

Fecha de presentación: enero, 2019 Fecha de aceptación: marzo, 2019 Fecha de publicación: mayo, 2019

El arte en la educación inclusiva en Guayaquil

The art in inclusive education in Guayaquil

Sánchez Muñoz Jonathan Steven¹ jonathan-sanchez67@outlook.es

Tomalá Gonzabay Génesis Paola¹ tomalagonzabayg@gmail.com

¹Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Carrera de Informática

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Sánchez Muñoz, J. S. & Tomalá Gonzabay, G. P. (2019). El arte en la educación inclusiva en Guayaquil. Mapa, 3(5), 441-448. Recuperado de <http://revistamapa.com>

RESUMEN

En el presente trabajo se establece la importancia del arte en la idea inclusiva en Ecuador para el desarrollo de la comunidad educativa de forma integral. En primer momento aproximaremos al concepto de arte, así como su función, mercantilización, y otros. pasando en un segundo momento a la concepción más específica de arte y educación. Por último, promoviendo la educación inclusiva a través del arte ya que en el ámbito pedagógico durante décadas ha sido un reto llevado hasta la actualidad. No obstante, y aunque se haya progresado mucho en los últimos años, no podemos todavía hablar de una realidad. La inclusión educativa, que supuestamente se aplica en las escuelas de Ecuador, esconde todavía prácticas exclusivas bajo valores de equidad y tolerancia. Los profesionales y los apoyos especializados, por sí solos, no pueden lograr el reto de la integración escolar. Es preciso un verdadero cambio de actitud en la sociedad y esto comienza en las escuelas. Se trata de dotar a los estudiantes de las habilidades que les permitan abordar el reto de la inclusión educativa real, a través del arte sin frontera. La promoción del arte dentro de los campos educativos debe ser un derecho para todos con el objeto de compartir culturas y formas de expresión diversas.

Palabras Claves: arte, educación inclusiva, equidad, inclusión

INTRODUCCIÓN

Es innegable que hoy en día tanto la escuela como la sociedad está viviendo una época de cambios. El desarrollo de una serie de acontecimientos históricos en el ámbito escolar, tales como la escolarización del 100% del alumnado, los procesos migratorios, así como la necesidad de establecer un desarrollo integral del alumnado por parte de la escuela como sustituto en muchos casos del ámbito social familiar, necesita en muchos casos el desarrollo de nuevas estrategias que permitan una mejor conjunción de estas acciones.

ABSTRACT

In the present work the importance of art in the inclusive idea in Ecuador is established for the development of the educational community in an integral way. At first we will approach the concept of art, as well as its function, commodification, and others. passing in a second moment to the most specific conception of art and education. Finally, promoting inclusive education through art as in the pedagogical field for decades has been a challenge to date. . However, and although much progress has been made in recent years, we can not yet speak of a reality. Educational inclusion, which supposedly applies in schools in Ecuador, It still hides exclusive practices under values of equity and tolerance. The professionals and the specialized supports, by themselves, can not achieve the challenge of school integration. A true change of attitude in society is necessary and this begins in schools. It is about giving students the skills that allow them to address the challenge of real educational inclusion, through art without borders. The promotion of art within educational fields must be a right for all with the purpose of sharing cultures and diverse forms of expression.

Key Words: art, inclusive education, equity, inclusion

Debido a los problemas que existen en la conciencia social de la población en lo que respecta al arte dentro de los campos educativos. Se ha creado una encuesta de 10 preguntas, las cuales, serán aplicadas a una población seleccionada por la formación y experiencias con el tema tratado.

La Población objeto será un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de diferentes carreras sin un programa de estudios en basado en Artes. A diferencia del otro grupo de estudiantes, eligió de la Universidad de las Artes.

En el presente trabajo, se trata de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco desarrollada tanto en la escuela, como en la sociedad, un área que debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas en una educación intercultural e inclusiva, estamos hablando del Arte como eje principal en la inclusión social y escolar.

Sin embargo, el Arte puede ser en muchas ocasiones caótico, debido a que sus procesos y configuraciones están siempre en constante cambio, en muchos casos evolucionando a la par que la sociedad, y en otros aprovechando la confusión que se establece en su concepto.

También es importante tener presente el poder económico y mercantil que se está desarrollando alrededor del mismo, ya que en muchas ocasiones es el poder económico el que mueve los cambios y establece la confusión mencionada anteriormente.

Por tanto, con este trabajo se pretende establecer una toma de contacto con este ámbito, y para ello será necesario abordarlo desde dos perspectivas.

