido social del poder hegemónico surge tempranamente en la escuela. Las experiencias en diferentes centros de educación dan lugar a la afirmación de que la escuela es formadora, corroborando la reproducción social (Bourdieu, Pierre; Passeron, 1996). La educación en escuelas públicas tiene aulas evidentemente numerosas que contrastan a la ofertada en las escuelas privadas, según datos del Ministerio de Educación, citados el 3 de septiembre de 2019. En estas aulas numerosas, los niños son formados en disciplina férrea aun en contra del normal desarrollo físico, pues se los obliga a permanecer en su sitio, quietos. Su voz es silenciada y una de las primeras lecciones de vida en esta etapa es obedecer sin cuestionar (Unicef.org., 2010).

Es preciso señalar que esta situación transcurre a lo largo de la vida y se traslada a los estudiantes universitarios, a la profesionalización del poder hegemónico, tomando en cuenta que hay una estructura de organización social que se valida y mantiene a los grupos de poder (Madrid Tamayo, 2019).

Sin duda en Ecuador, como en varias otras latitudes, las profesiones de poder se heredan y no dan lugar a la meritocracia; es así que la reproducción social continúa (Gil-Hernández, C. J., & Bernardi, 2018) (Fernández, 2019). El asunto no está basado tan solo en la diferencia económica, pero sí en el capital cultural que implica el posicionamiento relacional con los bienes económico-políticos y el acceso a los bienes materiales e inmateriales que se desprenden de estas relaciones, estado institucionalizado del capital cultural (Rivas Rivas, 2008).

Con respecto al aporte crítico de Freire, su mirada es un respiro de renovada oxigenación a la institucionalización del aprendizaje, y trae consigo el entendimiento de que el trabajo del aula es esperanzador y lleno de posibilidades (Freire, 2006). El quehacer del aula se debe entender como un espacio de encuentro totalmente posible que empata lo técnico, científico, académico y riguroso con lo humano, creativo, sensible, y amoroso (Freire, 2018). De allí que, el terror y el autoritarismo que se imponen en el aula sean desterrados porque son un obstáculo para acceder al aprendizaje significativo.

El cambio y transformación tendrán lugar en una reflexión inicial del docente sobre el rol clave y determinante que tiene en la vida de todos sus estudiantes y para ello es importante entender que el discurso de un docente es eficaz en tanto sea coherente con la praxis diaria. El aula debe ser un espacio que en total seguridad reconozca la riqueza de la diversidad, fomentando el respeto por el otro sustentado en la misma diversidad, un aula justa (Freire & Faúndez, 1986).

La ética del aula implica el asumir consciencia de la responsabilidad docente y del resultado de la trascendencia del rol docente, pues como seres humanos no somos producto de la genética, o de la clase social, o de la cultura, sino que tenemos acceso a la autodeterminación que es la esperanza de transformación que acerca toda suerte de brechas fatalistas.

La docencia y discencia son un par ineludible. Sin lugar a dudas requiere el entendimiento de que el aprendizaje no es sinónimo del educando y que enseñanza no es el hecho único que caracteriza al docente; todo lo contrario, es entender que el aprendizaje ocurre para uno y otro (Freire & Faúndez, 1986).

El respeto de esta relación requiere que se logre fomentar el gusto por la rebeldía, el cuestionamiento, la problematización y la creatividad para generar soluciones, nuevas realidades. El hecho educativo crítico otorga un sitio a la protesta, genera ruptura, separación de un sistema opresor, pero su fin no es el odio; por el contrario, la propuesta es que este hecho educativo sea promotor del desarrollo, constructor de horizontes mayores y mejores de futuro. En este sentido es imprescindible

que el aula no sea un espacio mecanicista y repetitivo de contenidos, por lo cual la reflexión debe ocupar un espacio esencial en el proceso de aprendizaje para evitar inmediatez carente de sentido, de valor y de propósito.

