

Arte y educación creativa

Art and creative education

Muñoz-Menéndez María Belén

Universidad Central Martha Abreu de las Villas. Santa Clara, Cuba.

Correo: beleta_1983@hotmail.com

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5780-7049>

RESUMEN

Existe un fuerte consenso en la comunidad educativa de que se deben valorar las habilidades creativas de los estudiantes, incluidos elementos como la imaginación, la originalidad, la fluidez y la capacidad de resolución de problemas. Numerosas perspectivas se cubren en la literatura sobre este tema, particularmente con respecto a cómo el arte contribuye al crecimiento de la creatividad. Esta revisión destaca la creciente necesidad de utilizar métodos y técnicas altamente eficientes en el área de las actividades creativas. Su objetivo es fomentar el desarrollo de habilidades creativas sólidas en las generaciones futuras a través de la intersección del arte y la educación creativa, lo que fomenta la integración de estrategias de enseñanza interdisciplinarias para fomentar la originalidad y las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes. Se enfatiza la importancia de tener en cuenta factores exógenos que puedan tener un impacto en el crecimiento creativo de los estudiantes, enfatizando la necesidad de que la educación artística adopte un enfoque más holístico.

Palabras claves: Arte, Educación creativa, Habilidades creativas.

ABSTRACT

There is a strong consensus in the educational community that students' creative abilities should be valued, including elements such as imagination, originality, fluency, and problem-solving ability. Numerous perspectives are covered in the literature on this subject, particularly with regard to how art contributes to the growth of creativity. This review highlights the growing need to use highly efficient methods and techniques in the area of creative activities. Its goal is to foster the development of strong creative skills in future generations through the intersection of art and creative education, which encourages the integration of interdisciplinary teaching strategies to foster students' originality and problem-solving skills. The importance of taking into account exogenous factors that may have an impact on the creative growth of students is emphasized, emphasizing the need for art education to adopt a more holistic approach.

Keywords: Art, Creative education, Creative skills.

Información del manuscrito:

Fecha de recepción: 07 de octubre de 2020.

Fecha de aceptación: 17 de diciembre de 2020.

Fecha de publicación: 20 de enero de 2021.

1. INTRODUCCIÓN

En términos educativos, existe un amplio apoyo para reconocer las habilidades creativas de los estudiantes como un dominio que abarca la imaginación, la originalidad, la fluidez y las habilidades para resolver problemas (Thomas K., 2017). Sin embargo, es crucial considerar una variedad de factores exógenos que sustentan los logros creativos de los estudiantes, aspectos que frecuentemente pasan desapercibidos en la literatura sobre educación. En ese sentido, el arte desempeña un papel esencial como medio pedagógico, impactando de manera efectiva en el individuo (Annenkova & Potapchuk, 2020). El arte brinda a los jóvenes la oportunidad de una autorrealización plena y una expresión auténtica, además de comunicar el patrimonio cultural local y mundial (Abad, 2009). El arte se concibe como un elemento fundamental para fomentar el crecimiento integral y la autoexpresión enriquecedora de la próxima generación, tanto en su forma general como en sus manifestaciones artísticas específicas.

2. EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL MUNDO

Hay muchos puntos de vista en la literatura relacionada de que el arte desarrolla la creatividad. Las disciplinas de educación en música o artes visuales no poseen un papel privilegiado en el desarrollo de las habilidades de pensamiento creativo de los estudiantes, excepto la originalidad (Ulger, 2018). Por lo tanto, las habilidades generales de pensamiento creativo pueden ser sinónimo de ganancia de resultados educativos con respecto a las disciplinas de educación artística, pero la originalidad puede ser la principal ganancia educativa del aprendizaje.