En una primera perspectiva, tratará el concepto de arte, qué función tiene, qué posibilidades, entre otros. En una segunda, se centrará en la relación arte-educación, planteando las diferentes funciones y capacidades que esta relación puede desarrollar.

Posteriormente en un tercer apartado se expondrá los beneficios que conlleva la aplicación del arte en la educación inclusiva y cómo va generando un cambio social en la mentalidad de las personas. Para este último mencionado, se realizará una encuesta dirigida a un grupo de estudiantes de la universidad de Guayaquil, la Universidad de las Artes y a un grupo de civiles. Terminado el proceso de investigación, se dará pasó a la comparación de los resultados y a sus conclusiones correspondientes.

DESARROLLO

Educación inclusiva.

La Educación Inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva, todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales.

Booth (1996) “La integración se concibe como un proceso consistente en responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como en reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella” (pag.35).

Supone cambios y modificaciones en el contenido, los métodos, las estructuras y las estrategias, con un enfoque común que abarque a todos los niños de la edad apropiada y la convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos los niños.

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que puedan re-pensar y cambiar el mundo que se les ha enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc.

Características de la Educación Inclusiva.

- La filosofía y el principio rector es el “Nosotros”, entendiendo por “nosotros” la comunidad.
- La construcción de una comunidad educativa es un referente clave desde los modelos comunitarios y socioculturales, de acuerdo con Barton (1998).
- Escuela flexible en su currículo, evaluación, promoción y organización.
- Atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje del alumno.
- Metodológicamente centrada en las características del alumno, no en los contenidos, facilitando la diversificación de la enseñanza y personalización de las experiencias de aprendizajes comunes.

Promulga los valores de:

- Humanización. Favorece el máximo desarrollo de las capacidades de cada individuo.
- Libertad.
- Principio de normalización.
- Democracia. Defiende la igualdad de oportunidades para todos, sea cual sea su condición social, económica, cultural o sexual.
- Justicia. A cada uno se le intenta dar lo que necesita.
- Se da gran importancia a la participación de los padres y de la comunidad en las actividades de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes y en el control de los progresos de sus hijos.
- Se insiste en la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos, de TODOS los alumnos, así como en la participación de los miembros de la administración y servicios de la escuela, sin exclusión. Una participación activa que va más allá de su presencia.
- Se parte del supuesto de que todos los alumnos pertenecen al grupo y todos pueden aprender en la vida normal de la escuela y de la comunidad.

El Arte

La concepción de arte, ha sufrido a lo largo de los años una notable evolución en otros países; en el pasado no se consideraba que los artistas expresaran con el mismo sus necesidades espirituales o emocionales, simplemente se consideraba artista a aquellos que poseían unas dotes artesanas cualificadas, a los cuales se les contrataba para un trabajo puntual. Sin embargo, hoy en día, ese concepto ha cambiado, ya no se valora simplemente el trabajo bien hecho, sino que influyen otras muchas características, como son la estética, funcionalidad, significado, idea, etc. Se ha convertido como dice Robert Irwin (2007) en, “Un continuo examen de nuestra conciencia perceptiva y una continua expansión de la conciencia del mundo que nos rodea” (p.10)

“El arte, por la riqueza de temas, funciones y significados que lo envuelven, debería constituir un poderoso centro de interés dentro de la escuela y de un currículo inclusivo y multicultural”. Dissanayake (1992), experta en el campo de la sociología y la estética, explica como todas las comunidades necesitan el arte como garantía de identidad, de continuidad y de cambio para realzar sus valores culturales. “El arte se afirma a través de las culturas por motivos epistemológicos (al ofrecer este cierto conocimiento del mundo espiritual), hedonistas y recreativos”, Graeme, (1996).

Lastimosamente, y a pesar de la cantidad de razones fundamentadas en este sentido, en la historia de la educación artística, tradicionalmente se ha venido a asociar (o mejor dicho, confundir) arte con pasatiempo o, lo que es peor, se ha considerado como pérdida tiempo o inutilidad para la formación del alumnado, siendo por desgracia un punto de vista aún hoy aceptado, aunque se debe reconocer que algo si han avanzado las cosas en los últimos años.

“En Guayaquil, el primer objetivo del currículo de Educación Artística reconoce la importancia de dicha materia escolar para conocer, comprender y respetar la diversidad cultural a través de las artes”, Ministerio de Educación, (2016). Es decir, en la actualidad cada vez se le otorga más importancia a la educación artística como fomentadora de la diversidad y la multiculturalidad. Sin embargo, resulta difícil olvidar cómo históricamente se ha obviado la gran capacidad del arte para formar integralmente a las personas y para comunicar al ser humano con el mundo y con el resto de seres humanos.