Por otro lado, Vygotsky consideró al arte como una fuente determinante para explicar su postura y pensamiento respecto de las emociones. Es así que esta fase inicial de sus escritos cercanos a la estética constituye el fundamento de su formación como científico (Clot, 2014). En este sentido, Vygotsky reflexionó mucho en esta etapa en una constante del ser humano: la cultura y lo simbólico. Este trabajo es decisivo en cuanto a la importancia de escuchar las reflexiones y propuestas que nacen de los jóvenes. Ciertamente estos trabajos iniciales de Vygotsky proveen un entramado fundamental del arte, la psicología y el entendimiento del proceso de aprendizaje. El dibujar es, en la opinión de Vygotsky, una experiencia estética que permite no meramente un registro de experiencias, sino la forma de conquistar y sobrellevarlas trasladándolas al plano de la psique, lo cual conduce a una experiencia de aprendizaje significativo, único y original (Marques, 2018b).

El arte es la corporalidad de lo subjetivo y también de lo real; es así que confronta y genera cambios a nivel de reflexión en lo individual, colectivo, identitario y cultural, acompañando cambios que trascienden todo poder hegemónico (Fernández Muñoz, 2009). Es justamente esta característica la necesaria en la implementación del arte como eje y mediador del acceso al capital cultural en el proceso de aprendizaje holístico, crítico y social, no únicamente con niños sino, con jóvenes y adultos (Baker, 2013).

A partir del enfoque que aporta la Pedagogía Dialogante, el ser humano es en esencia un ser social, por ello es necesario considerar que no puede ser extirpado de la sociedad y estudiado fuera de un contexto socio-cultural; por esto el modelo de pedagogía dialogante reconoce diferentes dimensiones humanas y atiende las diversas necesidades, sueños y desarrollo cognitivo conjuntamente con una formación ética, social. (De Subiria Samper, 2006). Cabe apuntar aquí la precisión de una

problemática de nuestros días que es la de personas conocedoras, pero disfuncionales socialmente. Se necesita una sociedad de seres humanos sensibles, capaces de experimentar y vivir empatía, con un entendimiento del otro como de su propia vida; esto es la vivencia misma de alteridad (Eisner, 2002).

Finalmente, se puede inferir la acción del arte como formador de puntos de vista, convicciones, perspectivas, opiniones e interpretaciones nuevas del mundo, además de ser admirado, ya que al ser generado, durante su producción activa en conexiones cerebrales maravillosas, da lugar a vías saludables en el manejo del estrés y en una virtud difícil de adquirir: la resiliencia, que es la capacidad de flexibilización ante cualquier vicisitud con aprendizaje positivo y reacción rápida, volviendo al ser humano recursivo (Bolwerk A, Mack-Andrick J, Lang FR, Dörfler A, 2014). Esto explica también el efecto edificador del arte en cuanto a la autoestima y a promover la confianza, lo cual contribuye en casos de capacidades distintas de aprendizaje, atendiendo al total de la comunidad educativa (Conradty, C., & Bogner, 2020).

Resulta cierto que el arte es un mediador eficaz en la construcción del conocimiento mediante la emoción, pasión y ruptura resultante en la transformación necesaria de una dialéctica óptima en el cambiante mundo del que somos parte (Pérez Muñoz, 2002).

Metodología

La metodología elegida para esta investigación es cualitativa, descriptiva, longitudinal, ya que registró datos de las experiencias en el club de arte comprendido en los Ciclos III y IV correspondientes al año 2019. Se aplicó para el estudio el método etnográfico que implica la técnica de observación- descripción participante del contexto con relación a las prácticas culturales y educativas de los grupos observados.

Las observaciones se realizaron con los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Yavirac de las carreras: Diseño de Modas, Guianza Turística, Guía Nacional, Desarrollo de Software,

Marketing que confluyen indistintamente en las clases de Inglés y en el Club de Arte que se propone como forma alternativa de aprendizaje. Las observaciones del Ciclo III son tomadas del programa de clubes que tiene lugar como horas separadas de las del currículo regular; mientras que las observaciones del Ciclo IV son tomadas dentro del aula teniendo al arte como eje que atraviesa el aprendizaje de inglés y como parte de la planificación del proceso aprendizaje del aula de Inglés.

Para la observación se utilizaron fichas que registran la información del desarrollo de las clases, se procuró detallar el día a día de las clases mediadas por el arte y, complementariamente, se realizó la técnica de grupos focales con estudiantes, quienes realizaron de manera virtual una cartelera colectiva, ya que por la situación de la pandemia no fue posible trabajarla de manera presencial. Se envió un formato en PowerPoint que les permitía escribir su percepción de la importancia del arte en la educación y su experiencia personal como vía de expresión de sus pensamientos y sentimientos con total libertad. Los estudiantes firmaron un acuerdo de confidencialidad y participación voluntaria.