Se ha consensuado la importancia de integrar las disciplinas artísticas con las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales y la propia educación artística. La sinergia resultante crea un entorno propicio para la creatividad y una amalgama más equilibrada de habilidades cognitivas (Kim, 2018). Como resultado, la educación artística se ha convertido en un pilar crucial en el desarrollo de los talentos del mañana. Para potenciar el potencial creativo de

los estudiantes a través de la educación artística, es crucial apoyar las prácticas educativas interdisciplinarias (Belinche, 2010). El objetivo final de esta estrategia es cultivar una nueva generación de talentos con una creatividad genuina y versátil (Morales, 2012). La educación artística ahora está entrelazada con muchos campos diferentes de conocimiento en lugar de ser considerada como un dominio aislado, creando conexiones que desencadenan puntos de vista novedosos y soluciones complejas (Palacios, 2006). A través de su capacidad para superar las barreras educativas tradicionales, los estudiantes pueden aprender de una manera más integrada y enriquecedora gracias a esta dinámica colaborativa.

3. TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN CREATIVA

Con el fin de favorecer el desarrollo de la sensibilidad emocional de los alumnos y, en general, su desarrollo creativo, se ha establecido la necesidad y la pertinencia destacada de utilizar métodos y técnicas altamente eficaces en el campo de las actividades creativas (Jochum, 2019). En particular, se ha encontrado que la educación artística no solo ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades artísticas, sino que también promueve la autorrealización, la superación personal y una mayor conciencia de sí mismos (Onofrichuk, 2017). Los estudiantes adquieren con éxito destrezas y habilidades creativas (como expresión artística, teatro, títeres y danza) a lo largo de las lecciones artísticas, así como soluciones creativas a problemas del mundo real y participación en representaciones artísticas originales. Se fomenta la creatividad y se mejoran las manifestaciones artísticas y escénicas de los estudiantes mediante fusiones imaginativas de diversas formas y métodos de trabajo que abarcan ensayos, actuaciones y conciertos. La comprensión de las motivaciones actúa como catalizador para el desarrollo de un entorno escénico adecuado que refleje la realidad y la naturalidad en las acciones representadas.

4. CONCLUSIONES

La inclusión del arte en la educación fomenta el desarrollo de habilidades que van más allá de la memorización. Facilita la resolución de problemas, el pensamiento crítico y el enfoque de los problemas desde diferentes ángulos. El arte fomenta la sensibilidad emocional y empática, lo que permite a los estudiantes comprender y comunicarse con mayor profundidad. Una educación creativa construida sobre la base de las artes puede moldear personas perceptivas, imaginativas y capaces de aceptar la complejidad de la sociedad moderna.

REFERENCIAS

- Abad, J. (2009). Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano. *Educación artística, cultura y ciudadanía*, 17-23.
- Annenkova, Nataliia & Potapchuk, Tetiana. (2020). Development of creative potential of future masters of musical arts in extracurricular activities of higher education institution. *Pedagogičnij časopis Volinì*. 1(16). 43-48. 10.29038/2415-8143-2020-01-43-48.
- Belinche, D. (2010). *Arte, poética y educación*. Universidad Nacional de La Plata.
- Jochum, Richard. (2019). Forward Design: Creative Technologies in Art Education. 10.1007/978-3-030-26068-2_11.
- Kim, Hyungsook. (2018). An analysis of creative effect on interdisciplinary practices in art education. *International Journal of Education Through Art*. 14. 179-196. 10.1386/eta.14.2.179_1.
- Morales, C. G. (2012). ¿Qué puede aportar el arte a la educación?: el arte como estrategia para una educación inclusiva. *ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación*, (1), 5-12.
- Onofrichuk, Liudmila. (2017). SYNTHESIS OF ARTS AS A FACTOR OF TEENAGE CREATIVE EDUCATION. *The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy*. 199-206. 10.25128/2415-3605.17.1.30.
- Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro. Análisis de problemas universitarios*, (46), 36-44.
- Thomas, Kerry. (2017). Creative performances and gifted education: Studies from art education. *Australasian Journal of Gifted Education*. 26. 5-15. 10.21505/ajge.2017.0012.

Ulger, Kani. (2018). THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10.17240/aibuefd.2018..-396608.