

N.º 5

ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Radiografía al sistema educativo y al arte como recurso en la metodología pedagógica

Radiography of the educational system and art as a resource for pedagogical methodology

Milena Cristina Baque Sánchez*

Recibido: 13 de septiembre 2020

Aceptado: 31 de octubre de 2020

Resumen:

En el siguiente texto se cuestiona el sistema educativo regente al tiempo que explora diversos aspectos a partir de su origen en la historia y cómo, con sus múltiples resultados en la formación de los individuos, fue estructurándose hasta el día de hoy. Se exponen nuevos enfoques a tomar en cuenta para aplicar en los procesos pedagógicos y, consecuentemente, se aborda el papel que puede jugar la educación en artes, no solo de forma transversal sino fundamental, en el desarrollo pedagógico. Además, se utiliza como referentes las

*Este trabajo fue desarrollado en la materia "Piscología del Aprendizaje". Universidad de las Artes, Escuela de Artes Escénicas, Creación Teatral. Guayaquil. Ecuador. milena.baque@uartes.edu.ec.

experiencias personales de jóvenes cuya formación en artes desde la infancia ha repercutido funcionalmente en su desenvolvimiento académico y laboral sin que estos estén vinculados directamente al ámbito artístico.

Palabras claves: pedagogía, metodología, artes.

Abstract:

In the following text the ruling educational system is questioned while exploring different aspects, starting from its origins and how, with its multiple results in the formation of individuals, it became what it is today. New approaches to be taken into account to be applied in pedagogical processes are presented and, consequently, the role that education in the Arts is addressed the role that arts education can play, not only in a transversal but fundamental way, in pedagogical development. In addition, the personal experiences of young people whose education in the Arts since childhood has had a functional impact on their academic and work development are used as referents without these being directly linked to the artistic field.

Keywords: pedagogy, methodology, arts.

* * * * *

Introducción: Planteamiento de la cuestión

El siguiente texto no pretende opinar expresamente del sistema educativo ecuatoriano, sino realizar un análisis general en el que luego puedan señalarse puntos de inflexión específicos. El sistema educativo ecuatoriano no se diferencia en gran medida del sistema que rige en otros países: los modelos de educación se han copiado

de los países más avanzados en el ámbito, los mismos que han colonizado la cultura y estilos de vida existentes alrededor del mundo.

El sistema educativo alrededor del mundo ha sido muy cuestionado durante las últimas décadas debido a su ineficiencia en promover el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes; esto lo afirma José María Quintana en su artículo *Crítica pedagógica de los sistemas educativos occidentales*¹, donde valida un análisis de la educación desde un ángulo social, económico y laboral, pero sobre todo exige no perder el enfoque en la formación humana y personal de los individuos, que les permita desenvolverse y constituir de manera plena una sociedad.²

La forma de enseñar ha cambiado en las últimas décadas, pequeñas pero significantes modificaciones. Por ejemplo, la generación anterior tuvo que enfrentarse a un sistema de enseñanza que se basaba en el condicionamiento de los estudiantes a partir de la agresión física y emocional severa. La psicología define esto como condicionamiento operante (estudio postulado por Skinner): “El término condicionamiento operante se refiere a un proceso en el cual la frecuencia con que está ocurriendo una conducta, se modifica o se altera debido a las consecuencias que esa conducta produce”.³

Dicho de otra forma: recompensa o castigo. Los estudiantes se veían forzados a “estudiar” y obtener buenos resultados porque, de lo contrario, y como conse-

1 Dr. en Pedagogía, Profesor Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, Madrid.

2 José María Quintana Cabanas. *Crítica pedagógica de los sistemas educativos occidentales*, Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.13, n.º46 (2005): 55-66.

3 Reynolds, G.S. *Compendio de Condicionamiento Operante*. (California: Universidad de California, 1968).

cuencia, eran objetos de golpes e insultos. “La letra con sangre entra”, era el lema emblemático de toda buena institución educativa. En la actualidad es penado por la ley: un profesor no puede agredir a un estudiante, ya sea de manera física o psicológica (aunque estas últimas son menos controladas al ser aparentemente menos evidentes que una agresión física). Sin embargo, esta reivindicación lleva al profesor y al estudiante a un nivel de trato más horizontal. Aun así, las metodológicas de enseñanza en el sistema educativo siguen siendo prácticamente las mismas y, para entender de dónde provienen los parámetros que rigen al sistema educativo actual, es pertinente preguntarse ¿cómo se origina el sistema educativo?