Resultados

Los resultados se desprenden de la descripción de las estrategias utilizadas en las experiencias artísticas de aprendizaje en el aula de inglés, a través de las que se buscaba promover la apreciación del Arte mediante un trabajo individual y de grupos, con el planteamiento de tareas específicas, tales como encontrar el contraste de los períodos del arte, la historia, la cultura, deteniéndonos en la expresión de sentimientos, sensaciones, intenciones para proponer innovación en la interpretación personal de las obras presentadas, explorando el arte en diversidad de formas, mediante la experimentación de las artes plásticas, poesía, y música.

Es preciso subrayar la necesidad de trazar una planificación que permita un lugar protagónico del docente y cuya característica principal fuera la flexibilidad sin perder de vista el enfoque central de proponer al arte como eje de la construcción del conocimiento.

A continuación, se describen estrategias de algunos momentos de interés que facilitan la apreciación de logro de este estudio. En las primeras clases se introdujo: la apreciación a la música de varios autores, en varias épocas y países; seguidamente se trabajó con la Taxonomía de Bloom para construir un concepto colectivo de la verdad, esta experiencia debía generar una introducción que promueva la verbalización de pensamientos como sentimientos y los valores culturales generados en torno al respeto del uno por el otro.

En la segunda semana de clase se presenta a Piet Mondrian y la búsqueda de lo esencial en el ser humano, así como también al Modernismo ligado a la historia. Los estudiantes en grupos parten de estos datos, buscan más información y discuten sobre la Revolución Industrial y el nacimiento del Modernismo en respuesta a este momento histórico; así generan su propia construcción del conocimiento y pensamiento crítico, apoyándose en la interacción, descubren y aprenden juntos. Los valores culturales presentes se hacen evidentes tales como la organización, ayuda, comparten lo material, el espacio y la sensibilidad. El producto final es de formato grande, generado por todo el grupo en el desarrollo de áreas de color que destacan y otras que permanecen vacías siguiendo a Mondrian, y el segundo producto es también de formato grande, pero en este último juegan con el color sin control, mediante la técnica de “*acrylic pouring technique*”, acrílicos fluidos.

En la tercera semana se realiza una visita al Post Modernismo se circulan imágenes, información y se generan conversaciones en pares, una reflexión que va en la búsqueda del otro en medio de la convulsión de una sociedad que tiende a no mirarse en el otro. La propuesta es encontrar la belleza y profundidad en la mirada del otro, resultando en la reflexión profunda de no juzgar, ir más allá, apreciar y aprender.

El producto final artístico se evidenció en miradas que se plasmaron en blanco, negro y sepia, de gran calidad artística descrita cualitativamente en la autoexpresión y creatividad

presentadas en la interpretación de la mirada del otro, considerada también en el trabajo procesual individual y de grupo, como también en el manejo de las técnicas artísticas propuestas para este ejercicio y que evidencia valores culturales tales como la alteridad, la pertenencia, el respeto por el otro, expresados durante las experiencias de aprendizaje en el aula de Inglés.

En la cuarta semana se trabaja el Post Modernismo, en la exploración y experimentación del Arte mediante poemas, en grupo ampliado reflexionan y aportan en los datos presentados en cuanto al origen, la edad de los autores, el entorno cultural, y concluyen que el punto común en que todos éstos confluyen es: la poesía.

Los valores culturales se transcriben a la fuerza de las palabras, al color y ritmo que imprimen, a la pertenencia al grupo, a la apelación de nuestra memoria individual y colectiva, a los sentimientos, a la paz.

El producto final fue una poesía colectiva. Cada uno tenía que generar una poesía corta con tres palabras. Estas poesías cortas se conectan unas a otras en la poesía de grupo.

Como resultado se pudo constatar que los estudiantes que participaron de experiencias creativas artísticas incrementaron significativamente su nivel de tolerancia y empatía, debido a que la exposición de su arte es la extensión y alcance hacia la otredad, es mirarse en el otro, tocar las ideas de los otros y encontrarse en ellas, lo cual permite un aprendizaje distinto al estructurado de forma convencional y limitada.