Según Colomer (2007), el arte se relaciona con el mundo de dos maneras coexistentes. Por un lado, se encuentra el arte como experiencia y proceso; por otro lado, el arte como producto, como obra final. En el terreno de la inclusión educativa, resulta más sugestiva la primera relación: el arte como experiencia y proceso, lo cual implica también el arte como comunicación, como interacción y como relación. (p.37).

Se trata de conseguir la integración real en las aulas de personas cuyas diferencias estriban en las dificultades de acceso a los aprendizajes que la institución educativa oferta supuestamente para todos los niños y niñas y en cuenta su diversidad. A veces, estas dificultades tienen mucho que ver con la manera que tienen estas personas de relacionarse con el mundo y con los otros que, aunque no sean como la nuestra, no por ello han de ser menos válidas; simplemente son diferentes.

“El género humano tiene, para saber conducirse, el arte y el razonamiento.” (Aristóteles, 384 AC-322 AC). Es, por tanto, el arte un vehículo valioso de comunicación y expresión para estas personas que quizá les transporte de manera más adecuada, hacia esos útiles y anhelados aprendizajes. Por otro lado, el hecho de ofrecer la posibilidad a estas personas de expresarse a través de las técnicas artísticas no sólo les va a abrir una puerta a ellos para hacerlo, sino también a nosotros educadores, para poder comprenderles y, por ende, facilitar el acceso al aprendizaje y a las experiencias más adecuadas para su formación integral.

De esta manera, estaremos trabajando la educación emocional, fomentando el conocimiento de todos los niños y las niñas, con o sin diferencias visibles o dificultades, a no sólo comprenderse a sí mismos, sino también comprenderse entre sí.

El Arte y la Educación inclusiva.

En el pasado, con el acceso de una élite muy seleccionada a la educación, el enseñar unos valores y concepciones comunes era mucho más sencillo; en un primer lugar porque había un eje común entre todos aquellos niños, y en un segundo lugar porque no se tenía en cuenta las necesidades de cada niño; sin embargo en una sociedad plural como en la que vivimos, es necesario tener en cuenta cada una de las culturas que en ellas se encuentran, no sólo como una idea demagoga de todos somos iguales, que también, sino porque el conocimiento de otras culturas enriquece enormemente al ser humano; la cultura es permeable y por tanto todos y cada uno de nosotros hemos acogido expresiones, comportamientos, técnicas, etc., adoptadas de otras culturas; herencias culturales promovidas por el paso del tiempo.

Dissanayake (1988) atribuye al arte nada menos que ocho funciones que se detallarán a continuación, por su relevancia dentro de la escuela inclusiva:

- Refleja o hace de caja de resonancia del mundo natural del que forma parte. Cada obra de arte es un fragmento de la realidad del momento preciso en que fue creada y de la visión que el artista en ese momento tenía de dicha realidad; su realidad.
- Es terapéutico. Algo indiscutible para los profesionales del arte y, sobre todo, para los arteterapeutas. La creación produce bienestar, ya que nos permite “liberar” de alguna manera nuestros conflictos interiores y les damos significado a través de la obra producida.
- Posibilita la experiencia natural directa. Dado que facilita la toma de contacto con aspectos de carácter trascendental o sensorial que pasaríamos por alto dentro de la “rutina” diaria.
- Entrena la percepción de la realidad. En muchas culturas el arte es considerado como, de alguna manera, “preparador” para las vicisitudes de la vida al ejercitarnos a través de imágenes que muestran el mundo y la vida.
- Puede ejercer una deshabituación. En tanto que el arte provoca reacciones que pueden ser desconocidas o inusuales hasta el momento por la propia experiencia de la persona. Esto es muy relevante en el ámbito de la educación, ya que implica que el arte puede ayudar a conocerse a uno mismo y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la identidad, tan importante desde edades tempranas.

El hecho de que la persona conecte con su “yo” interior a través de la experiencia artística, dota a la vida de una dosis de pasión que difícilmente se podría experimentar por otras vías.

Por otro lado, D. Throsby afirma que la educación artística mejora incluso aspectos económicos.

- La creatividad es el recurso clave en la emergencia del conocimiento económico.
- Desempeña un rol en la crítica social porque aporta a la apreciación de muchos caminos en los que el arte es reflejo de nuestra sociedad.
- Beneficia a la futura generación porque construye para el futuro.

- Genera valores culturales significativos y variados.