Muchos de los sistemas educativos vigentes en gran parte de occidente se apoyan en el sistema de Inglaterra. Durante la Edad Media, organizaciones de caridad fundaron escuelas independientes que se dedicaban sobre todo a la enseñanza de latín. En el reinado de Eduardo VI se reformó el sistema estableciendo escuelas públicas, implicando el acceso a la educación para personas de bajos recursos y cualquier tipo de credo. Al estallar la Revolución Industrial en Inglaterra “los problemas de una sociedad dividida entre aquellos con tierra, capital y/o profesión y aquellos sin riquezas, posesiones ni privilegios, se exacerbaron”⁴, tal como señala Sara López García, diplomada en Magisterio de Educación Primaria. En 1802 se aprobó una ley que obligaba al empleador a proporcionar instrucción en lectura, escritura y aritmética, al menos cuatro de los siete años de aprendizaje que debían seguir los trabajadores. Y con el

---

4 Sara López García, “Historia del Sistema educativo de Inglaterra», Sistemas Educativos por todo el mundo (may.2015), <https://sistemaseducativosdelmundo.blogspot.com/2015/05/historia-del-sistema-educativo.html>

proceso de democratización que dio el derecho al voto a un millón de personas, se evidenció la insuficiencia de la oferta educativa en Inglaterra. El Estado empezó a reconocer su responsabilidad por las condiciones en las que los niños pobres vivían, es así como las fábricas y los colegios terminaron instaurándose en la sociedad casi simultáneamente.

Las personas empezaron a trabajar en fábricas y este nuevo sistema de producción necesitaba personal sustituto que pudiera manejar las máquinas, en caso de ser necesario, sin que la producción se viera afectada. Como afirma Mónset Hidalgo en un documental de Jürgen Klaric: “se necesitaba que la gente no pensara o pensara lo menos posible y sobre todo que no se equivocara, porque el error estaba castigado en la fábrica”.⁵ En este punto de la historia se develan esbozos para las bases del sistema educativo: memorización, repetición y calificación de datos. Premio o castigo. Este es el origen del sistema educativo que influenció numerosidad de países, incluyendo Ecuador.

Desarrollo

La metodología de enseñanza empieza a hacer fisuras negativas en los alumnos desde el primer momento en que se les pide a los niños que actúen como adultos, que dejen de jugar, que tomen asiento y presten atención a prolongados datos de números, fechas y reglas durante horas, para luego enviarles más tareas a casa, donde seguirán sometidos a un escritorio, obligados a repetir una y otra vez las mismas fórmulas; al final del parcial, su capacidad de memorización será evaluada.

---

⁵ Monset Hidalgo, Un crimen llamado educación, documental rodado en 2017, video en YouTube, 3:42, acceso el 07 de diciembre de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=7fERX0OXAIY&t=24s>.

Aquellos estudiantes de memoria frágil, después de días de estrés y cansancio mental, tienden a olvidar lo aprendido. En 2010, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), realizó un estudio y descubrió que la actividad cerebral de un estudiante que solo recibe información es similar a cuando ve la televisión. El profesor Senge afirma como objetivo que “el alumno desarrolle sus propias habilidades cognitivas para aprender. Esto es, la capacidad de prestar atención de forma sostenida; procesar la información; interpretarla, y guardar todo en la mente”.⁵

Eventualmente se devela la poca preparación que poseen muchos docentes para afrontar las consecuencias negativas que trae consigo esta forma de enseñar y evaluar, además de la histeria de los padres (producto de la ignorancia), al preocuparse por el futuro de sus hijos. Si los estudiantes no son capaces de cumplir con las expectativas que tiene la sociedad respecto a sus notas escolares, su autoestima es mermada: docentes, padres y compañeros empiezan a hostigarlo psicológica e incluso físicamente, haciéndole creer que sus malas notas indican una poca inteligencia, pues el sistema ha pretendido, secularmente, disciplinar a la ciudadanía para ser uniforme.