Se puede mencionar el caso de la inclusión de estudiantes con discapacidad, quienes eran objeto de burla y aislamiento antes de la experiencia y que fueron incluidos sin reparos y de forma espontánea en las experiencias de poesía colectiva, pintura, expresión corporal, creación musical, dramatización. Otra experiencia que evidenció el desarrollo de valores culturales fue el dejar de trabajar de forma individual bajo competencia, y el disfrutar del trabajo en grupo, cuyo logro final se fundamenta en el aporte al grupo, en la pertenencia, en la creatividad por la creatividad, en la

participación lúdica de un aprendizaje nuevo y en la resolución de problemas.

Este aprendizaje obligó a cada individuo a salir de lo establecido, a salir fuera de una ensimismada visión de la vida, a mirar las diferencias y considerarlas encontrándose a sí mismos en ellas y extendiéndose hacia el futuro, en la cohesión de grupo.

Con relación a los valores culturales logrados por los estudiantes durante la experiencia artística se han obtenido algunas percepciones generadas en el grupo focal. De hecho, son los más enriquecedores y decisivos resultados de este estudio por ser la voz de los actores protagonistas del aula y que se tomarán para realizar un análisis que facilite la reflexión de la realidad de la experiencia en este contexto:

“El arte es parte de la evolución del ser humano, y el manifiesto de su historia”, percepción ligada específicamente en este estudio al estado incorporado del capital cultural y al arte como mediador al acceso a éste.

“Es importante el estudio, análisis y conocimiento de la creatividad para establecer un legado de saberes para las generaciones futuras.”—se encuentra en esta percepción relación con el capital cultural heredado, aquel que forma parte de nuestro bagaje cultural.

“Es un valor agregado el sumar arte y educación, ofrece un plus de nuevas posibilidades y la habilidad de crear un conocimiento único”—este resultado va en línea con lo expuesto en el estudio relativo al pensamiento crítico postulado por Freire sobre la posibilidad de empatar lo técnico de las artes, con lo académico del inglés, en una rigurosidad humana, creativa, sensible y amorosa.

“El arte es la oportunidad que tiene la sociedad de capacitar su creatividad e instinto para capturar nuevas ideas e innovaciones futuras que cambien la historia”—esta percepción está en conexión directa con el hecho educativo crítico de Freire, cuyo fin no es el de producir una lucha sin sentido fundamentada en lo negativo, sino que la lucha procede de una posición liberadora del

actor del aprendizaje quien, en la ruptura, desarrolla creativamente posibilidades de futuro.

“El arte y la educación son la vida misma y pasión de los estudiantes, ya que son el medio por el cual se identifican siendo capaces de mostrar su creatividad.”—percepción que, sin duda, se identifica con el aporte de construcción crítico social de Vygotsky, quien considera que al arte de importancia extrema tanto en la expresión de las emociones y cuya etapa juvenil dio lugar al fundamento de sus planteamientos científicos, describiendo al arte como la conquista de las experiencias.

“El arte es la vida, la creatividad y esencia de una persona complementada por la educación.”—es así que se puede entender a Vygotsky en su apreciación del aprendizaje significativo: la conquista de las experiencias a través del arte y su traslado efectivo al plano de la psique, en una experiencia de aprendizaje significativo, único y original.

“El arte es la forma de expresar la belleza interna del ser humano, estoy convencida que es la única manera en que los seres humanos canalicen sus ideas”—Esto explica la convicción de Benjamín respecto del espíritu lingüístico del arte al plasmar la esencia de todo.

“Mi experiencia personal en el aprendizaje mediado por el arte fue excelente ya que nos hizo dejar la zona de confort, logrando ir más lejos.”—entendiendo el arte es la corporalidad de lo subjetivo y también de lo real; es así que confronta y genera cambios a nivel de reflexión en lo individual, colectivo, identitario y cultural.

“El arte no se reduce a mostrar algo en particular, sino a saber cómo demostrar toda una cultura”—referencia al capital cultural y al estado incorporado del mismo, así como también al arte como un derecho fundamental del ser humano.

