

Universidad
de las Artes

ESCUELA DE
ARTES ESCENICAS

La educación soñada desde las artes

Editor: Juan José Rocha

Coeditor: Geovanny Chávez

COLECCIÓN DOCENTES

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Foto: Tyrone Maridueña

ABRIL 2021 ISSN: 2773-7322

Autores: Eduardo Estacio, Estefanía Sánchez, Leandro Llívicura, Milena Baque, Pamela Ávila

N.º 05

N.º 5
Cuaderno de Artes Escénicas
Guayaquil, Ecuador
Septiembre 2020- abril 2021
ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes – ILIA
Preliminar Docentes N.º 5, abril de 2021

Rector: William Herrera
Vicerrectora de Investigación y Posgrados: Olga López

Director: Pablo Cardoso
Coordinación de proyectos ILIA: Carla Salas
Editor: Juan José Rocha
Coeditor: Geovanny Chávez
Dirección editorial: Ana Crespo y Carlos Rugel
preliminar.ilia@uartes.edu.ec
<http://www.uartes.edu.ec/sitio/preliminar/>

CONSEJO ASESOR UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
Janina Pinzón Departamento de Nivelación
Agustín Garcells Departamento Transversal
Andrés Landázuri Escuela de Literatura

Diseño de portada: Carlos Morán
Diagramación: Fernando Rodríguez y Ana Crespo

Preliminar publica una edición continua

N.º 5

ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

La educación sin libertad

Education without freedom

Pamela Alexandra Ávila Saquicela*

Recibido: 13 de septiembre 2020

Aceptado: 31 de octubre de 2020

Resumen:

En este artículo se hablará de la educación como herramienta fundamental y las implementaciones que hace el gobierno para su ejecución en los centros educativos. Además, se busca reflexionar sobre el currículo establecido para la educación en Artes ECA (Educación Cultural y Artística), que también es materia minimizada, por lo cual se pretende trazar una propuesta para mejorar dicho currículo.

Palabras claves: educación, artes, currículo, libertad, desarrollo, país.

Abstract:

This article will talk about education as a fundamental tool and the implementations that the government makes for its execution in educational centers. In ad-

* Este trabajo fue desarrollado en la materia "Psicología del Aprendizaje", Universidad de las Artes, Escuela de Artes Escénicas, Creación Teatral. Guayaquil. Ecuador. pamela.avila@uartes.

dition, it seeks to reflect on the curriculum established for arts education ECA (Cultural and Artistic Education), which is also minimized, so it is intended to draw up a proposal to improve said curriculum.

Keywords: education, arts, curriculum, freedom, development, country.

El mundo que habitamos nos exige habilidades para sobrevivir: necesitamos, ante nada, un trabajo más o menos rentable dependiendo del título universitario. Puesto a que estamos en constante cambio, las formas de aprender también han evolucionado. El elemento fundamental para ello es la educación, un proceso en el que un individuo adquiere una formación tanto práctica como metodológica, convirtiéndose en parte de su crecimiento intelectual. Se le otorga ciertos instrumentos y conocimientos que son significativos para que pueda manejar su día a día. Este aprendizaje empieza en la infancia, ya que en esta etapa el individuo se une a las instituciones educativas. Estas instituciones están equipadas con docentes, que ayudan a los estudiantes a adaptarse en la sociedad y adquirir material para la exploración de su identidad propia a través de valores éticos y culturales sujetos al entorno donde viven.

En el entorno educativo existe una herramienta que se conoce como currículo. El pedagogo Nerio Vilchez lo define como:

El currículo es el conjunto de aprendizajes compartidos que la escuela, deliberada y espontáneamente, pone a disposición de estudiantes y maestros para que desarrollen plenamente sus potencialidades y participen en el proceso constante de transformación vital. Incluye el

plan de enseñanza más la atmósfera escolar, al tiempo que es también proceso y resultado¹.

También existen varios tipos de currículos, que ayudan a la elección de la educación requerida para un desarrollo óptimo de los estudiantes. A continuación, algunos de ellos:

- * Cerrado: este currículo se rige por los objetivos, estrategias y contenidos ya establecidos, de modo que, al aplicarlo, la enseñanza pasa a ser la misma para todos los estudiantes.