Hace 20 años, Howard Gardner sacó a la luz su teoría sobre las Inteligencias Múltiples y ganó el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2011 gracias a esta. En el programa Redes, el divulgador Eduardo Punset entrevista a Gardner y ambos dialogan sobre la importancia de reconocer los diferentes campos en

⁵ Peter Senge, ¿Por qué no es idóneo perpetuar el sistema educativo de la revolución industrial?, Página Web América Economía (02-02-2017), <https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/por-que-no-es-idoneo-perpetuar-el-sistema-educativo-de-la-revolucion-industrial>

que se puede desenvolver una persona, sin despreciar aquellos en que tenga falencias o dejando de priorizar unas materias sobre otras, ¿por qué se considera inteligente a quien es hábil en matemáticas, pero sólo se considera talentoso a quien se desenvuelve en una rama del arte? Denotan la importancia de entender las diferencias y aprender a complementarlas. En relación a esto, Howard sintetiza:

A lo largo de nuestra vida hemos hecho cosas a solas, ahora todo consiste en trabajar en equipo, llegar desde distintos puntos de partida a una misma meta, colaborar afectivamente, construir confianza (...) Juntar habilidades, intereses y pasiones complementarias en los que todos puedan sumar.⁷

Así, Howard Gardner aporta una nueva perspectiva sobre las capacidades de aprendizaje y sobre cómo las personas poseen tanto habilidades, virtudes y aptitudes, como defectos e incapacidades, pero estos no deben ser motivo de burla o humillación, sino un punto de enfoque a mejorar; además, estas diferencias pueden convertirse en un punto de encuentro entre compañeros, que permita encontrar diversas respuestas a un mismo cuestionamiento.

En el proceso de la vida estudiantil, afortunadamente, el alumno suele cruzarse con algún docente que le muestra una perspectiva diferente sobre el aprendizaje, que vivir el estudio puede ser una tarea divertida. Esta fascinación inexplicable lleva a estos estudiantes a hacerse la siguiente pregunta, ¿cómo logra el maestro que todo se vea tan fácil de entender? Jaime Altozano⁸, en uno

⁷ Howard Gardner, Redes (Nº 114) - De las inteligencias múltiples a la educación personalizada, programa emitido en 2011, video en Youtube, 16:44, acceso el 07 de diciembre de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38&feature=youtu.be>

⁸ Howard Gardner, Redes (Nº 114) - De las inteligencias múltiples a la educación perso-

de sus vídeos, habla de su experiencia con el sistema educativo y explica cómo “todo se puede sofisticar y todo se puede reducir”.⁹ Denota cómo en el colegio se reduce la literatura a nombres de libros, autores y épocas; la matemática a fórmulas; la historia a fechas y lugares. Propone que la enseñanza parta desde los intereses contemporáneos de los jóvenes, por ejemplo, convertir Harry Potter (referente de su juventud), en una herramienta para hacer análisis literarios sobre el viaje del héroe, latín, el uso del lenguaje; o estudios musicales con la banda sonora de sus películas. De esta manera, los estudiantes comprenderían que el conocimiento es útil, entendiendo con mayor complejidad algo que ya les gustaba, y podrían empezar a relacionar su conocimiento con obras que, desde el criterio del docente, tengan más riqueza que una saga juvenil. Altozano concluye diciendo que “el análisis no se limita a obras de hace cuatro siglos, es algo que se puede usar cada vez que lean un libro o vean una peli: el conocimiento está vivo”.¹⁰

¿Pero es todo culpa de los docentes? Hay que reparar en la presión por el cumplimiento de la malla curricular académica, donde se establece el tiempo para impartir los determinados temas de estudio. Esto les dificulta a los docentes ahondar en metodologías que permitan a los estudiantes entender un tema más óptimamente. Por otro lado, contamos con un sistema que se maneja con base en jerarquías: un desacierto de los profesores es dar clases desde el autoritarismo. Con la explosión de los avances tecnológicos, la manera en la que aprenden los niños ha cambiado, pues ahora un estudiante

---

nalizada, programa emitido en 2011, vídeo en Youtube, 16:44, acceso el 07 de diciembre de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38&feature=youtu.be>

⁹ Jaime Altozano, Mi horrible experiencia en el sistema educativo, vídeo subido en 2018, vídeo en YouTube, 11:26, acceso el 07 de diciembre de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=ny61lc2xiZk>.

¹⁰ Jaime Altozano, Mi horrible experiencia en el sistema educativo.

es capaz de encontrar información por sí mismo, aprender de otras personas por medio de las plataformas de internet; ya es común escuchar en las aulas a chicos debatir si la tarea está mejor hecha de la forma que les arrojó el internet: los chicos toman pasos autodidactas y el conocimiento ha dejado de ser aislado para volverse transdisciplinar¹¹, los alumnos empiezan a cuestionarse de qué manera se relaciona el conocimiento de una materia con otra. Sin embargo, el sistema sigue obsesionado con las notas y calificaciones basadas en la memorización.