“El arte es confundido con manualidades, sin menospreciar las mismas, el arte es de impacto, capaz de estimular destrezas, habilidades, pero sobre todo el conocimiento”—especialmente vinculado a la posición de Vygotsky en cuanto al imprescindible rol del arte en la educación y la ciencia. El arte

vinculado a la educación y a la ciencia es imprescindible para lograr un desarrollo holístico.

Discusión y conclusiones

Con base en los objetivos planteados en este estudio, y fundamentalmente a los resultados de esta experiencia de aula, puedo sostener que la estrategia artística utilizada en las clases de Inglés, tiene un impacto en el arte como mediador del capital cultural entendido por Bourdieu y que tal como lo plantea ocurre inicialmente como un bien de pocos, en una educación que favorece un sostenimiento y reproducción de una matriz social impenetrable y limitante; sin embargo de ello, el arte rompe poderosamente con las estructuras previas de orden social y cultural, otorgando un claro acceso al capital cultural. Una vez que se conjugan con la visión espléndida de Vygotsky de la construcción social del conocimiento activada por el arte, donde el aprendizaje se apoya en la construcción social y la esperanzadora transformación que alude Freire, quien entiende al ser humano partiendo desde su autonomía, esto es el facilitar, es acudir con propuestas, temáticas, generación de preguntas que provoquen el descubrir, crear, proponer, resolver a partir de la apropiación del conocimiento.

La discusión apunta a un fuerte llamado al logro de un accionar y reflexión constantes, mediadas por el arte, totalmente evidentes en el día a día, mediante la consideración y ejecución de estrategias que promuevan valores culturales y el desarrollo eficaz de la expresión lingüística que permite la conexión con otros en esta realidad multidimensional de la educación, sin olvidar atender ninguna de sus aristas, a fin de que se logre un resultado holístico.

El entendimiento convencional de que el arte es un segmento opcional de la educación, algo que ha de ser desarrollado a nivel individual, es cuestionable y carente de sustento. Es así que el arte está tomando un rol primordial en la educación por la conciliación que logra al articular de forma transdisciplinar el conocimiento, los estudios sociales, las ciencias naturales. El arte de

hecho ya es considerado como un pilar de la educación del futuro en otras latitudes.

Hay un llamado a requerimientos mínimos, tales como: lograr entender el aula como un “habitus” del que todos deben apropiarse, en la inversión de tiempo y mediante una planificación que apunte a la asimilación del conocimiento donde el individuo sea parte central; es decir, donde el objetivo sea incorporar arte, educación e individuo como cuerpo del sujeto, parte integrante de su ser como “habitus”. Entender que el aula resulta ser un espacio de trabajo esperanzador, repleto de oportunidades de cambio e innovación.

El arte es, generador de expresión, pensamiento crítico y desarrollo del tejido social. En concordancia, este estudio nos revela cuánta creatividad y profundidad de pensamiento y relacionamiento social ocurre tanto en los estudiantes como en el docente al ser partícipes de una experiencia educativa atravesada por el arte.

El arte logra factores de creatividad que trascienden, resulta en un lenguaje eficaz, en el desarrollo de la originalidad, en la abstracción de lo concreto y la concreción de lo abstracto, mientras que a nivel social logra el desarrollo de valores tales como la empatía, tolerancia, alteridad, aprendizaje en respeto y trabajo en equipo.

Otro resultado de esta experiencia es el logro de un aprendizaje basado en preguntas, en trabajo de búsqueda de respuestas, en la escucha activa del otro para el logro de objetivos y una pedagogía igualitaria dialogante, donde los actores docente y dicente tienen una participación considerada, equilibrada e igualmente importante.

El estudio desprende un entendimiento y descubrimiento del arte ligado a su importancia en la historia, en el mundo, en la comunidad, y trae consigo el despertar a una noción necesaria de generar proyectos que se vinculen a la comunidad, en un convencimiento de que hay lugar para la transformación cuando hay arte y comunidad, en un accionar activo como ciudadanos en lo micro, meso y macro.

El arte nos permite soñar en un ser humano diferente, en una comunidad diferente, en un mundo diferente, de ahí que nos ofrece posibilidades infinitas y profundas de expresión individual y grupal, expresión valiosa que promueve creatividad, investigación, experimentación, exploración y cuestionamiento eficaces, todos en la complejización necesaria del aprendizaje, gestión cultural que nos atañe, a fin de obtener como logro una educación que derive en pensamiento crítico, privilegio de todos.