Campos artísticos que tienen mayor influencia dentro de la educación inclusiva. Dentro de las alternativas artísticas encontramos:

Dibujo: sus materiales pueden ser el uso del carbón, tiza, lápiz de color, en colores pastel o con lápiz o pluma y tinta. Sus dos aplicaciones principales incluyen: manuscritos iluminados (c.600-1200) e ilustración de libros. Esta disciplina a traído grandes mejoras en niños con alguna discapacidad motriz o de comunicación.

Pintura: A través del uso de aceites, acuarela, gouache, acrílicos, tinta y lavado, o la más antigua al temple o encaústica pinturas.

Grabado: utilizando métodos simples como xilografías o estenciles, o técnicas más exigentes como litografía, o formas más modernas como la serigrafía, la formación de láminas o las impresiones giclée.

Escultura: pueden ser en bronce, piedra, mármol, madera o arcilla. Otro tipo de bellas artes occidentales, que se originó en China, es la caligrafía: la forma altamente compleja de la escritura estilizada.

Danza: En esta disciplina se realizan movimientos corporales rítmicos por medio de los cuales se logra expresar emociones y sentimientos. Puede estar acompañada por música, aunque no es inherente. En la danza, los movimientos corporales se combinan con las nociones rítmicas y el uso del espacio. Además, la mímica y el canto también pueden formar parte de esta disciplina. La coreografía es el conjunto de movimientos predeterminados que guiarán que pasos se seguirán en un determinado baile.

Artes Musicales: Alude al arte de estructurar una combinación coherente de silencios y sonidos, con criterios lógicos y sensibles. En la música, los dos elementos más importantes son el ritmo y el sonido, que aparecen conjuntamente y ordenados por distintas estructuras sonoras y rítmicas. Dependiendo de los instrumentos que se utilicen, se puede hablar de dos formas para dividir a los géneros musicales: instrumentales y vocales. En este último, hay un predominio de la voz, y puede haber o no presencia instrumental.

Los géneros instrumentales, en cambio, son creados sólo para instrumentos. Algunos de los géneros que existen son: la ópera, el rock, el pop, la música clásica, blues, jazz, tango, entre tantos.

Artes plásticas : El término arte plástico típicamente denota trabajos tridimensionales que emplean materiales que se pueden moldear, dar forma o manipular (plastificar) de alguna manera, como lo son: arcilla, yeso, piedra, metales, madera (escultura), papel (origami), etc. Para obras de arte tridimensionales hechas de materiales cotidianos y “objetos encontrados”, como los “artes encontrados” de Marcel Duchamp (1913-21).

Artes decorativas: Esta categoría tradicionalmente denota formas de artes funcionales pero ornamentales, como trabajos en vidrio, arcilla, madera, metal o tela textil. Esto incluye todas las formas de joyería y arte mosaico, así como cerámica, (ejemplificado por estilos bellamente decorados de cerámica antigua, en particular cerámica china y griega) muebles, muebles, vidrieras y tapices de arte . Los estilos conocidos de arte decorativo incluyen el: Arte Rococó (1700-1800), Hermandad Prerrafaelita (fl. 1848-55), japonismo (c.1854-1900), Art Nouveau (c.1890-1914), Art Deco (c.1925-40).

Con la aplicación del método de la observación:

Tutoría entre iguales/compañeros: Tutoría por alumnos (alumno tutor); Estrategias de colaboración y apoyo/ayuda mutua: Grupos de apoyo entre profesores, “dos tutores”; Comunidades o comisiones de apoyo, actividades convivencia o programas de mediación entre compañeros, Grupos de Servicio al Estudiante en la Escuela, Círculos de amigos, El club de los deberes, Prácticas guiadas. Estrategias de resolución interactiva de problemas. Estrategias de aprendizaje por proyectos o tareas. Comunidades de aprendizaje, Instrucción basada en la comunidad. Enfoques centrados en la persona más el entorno. Centros de Interés, Rincones.

Grupos interactivos/aprendizaje dialógico. Grupos de investigación. Aprendizaje intergeneracional y entre pares, El contrato didáctico o pedagógico, trabajo de apoyo y colaborativo entre docentes: Docencia/enseñanza compartida, modalidades de aprendizaje entre iguales o enseñanza de dos profesores en el aula. Enseñanza recíproca entre pares: Comisiones de apoyo o ayuda mutua entre compañeros. Actividades de formación en centros basadas en estudio de casos o en datos procedentes de entrevistas. Diálogo: Tertulias literarias dialógicas, entrevistas, debates, discusiones grupales, apuntes o lectura en parejas. Redacción: ensayos, escritura colaborativa, los diarios interactivos. Resolución de problemas: estudio de casos, investigaciones grupales. Aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, estrategias propias de la investigación-acción y sus ciclos de acción-reflexión, etc.