Richard Gerver, científico y líder educativo, hace énfasis en que los profesores necesitan reemplazar su actitud autoritaria por una de acompañamiento. Es importante que tanto alumnos como maestros aprendan uno del otro. Richard aconseja que “es vital mantener la pasión de los profesores, ese deseo de capacitar y guiar (...) a los jóvenes de un modo expansivo. Si lo logramos, entonces los niños también sentirán esa pasión”.¹² Porque a los niños no les excita medir cuánto saben los profesores, lo que les importa es que estos deseen compartir con ellos lo que saben. Además, el deseo por aprender debe ser igual de transmisible que el contenido de una materia y llegar a dotar las herramientas pertinentes para que los estudiantes sean capaces de aprender por sí mismos, especialmente ahora, cuando los avances tecnológicos ofrecen a los chicos amplios cuerpos de información, pero esta información solo los atosiga si no aprenden a gestionarla.

¿Debe ser abolido, entonces, el sistema educativo en su totalidad? ¿Qué es lo que funciona en él? Porque a

¹¹ Se refiere a la integración de diversas formas de investigación e incluye métodos específicos para relacionar el conocimiento en la resolución de problemas.

¹² Richard Gerver, Redes Educación - Crear hoy las escuelas de mañana, s.f., video en YouTube, 17:30, acceso el 07 de diciembre de 2019.

pesar de las múltiples críticas es innegable que de las instituciones, colegios y universidades han salido innumerables profesionales y gracias a ellos el mundo sigue avanzando en muchos ámbitos, ya sea en el área de la ciencia, la tecnología, lo social o lo artístico; la humanidad no se ha estancado, avanza a pasos agigantados. César Hernández, youtuber y conferencista con estudios en Periodismo (Licenciatura en Comunicación) con especialidad en Investigación científica y Docencia, nos explica cómo el sistema educativo no trabaja de manera aislada, sino que está relacionado con todos los sistemas en macro: “el problema es lo que está fuera de la escuela (...). El sistema no trabaja para los humanos, trabaja para índices socio económicos, índices de producción, etc”¹³. Es decir, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de preparar a los estudiantes competitivamente para hacerle frente al mundo laboral, que en la práctica es muy polisémico y polifacético. Hernández determina la importancia del tronco común de enseñanza, ya que con la información suelta en internet los autodidactas se entusiasman con lo entretenido, pero no hay un estudio especializado, lo que desemboca, por ejemplo, en que un arquitecto termine liderando una pseudociencia sobre medicina alternativa. Apunta también en la importancia de las calificaciones para las poblaciones marginales, niños que no cuentan con recursos económicos suficientes tienen la oportunidad de acceder a becas si alcanzan el puntaje necesario, lo cual es beneficioso para la sociedad. El licenciado des

taca que “una población marginal sin educación tiende a la violencia”.¹⁴

¹³ César Hernández, ¿El sistema educativo es un fracaso?, video subido en 2018, video en YouTube, 2:05, acceso el 07 de diciembre de 2019, https://www.youtube.com/watch?v=2Sg_zjD0b9k.

¹⁴ César Hernández, ¿El sistema educativo es un fracaso?.

No sería práctico que el sistema sea abolido en su totalidad, pero debe ser revisado y modificado. Las necesidades de ahora no son las mismas que hace dos siglos, la cosmovisión de vida ha cambiado. La educación debe empezar a trabajar sobre el manejo de las emociones. Durante mucho tiempo se ha percibido emoción y razón como antónimos, cuando ambos están estrechamente vinculados a la hora de tomar decisiones. En el libro *El alma está en el cerebro* se relata la historia de un hombre que, tras sufrir una lesión en la zona del cerebro que se encarga de las emociones, es incapaz de entender las consecuencias que sus decisiones y acciones tienen sobre quienes lo rodean.

Aprender y recordar también son tareas mucho más simples cuando van acompañadas de una emoción. Cuando existe una lesión en esta zona del cerebro, la persona no puede utilizar los recuerdos asociados a emociones y puede traicionar a un amigo sin ningún tipo de remordimiento. Emoción y sentimiento van ligados a la especie humana y nos ayudan cada día a decidir qué queremos hacer con nosotros mismos.¹⁵

Inhibir las emociones es deshumanizar, y hay un empeño constante por hacerlo, por tal razón el mundo laboral es un monstruo voraz, porque se centra en el progreso individual en lugar de transformarse en un espacio de desarrollo colectivo y comunitario. En el programa *Redes*, el psicólogo Robert Roeser afirma que “se trata de habilidades como regular las emociones, ser competentes en la interacción con personas de distintas culturas, de responsabilizarnos no sólo de nuestras acciones, si no del bienestar de los demás, todas estas habilidades