En relación al aprendizaje que promueve el arte en el ámbito educativo puede inferirse que somos moldeados por el aprendizaje de nuestras experiencias. El arte nos proporciona exactamente un espacio que fomenta la experimentación, la reflexión, interacción social y el enriquecimiento de la percepción de nuestros semejantes y del entorno. El arte moldea nuestras mentes, en expansión y conexión entre las distintas áreas del conocimiento y en la belleza de las diferencias del ser humano.

La educación mediada por el arte tiene valores culturales compartidos, beneficios duraderos a largo plazo, tales como la apreciación de la diversidad cultural, el respeto, la resiliencia, autoestima, autodisciplina.

El desafío es apoyarnos en esta experiencia y también en las experiencias que se están dando a nivel global respecto de la Transversalización del arte como eje de la educación. Se precisa desarrollar un currículo y un trabajo constante de capacitación docente para lograr que estas experiencias, ideas, e intentos no queden como letra muerta, sino que alcancen la acción adecuada que rompa con el paradigma obsoleto de la educación tal y como se la concibe aún hoy en día: recipientes vacíos a ser llenados de forma magistral por un único e ilustrado actor que debe cumplir y responder con una agenda dictada por quienes no son parte de la realidad del aula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez González, C. J. (2010). LA RELACIÓN ENTRE LENGUAJE Y PENSAMIENTO DE VIGOTSKY EN EL DESARROLLO DE LA PSICOLINGÜÍSTICA MODERNA. *RLA, Revista de Lingüística Teórica y Aplicada*, 48(2), 13–32.
- Baker, D. (2013). Art Integration and Cognitive Development. *Journal for Learning through the Arts: A Research Journal on Arts Integration in Schools and Communities*.
<https://doi.org/10.21977/d9912630>
- Benjamin, W. (2018). Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos. In *ILUMINACIONES* (Primera, p. 1,30). Madrid: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Bolwerk A, Mack-Andrick J, Lang FR, Dörfler A, M. C. (2014). How art changes your brain: differential effects of visual art production and cognitive art evaluation on functional brain connectivity. *Pubmed.Gov*, 9(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101035>
- Bourdieu, Pierre; Passeron, J. C. (1996). La Reproducción, Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. In P. a la edición española: M. Subirats & P. a la edición italiana: G. B. y F. Ciafaloni (Eds.), *La Reproducción, Elementos para una teoría del sistema de enseñanza* (2da ed., pp. 1–55). México D.F.: DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.
- Bourdieu, P. (1997). *Capital Cultural, Escuela y Espacio Social* (first edit; S. Veintiuno, ed.). Spain.
- Capdevielle, J. (2011). El Concepto de Habitus. *Anduli • Revista Andaluza de Ciencias Sociales*.
<https://doi.org/ISSN 16960270>
- Chomsky, N. (1988). El lenguaje y los problemas del conocimiento. In Machado Grupo de Distribución (Ed.), *El lenguaje y los problemas del conocimiento* (1ra. edici, pp. 5–33). Madrid: Machado Libros.
- Clot, Y. (2014). Vygotski : a Consciência Como Relação Vygotski : La Consciencia Como Relación Vygotsky : Consciousness As Connection. *Psicologia e Sociedade*, 26(2), 124–139.
- Conradty, C., & Bogner, F. X. (2020). STEAM teaching professional development works: effects on students' creativity and motivation. *Smart Learning Environments*, 7(1).
<https://doi.org/10.1186/s40561-020-00132-9>
- De Subiria Samper, J. (2006). Los Modelos Pedagógicos, hacia una Pedagogía Dialogante. In *Magisterio*.
- Eisner, E. W. (2002). What can education learn from the arts about the practice of education? *Journal of Curriculum and Supervision*.
- Fernández, I. (2019, June). *Sobre las clases sociales en el Ecuador*.
- Fernández Muñoz, F. (2009). Arte y Sociedad. *Crítica .Cl*. Retrieved from <https://critica.cl/artes-visuales/arte-y-sociedad>
- Freire, P. (2006). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. In S. X. E. A. S.A. (Ed.), *Educación y Territorio* (9a. edición).
- Freire, P. (2018). *Pedagogía de autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. (9a.; S. X. E. A. S.A., ed.). Siglo XXI.
- Freire, P., & Faúndez, A. (1986). Hacia una pedagogía de la pregunta. *Consultado En*.
- Fried, M. H. (1962). *Readings in Anthropology* (4th ed.). Binghamton, NY: Thomas Y. Crowell

Company.