- * Currículo compacto: este currículo surge en la pandemia del covid-19 y se ha establecido para la valorización de los trabajos realizados en el entorno del estudiante. La dirección nacional de currículo dice:

El currículo para la emergencia está orientado por ocho objetivos de aprendizaje que desarrollan conocimientos esenciales, habilidades para la vida, actitudes, valores y el soporte emocional tan necesario en este momento. Estos objetivos de aprendizaje se elaboran para la comprensión de los fenómenos que esta emergencia plantea, es decir, se toma en cuenta las situaciones que pueden preocupar a los estudiantes, su entorno y la comunidad para explicarlos con base en contenidos esenciales para la explicación de dicho fenómeno.²

- * Nulo: este currículo contiene todas las materias de estudio que no se consideran necesarias para el

¹ Nerio Gerardo Vilchez, Una revisión y actualización del concepto de Currículo, 201.

² La dirección nacional de currículo, Currículo Compactado para la Emergencia Covid-19 Ciclo Costa 2020-2021, 1.

desarrollo educativo. Ancisar Palacios expone lo siguiente:

El currículum nulo está formado por aquello que la escuela no enseña y que puede ser tanto o más importante que aquello que enseña. En consecuencia, el currículum nulo se refiere esencialmente a dos aspectos: (a) todos aquellos procesos intelectuales que la escuela deja de lado, y (b) materias, contenidos o asignaturas que están ausentes en el currículum explícito.³

• Flexible: se adapta a las condiciones de estudio de los estudiantes. Respetando y tomando en cuenta sus necesidades. Karla Villaseñor expresa que:

Se trata de un cambio de mentalidad, de una nueva interpretación de la función del docente ante circunstancias y necesidades también novedosas. Esto significa que, independientemente de la capacidad, conocimientos, preparación y experiencia del personal docente, se tendrá que trasladar de una competencia pedagógica-didáctica a una competencia estratégica-especificadora que facilite atender las particularidades de un nivel educativo que responda a las características de estudiantes que acceden a la enseñanza superior con diferentes niveles de desarrollo y de motivación, con expectativas, intereses y necesidades diversas.⁴

• Oficial: su contenido está completamente estructurado por los fundamentos de un sistema educativo vigente, es decir, es netamente del ministerio, que, por medio de leyes y decretos establecidos, dicta un régimen educativo que debe ser seguido por las ins-

³ Ancisar Palacios, Tipos de currículo (explícito, oculto y nulo), 1.

⁴ Karla Villaseñor Palma, Teorías y modelos innovadores de organización curricular, 2.

tituciones, docentes y estudiantes durante la etapa de educación. Según Beatriz Arrieta, lo siguiente:

Descrito en forma documental, a través de planes y programas, materiales didácticos sugeridos, guías curriculares y los objetivos que el sistema educativo vigente aspire alcanzar mediante la aplicación de esos planes. La experiencia nos ha demostrado que el currículum oficial no es inflexible, ya que en la puesta en práctica de lo planificado intervienen diversos elementos humanos, materiales y circunstanciales que lo hacen dinámico, y, por lo tanto, sujeto a modificaciones valederas.⁵

- * Operacional: enfocado en la práctica, lo que quiere decir que busca llevar todo lo teórico a la realización de actividades, tareas, talleres, etc. Debido a que esto ayudaría y mejoraría el entendimiento de los contenidos para el estudiante. Arrieta dice que es un Currículum incorporado en las prácticas y pruebas de enseñanza reales; también denominado currículum pertinente (Arrieta y Meza: 2000), concebido como el resultado de la aplicabilidad y utilidad del currículum, cuando se pasa de la teoría a la práctica⁶.