¹⁵ Eduardo Punset, *El alma está en el cerebro* (Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2009), 85.

endrían que formar parte del siglo XXI”.¹⁶

Por el lado cognitivo es necesario seguir indagando en nuevas metodologías para implementar el método científico durante el estudio, pues es un proceso que permite asimilar aprendizajes a partir de la exploración en la constante práctica de “prueba y error”. Pascual Martínez Freire habla sobre la importancia de generar procesos cognitivos en los individuos:

Por un lado, su finalidad general es la adaptación al medio, puesto que el uso y manejo del conocimiento es un resorte de adaptación al ambiente (natural, social y cultural). Pero cada proceso cognitivo constituye un enfrentamiento a un problema concreto, enfrentamiento que tiene la finalidad particular de una solución concreta.¹⁷

Finlandia reformó su sistema educativo bajo esta premisa. En el documental de Jürgen Klaric Un crimen llamado educación, se hace hincapié en cómo Finlandia contaba con una de las tasas de suicidio juvenil más altas del mundo y, tras la reforma en la última década, hoy día los índices han bajado exponencialmente. Los docentes en Finlandia proponen cómo desde que nacemos aprendemos a través del método científico, el cual es atravesado por el error, ¿por qué no puede ser así en las instituciones educativas? ¿por qué enajenarnos de algo que es inherente a nuestro método de aprendizaje innato? Preguntar, investigar, plantear hipótesis y experimentar para finalmente obtener conclusiones; considero que esas deben ser las nuevas bases para reformar el sistema educativo.

¹⁶ Robert Roeser, La Revolución Educativa, s.f, vídeo en YouTube, 3:15, acceso el 07 de diciembre de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=87h92p1BRC8&feature=youtu.be>.
¹⁷ Martínez Freire, Pascual. Procesos mentales y cognitivismo. Málaga: Universidad de Málaga, s.f. Edición en PDF. <https://philpapers.org/archive/FREPMY.PDF>

Ahora la información se encuentra al alcance de la mano, gracias al revolucionario boom tecnológico, lo que también es una desventaja, ya que al ser algo nuevo no se disponen de los recursos para manejarlo. Es menester dar inicio a un repartimiento de herramientas hacia el alumno y el docente. Eduardo Punset afirma: Gracias a la explosión tecnológica tenemos las herramientas necesarias para producir una revolución en la manera de aprender de los niños. Finalmente, la educación dejará de ser una máquina basada en los principios de la revolución industrial y fomentará que los niños encuentren cada uno su elemento.¹⁸

Si bien el uso de la tecnología es indispensable, constituye un elemento externo de aprendizaje, ¿cómo generar una motivación interna en el alumno? La inmersión en el ámbito artístico es una buena alternativa para desarrollar el autoconocimiento y el reconocimiento de los demás. Lancaster, en su libro *Las artes en la educación primaria*, habla al respecto:

Existe en el ser humano, sea cual fuere su edad, un impulso creativo, pues todos sentimos el deseo natural de usar nuestras manos y nuestros materiales como vehículos de expresión artística (...) Sus vidas se enriquecerán porque conocerán un auténtico placer y una sensación de logro personal.¹⁹

Cuando se habla de arte, es habitual que el imaginario común lo relacione con lo estéticamente bello. Sin embargo, más allá de las obras magníficas que llegan a cautivar la visión del espectador, se encuentran largos

---

¹⁸ Eduardo Punset, *De las inteligencias múltiples a la educación personalizada*, s.f. 26:00, vídeo en Youtube, acceso el 07 de diciembre de 2019, https://www.youtube.com/watch?time_continue=984&v=DUJL1V0ki38&feature=emb_logo.

¹⁹ John Lancaster, *Las artes en la educación primaria*. (Madrid: Ediciones Morata, 2001).

meses de trabajo e investigación tras el producto. Es pertinente considerar que el “arte” no es sólo la obra que encanta, y que lo que encante, inconscientemente, sea la información y labor detrás, que de forma tangible se transmiten y condensan en un producto que da igual, si se reconceptualiza al arte como un proceso de pensamiento, que es capaz de materializarse.