- Gil-Hernández, C. J., & Bernardi, F. (2018, September). ¿De tal palo tal astilla? las profesiones que más se heredan de padres a hijos en España. *Eldiario.Es*.
- Kachru, B. (1982). *The Other Tongue, English across cultures*. Retrieved from [The_Other_Tongue_English_across_cultures.pdf](#)
- Madrid Tamayo, T. (2019, April). *El sistema educativo de Ecuador: un sistema, dos mundos*. 9,10,11,12,13. <https://doi.org/https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.2>
- Marques, P. N. (2018a). O “jovem” Vygótski: inéditos sobre arte e o papel da criação artística no desenvolvimento infantil. *Educação e Pesquisa*, 44(0). <https://doi.org/10.1590/s1678-4634201844183267>
- Marques, P. N. (2018b). “Young” Vygotsky: unpublished works about art and the role of artistic creation in child development. *Educação e Pesquisa*, 44(ISSN 1678-4634), 7–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/s1678-4634201844183267>
- Nacional, A. (2008). C. R. del E. (p. 136). R. O. *CONSTITUCION REPUBLICA DEL ECUADOR*. , (2008).
- Ortiz Granja, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophía*, 1(19), 93. <https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04>
- Pérez, M. ángel V., Bourdieu, P., Jiménez, I., angel Vite Perez, M., & Jimenez, I. (1999). Capital cultural, escuela y espacio social. *Revista Mexicana de Sociología*, 61(1), 199. <https://doi.org/10.2307/3541220>
- Pérez Muñoz, M. (2002). La Educación a través del arte en la Educación Social: Los espacios laborales y la investigación en educación a través del arte. *Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria*.
- Purves, A. C., & Kachru, B. B. (2006). The Other Tongue: English across Cultures. *College English*, 47(4), 419. <https://doi.org/10.2307/376966>
- Quiroz Trejo, J. O. (2009). Arte, sociedad y sociología. *Sociológica (México)*, 24(71), 89–121. Retrieved from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000300005&lng=es&tlng=es
- Ramírez-Romero, J., & Quintal-García, N. (2011). ¿Puede ser considerada la pedagogía crítica como una teoría general de la educación? *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, II(5), 114–125. Retrieved from <http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=299123992006>
- Ríos, I. (2010). El Lenguaje: Herramienta De Reconstrucción Del Pensamiento. *Razon y Palabra*, (72), 1–24. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)62016-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)62016-X)
- Rivas Rivas, R. (2008). Dos enfoques clásicos para el estudio de la estratificación social y de las clases social. *Redalyc*, 17(3), 367–389. <https://doi.org/1315-0006>
- Rosado, D. L. (2003). LOS ESTUDIANTES Y SUS RAZONES PRÁCTICAS: HETEROGENEIDAD DE ESTRATEGIAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SEGÚN CLASE SOCIAL. *Dialnet*, 1–116. <https://doi.org/ISBN:84-669-2297-0>
- Shaheed, F. (2013). LIBERTAD ARTISTICA. *UNESCO*. Retrieved from https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_freedom_esp_pdf_web.pdf
- Swales, J. M. (1990). Genre analysis: English in academic and research settings. In *Genre analysis: English in academic and research settings*. Retrieved from

<https://www.cambridge.org/ec/cambridgeenglish/catalog/teacher-training-development-and-research/genre-analysis/genre-analysis-english-academic-and-research-settings-paperback?isbn=9780521338134&format=PB>

Unicef.org. (2010). *ENCUESTA NACIONAL NNA SIGLO XXI Parte 2*. ECUADOR.

Walsh, C. (2013). *Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. TOMO I* (C. Walsh, ed.). Retrieved from https://glefas.org/download/biblioteca/estudios-descoloniales/PEDAGOGICC81AS-DECOLONIALES_2.pdf