Ficha de observación del arte para una educación inclusiva en Guayaquil

Observador: Directa

Lugar: Universidad de las Artes - Universidad de Guayaquil

Observadores: Génesis Tomala Gonzabay

Jonathan Sánchez Muñoz

Fecha y hora: 04/02/2019 – hora libre

Objetivo: Valorar la importancia del arte en la educación inclusiva en el desarrollo del estudiante.

Preguntas: Respuestas Observaciones

	UG		UA	
	si	no	si	no
1. ¿Es igual la perspectiva artística en los estudiantes de cada Universidad?		X		X

La importancia del Arte inculcada en cada Universidad es distinta debido a los sistemas educativos implementados para la enseñanza-aprendizaje.

	UG		UA	
	si	no	si	no
2. ¿El sistema educativo de cada instituto incluye el arte en su planificación académica?				
	X		X	

Cómo podemos apreciar los estudiantes de la Universidad de las Artes tienen mayor énfasis artístico en su planificación académica, lo que les entrega una mayor integración con otras culturas tanto nacionales como internacionales. A diferencia de los sistemas educativos limitados de la universidad de Guayaquil.

	UG		UA	
	si	no	si	no
3. ¿Están asociadas las materias de malla artística dentro de ambas universidades?				
	X			X

Dentro de la Universidad de las Artes, todas las carreras están vinculadas a una preparación artística asociada a materias básicas como matemáticas, lenguaje y sociales. Mientras que estas materias básicas en la universidad de Guayaquil se llevan de manera común y poco dinámica aunque a veces se relacionen con una actividad artística.

UG		UA	
si	no	si	no
X		X	

4.¿La influencia del Arte genera la participación activa estudiantil en ambas universidades?

Al escuchar la palabra Arte en las aulas, los estudiantes muestran interés en primera instancia ya que según la encuesta presentada. Gran parte del alumnado posee capacidades artísticas, las cuales, no fueron desarrolladas a profundidad por distintos factores.

UG		UA	
si	no	si	no
X		X	

5.¿El arte expresado en distintas formas crea ambientes óptimos e inclusivos en los estudiantes en cada una de las instituciones?

Se ha podido comprobar que el Arte llama mucha la atención a gran parte de la comunidad estudiantil pero las herramientas y sistemas académicos carecen de esta forma de participación. La universidad de las Artes tanto como la universidad de Guayaquil necesitan de recursos necesarios para impartir o seguir promoviendo la cultura artística. Claro está que la Universidad de las Artes le lleva una ventaja. Sus estudiantes son libres de expresarse sin limitaciones a diferencia de un sistema básico académico en el Universidad de Guayaquil.

CONCLUSIONES

El arte a causado gran impacto en ambos establecimientos universitarios. La diferencia radica en la calidad de enseñanza que se lleva en cada Universidad y el desarrollo participativo con sus estudiantes. En la universidad de Guayaquil, los estudiantes siguen la malla curricular establecida por el Gobierno, la cual, consta de materias básicas sin intervención artística.

Los factores más destacados serían falta de importancia al arte y la cultura dentro de los procesos académicos por parte de las entidades superiores universitarias como la carencia de recursos económicos. Los estudiantes son más alegres y entusiastas en sus carreras. Además de estar en constante aprendizaje dinámico a toda hora del día. Liberales y con iniciativas a proyectos nuevos e innovadores. Por otro lado, existen estudiantes destacados en la universidad de Guayaquil pero el analfabetismo artístico es tan grande que acorta gran parte de las capacidades y habilidades que un alumno puede desarrollar debido a la falta de interés en este campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIRRE, A. (1997). Cultura e identidad cultural. Introducción a la Antropología. Ed. Bardenas, Barcelona.

CALAF MASACHS, R. (2003). Arte para todos. Miradas para enseñar y aprender el patrimonio. Ed. Trea, Gijón, Asturias.

FERNÁNDEZ-CARRIÓN QUERO, M. (2011). Proyectos musicales inclusivos. Revista Tendencias Pedagógicas. 17. Madrid.

GALIANA LLORET, V. (2009). Danza e integración. Papeles de Arteterapia y educación artística para la inclusión social. Vol. 4/2009. Madrid.

GRAEME CHALMERS, F. (1996). Arte, educación y diversidad cultural. Ed. Paidós, Barcelona.