Entonces, bajo este enfoque se entiende por qué es factible para la metodología pedagógica recurrir a la práctica artística como medio para implantar en los jóvenes el hábito de la investigación, análisis, el desarrollo de pensamiento crítico, la sensibilidad humana, y que todo esto pueda converger de manera creativa no sólo en el ámbito artístico, porque la creatividad es capaz de atravesar de forma transdisciplinar diversas ramas del saber. Sidney Parnés, académico estadounidense y cofundador del Centro Internacional de Estudios de Creatividad, señala que: “La creatividad es un proceso de pensamiento y acción que requiere: Contar la experiencia previa, responder a los estímulos (que pueden ser objetos, símbolos, ideas, gente o situaciones), generar por lo menos una respuesta nueva y única”.²⁰

Ya que es imprescindible ejemplificar lo antes mencionado, es pertinente hacerlo a través de la experiencia de un grupo de jóvenes guayaquileños, cuando tuvieron la oportunidad de relacionarse con el medio artístico gracias a la beca otorgada por la fundación Corporación Cultural Imaginario, dirigida y gestionada por la escritora y narradora oral Ángela Arboleda Jiménez. Corporación Cultural Imaginario es una fundación que enfoca su labor en la investigación y conservación de

---

²⁰ Sidney Parnés, *La identificación de la creatividad y el talento científico*, (Nueva York: John Wiley, 1963).

la narración oral como tradición. A lo largo de casi una década ha organizado diversos festivales, como El Cerro de Cuentos, Un Cerrito de Cuentos y desde 2015 lleva a cabo las Jornadas de Oralidad y Docencia. Todo lo que inventamos es cierto, eventos que reúnen tanto a adultos como niños y niñas narradores de todas partes del mundo, que comparten con el público su pasión por contar historias.

En esta fundación fueron becados alrededor de 15 niños, de los cuales siete (ahora jóvenes) se mantienen vinculados a la Corporación desde el 2012. Angie Proaño (21), Jesús López (20) y Milena Baque (20), son estudiantes de Creación Teatral en la Universidad de las Artes; Melany y Melina Fuentes (20) cursan el quinto semestre en la ESPOL las carreras Ingeniería en Mecatrónica y Auditoría, respectivamente; James Navarrete (20) se graduó de bachiller y se encuentra haciendo los trámites para ingresar a la carrera de Danza en la Universidad de las Artes; Joselyne Navarrete (18) terminó hace poco sus pasantías de bachillerato en el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer (CEPAM).

Estos jóvenes fueron becados para formarse como narradores orales, durante las vacaciones (por más de 6 años), se les impartió clases de cuerpo, voz, improvisación, redacción y escritura, danza, yoga y narración. Con profesores como Raquel Rodríguez, Camila Moncada, Solange Rodríguez, Lorena Toro, Ariana Fuentes, Estefanía Rodríguez, Manuel Larrea, Itzel Cuevas, Juan Carlos Zambrano y Omar Aguirre; todos profesionales desenvueltos en el medio artístico ecuatoriano. El resto del año, durante el periodo lectivo, se reunían con Ángela Arboleda con el fin de preparar un montaje para el

festival anual Un Cerrito de Cuentos, gestionado por ella, un evento que cada año traía narradores y narradoras de diversas nacionalidades, con quienes los jóvenes de Corpomaginario tenían la oportunidad de convivir la semana que duraba el festival. A través de todo el proceso los chicos tuvieron acompañamiento psicológico con la especialista María Josefina Villamar Flores.

En una entrevista, estos jóvenes señalan cómo este largo proceso, del que hace más de ocho años son parte, ha marcado sus vidas. Más allá de desarrollar su talento artístico, influyó en su crecimiento personal, profesional y humano, indiferentemente de haber escogido carreras artísticas o no. Así, Melany Fuentes, quien estudia Ingeniería Mecatrónica en la ESPOL, repara cómo durante el camino todo aquello que aprendió jugando cuando era niña se encuentra presente de una u otra forma en su desempeño académico:

Quando estaba en el colegio me enamoré de la física y con el Cerrito, me enamoré de los cuentos. Decidí estudiar ingeniería por los cuentos, que me enseñaron la realidad dentro de la fantasía. Cuando cuento no tengo hora de llegada a mi casa, ni adultos tras de mí diciéndome que no puedo lograr algo; puedo contar la realidad de una niña que toma la decisión de convertirse en científica y es capaz de ganar un premio Nobel. (...) Otro de mis objetivos es hacer teatro científico, por eso escogí una rama de la ingeniería que se centrara en física y programación. Ya estoy trabajando en la parte científica, me falta la de teatro, que espero estudiar como segunda carrera.

En el año 2019 Melany y Melina Fuentes ganaron un concurso de programación junto a otros compañeros

de universidad. Las jóvenes afirman que su victoria no se debió mucho al desarrollo de la aplicación, sino en gran medida a cómo la vendieron; los parámetros calificaban en 20 puntos cada uno, pero en comunicación se calificaba sobre 40: donde ellas obtuvieron 39 puntos. Aseguran que gracias a las clases en Corpomaginario aprendieron a ser concretas y objetivas con sus ideas al momento de expresarlas, además de adquirir la capacidad de adaptar el lenguaje según lo requiera el público. “A veces teníamos que contar a niños de cinco años, adultos de treinta, y también a los abuelos. Debíamos adaptarnos a cada público, empezar a entenderlo nos costó años”, señala Melany.

Melina cursa la carrera de Auditoría y Control de Gestión en la ESPOL, y sus profesores reconocen en ella una gran habilidad para la escritura y la investigación. Cuando terminó el primer semestre su profesora la contactó en vacaciones para que fuera su ayudante en Comunicación I. Mientras estudia le surgen trabajos de compañeros que requieren clases para mejorar su redacción, otros más atrevidos le solicitan la redacción de algún ensayo. “Con Ángela pasábamos tardes enteras leyendo libros para armar nuestros montajes, eso alimentó mis ganas de aprender y el hábito de investigar, me empapo de libros porque en una exposición necesito sustentar lo que digo”, aclara Melina.

Melina se destacó en el tercer semestre por su proyecto de estadística, en el que expuso la necesidad de una guardería en el campus: “la feminista que hay en mí tenía claro que esto es algo que le daría más facilidades tanto a docentes como alumnos/as en su desem-

peño laboral o académico”. Le dio importancia a que el proyecto fuera entendido por un público indiscriminado, evitando el uso de tecnicismos, economizando las complejidades discursivas a puntos indispensable de su exposición. La idea llegó a docentes y directivos que ahora están trabajando para llevar a cabo un piloto del proyecto. Melina comenta: “Gracias a Corpomaginario aprendí a sustentar y defender mis ideas a capa y espada, y el compartir con otras personas que tenían más conocimiento que yo me enseñó a ceder y cambiar de opinión bajo argumentos razonables. Compartir ideas es enriquecedor, un ciclo de constante aprendizaje”.

Estos jóvenes concuerdan en cómo quedó arraigado el poder tomar decisiones por sí mismos, el ver por su felicidad y bienestar siempre que estos no afecten los de otros. De ahí sacaron su determinación quienes decidieron seguir vinculados directamente al ámbito artístico y ahora se encuentran estudiando Artes Escénicas en la Universidad de las Artes. “Porque tenemos claro que nuestro rol en la sociedad debe ser activo y positivo, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, importa”, aclara Joselyne Navarrete, que pronto culminará tercer año de bachillerato y que desde los 15 años tuvo clara su convicción por apoyar y vincularse a las luchas sociales, que para ella son indispensables para lograr un cambio en la sociedad en la que está creciendo: luchas como el feminismo, los derechos LGBTI, entre otras relacionadas a los grupos y comunidades disidentes. Ha leído, investigado y accionado.

En el 2018 junto a Corpomaginario y bajo el auspicio del programa Amiga Ya No Estás Sola (AYNES), y con su compañera Milena Baque en dirección de Ariana Fuentes, trabajaron durante más de ocho meses en un montaje llamado SOMOS, donde, a través de metáforas

y la biografía de dos mujeres de pueblo, expusieron las formas en que las mujeres tienden a ser violentadas desde la infancia. El montaje fue seleccionado para presentarse en Quito por el festival Encuentro de Mujeres en Escena: Tiempos de Mujer (2019).

Al igual que Joselyne, George Laferrière pone énfasis en la importancia de la educación social y la capacidad de accionar nuestros roles en la sociedad: La educación social es una educación permanente que hace hincapié en objetivos tanto cognitivos como afectivos o de comportamiento. Tiene como objetivo global desarrollar, con los individuos o grupos sociales, un saber ser que favorezca la optimización de su relación con el entorno de vida, que les permita implicarse como individuo o como colectivo, a corto o largo tiempo, en acciones que ayuden a preservar, restaurar o mejorar la calidad del patrimonio común necesario en la vida y a la calidad de esta misma.²¹

Ahora hay un grupo nuevo de cinco niñas, entre 10 y 13 años, que empezaron su formación como narradoras orales en el 2019, después de un año de trabajo, se les preguntó a Kiara Nazareno y a Valeria San Lucas cómo había sido su experiencia y si habían notado algún cambio en el ámbito académico que se relacionara con lo que habían aprendido de sus profesores en Corpomaginario. Valeria manifestó:

“Tengo mayor fluidez cuando converso, a la hora de expresar ideas mi mente se expande a cosas más creativas. Proyecto mi voz con seguridad a la hora de exponer, hablo tranquila porque entiendo más lo que leo a la

---

²¹ George, Laferrière, La pedagogía teatral, una herramienta para educar (Canadá: Facultad de arte Universidad de Ouebec a Montreal, 1999). Edición en PDF. <https://core.ac.uk/download/pdf/39108274.pdf>

hora de estudiar”.

Kiara notó una mejora en la ortografía de sus redacciones: “respeto los signos de puntuación, presté atención a los pasos de mis maestros y pongo empeño porque lo disfruto.”

Conclusiones

Es de esta forma como el desarrollo de la expresión artística genera paulatinamente en los niños/niñas y jóvenes confianza, autopercepción, los vuelve más analíticos y les da la libertad de expresarse dentro de múltiples posibilidades, sin temor a ser juzgados por mostrar sus emociones. Esto es importante, ya que los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana, con roles en los que desenvolverse o, inclusive a su corta edad, empiezan a elegir sus luchas y deben estar provistos de las herramientas para accionar desde sus espacios. En estos roles resulta fundamental la compenetración entre los conocimientos teóricos y una aplicación práctica de estos que impacten a la sociedad positivamente.

Bibliografía:

- Altozano, Jaime. Mi horrible experiencia en el sistema educativo. Video subido en 2018. Video en YouTube, 11:26. Acceso el 07 de diciembre de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=ny61lc2xiZk>.
- Gardner, Howard. Redes (Nº 114) - De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. Programa emitido en 2011. Video en Youtube, 16:44. Acceso el 07 de diciembre de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38&feature=youtu.be>
- Gerver, Richard. Redes Educación - Crear hoy las escuelas de mañana. S.f. Video en YouTube, 17:30.

- Acceso el 07 de diciembre de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=0rQVfxUFuW0&feature=-youtu.be>.
- Hernández, César. ¿El sistema educativo es un fracaso? Vídeo subido en 2018, vídeo en YouTube, 2:05. Acceso el 07 de diciembre de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=2Sg_zjD0b9k.
- Hidalgo, Monset. Un crimen llamado educación. Documental rodado en 2017. Vídeo en YouTube, 3:42. Acceso el 07 de diciembre de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=7fERX0OXAIY&t=24s>.
- LaFerriere, George. La pedagogía teatral, una herramienta para educar. Canada: Facultad de arte. Universidad de Quebec a Montreal, 1999. Edición en PDF. <https://core.ac.uk/download/pdf/39108274.pdf>
- Lancaster, John. Las artes en la educación primaria. Madrid: Ediciones Morata, 2001.
- López García, Sara. Historia del Sistema educativo de Inglaterra, Sistemas Educativos por todo el mundo (may.2015), <https://sistemaseducativosdelmundo.blogspot.com/2015/05/historia-del-sistema-educativo.html>
- Martínez Freire, Pascual. Procesos mentales y cognitivismo. Málaga: Universidad de Málaga, s/f. Edición en PDF. <https://philpapers.org/archive/FREPMY.PDF>
- Parnés, Sidney. La identificación de la creatividad y el talento científico. Nueva York: John Wiley, 1963.
- Punset, Eduardo. De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. s.f. Vídeo en Youtube, 26:0). Acceso el 07 de diciembre de 2019. Redes (Nº 114) - De las inteligencias múltiples a la educación personalizada.

- Punset, Eduardo. El alma está en el cerebro. Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2009.
- Quintana Cabanas, José María. Crítica pedagógica de los sistemas educativos occidentales. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.13, n.º45 (2005): 55-66. Edición en PDF. <https://www.scielo.br/pdf/ensaio/v13n46/v13n46a03.pdf>
- Reynolds, G.S. Compendio de Condicionamiento Operante. California: Universidad de California, 1968. Edición en PDF. https://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/44132285/Reynolds.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCOMPENDIO_DE_CONDICIONAMIENTO_OPERANTE_A.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200209%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200209T165251Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=02e55b7c9444deffd943abf0d2683edd9b59c6915bb78feb375d3aecda613ffe
- Roeser, Robert. La Revolución Educativa. S.f. Vídeo en YouTube, 3:15. Acceso el 07 de diciembre de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=87h92p1BR-C8&feature=youtu.be>.
- Senge, Peter. ¿Por qué no es idóneo perpetuar el sistema educativo de la revolución industrial? Página Web América Economía (02-02-2017). <https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/por-que-no-es-idoneo-perpetuar-el-sistema-educativo-de-la-revolucion-industrial>.