- * Oculto: Arrieta supone: “representado por las normas institucionales y valores no reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios escolares; su profundidad e impacto a veces llegan a resultar mayores que los del currículum oficial”.⁷

El contenido es interno e implementado por la institución y sus docentes. También acepta la participación de estu-

5 Karla Villaseñor Palma, Teorías y modelos innovadores de organización curricular, 2.

6 Beatriz M. Arrieta de Meza, El currículo y sus diferentes modalidades, 1.

7 Beatriz M. Arrieta de Meza, El currículo y sus diferentes modalidades... 1

diantes y padres de familia para la obtención de un óptimo contenido para el desarrollo educativo, los cuales se pueden escoger para saber por dónde encaminar la educación. Esto se da por las necesidades que requiere un país, puesto que le hace falta algo o quiere crear una nueva forma para hacerlo crecer económicamente y tomar fuerza con los países más desarrollados. Tenemos que tomar en cuenta que, al hacer una elección de un currículo para manejarlo en el ámbito educativo, y más si está enfocado en las necesidades del país, este tiende a convertirse en una regla que todos deben seguir. Hernán Van Arcken acota lo siguiente:

El contenido viene dado por los conocimientos y valores acumulados por la sociedad y las ciencias, como verdades acabadas, todo lo cual aparece divorciado de las experiencias y realidades del alumno y su contexto, contenidos representados en el maestro. El contenido curricular es racionalista, académico, apegado a la ciencia y se presenta metafísicamente, sin una lógica interna, en partes aisladas, lo que conlleva a desarrollar un pensamiento empírico, no teórico, de tipo descriptivo⁸.

Este autor quiere exponer la poca importancia que le dan a las necesidades y voces de los estudiantes sobre su propia educación; el problema se genera a raíz de la obsolescencia de la educación tradicional. Sabemos que el contenido del currículo actual está dictaminado por una serie de reglamentos creados por el ministerio tomando en cuenta todo lo que el país requiere. Se ocasiona así la reducción de posibilidades de maneras de aprendizaje, gestionando un pensamiento, educación y contenido único para todos los alumnos. Como Arcken

⁸ Hernán Van Arcken, *La escuela tradicional*, 1.

afirma: “el aprendizaje se reduce a repetir y memorizar. La acción del alumno está limitada a la palabra que se fija y repite, conformando una personalidad pasiva y dependiente”.⁹

Cuando hablamos de educación, nos imaginamos una escuela llena de niños y maestros que imparten su conocimiento, con el fin de crear sujetos inteligentes y preparados para aportar en su país. Todo parece estar en orden y la idea de contribuir al país suena llamativa. ¿Pero realmente estamos hablando de libertad, cuando todo lo que se realiza en clases está ya establecido? La respuesta es no, ya que en el aula los profesores se convierten en dictadores de materia y no dan paso a que sus alumnos se expresen en su crítica, pues no son más que seguidores de un protocolo creado por no educadores, personas que no tienen un suficiente dominio del área y que se han enfocado en sostener una fábrica de ciudadanos eficientes sobre personas felices. En su mayoría los profesores se justifican con frases casi epifánicas sobre la utilidad del conocimiento que producen, un ejercicio mental que puede nunca llegar a efectuarse con necesidad, y es que nos han transformado en recolectores de una información aparentemente no esencial en la vida cotidiana. Sin embargo, para lo establecido es un requerimiento que, de no cumplirse, podría remover al individuo del sistema. Si este no alcanzara la nota necesaria, no es considerado inteligente o simplemente no clasifica como alguien eficiente: tiene un problema para continuar con su desarrollo.

La aplicación del currículo oficial debería ser anulada, a más de la opresión a la que los alumnos son sometidos.

⁹ Hernán Van Arcken, *La escuela tradicional*, 2.

dos, logra que algunos individuos tomen la decisión de no estudiar por la limitación existente en su contenido. Somos seres de transformación, cambiamos constantemente, los pensamientos son distintos pero todos valiosos. El estudioso Andrews Paiva expresa: “el ser humano cuestiona su realidad, la reflexiona y puede intervenir, de esta manera puede proponer mejoras para su sociedad y el mundo en general”.¹⁰ Si existen tipos de currículos, carece de lógica la aplicación de uno solo y más si al querer aplicar otro solo queda escrito y el mecanismo termina siendo el mismo.

La educación debe ser liberadora, de tal manera que el querer estudiar sea aclamado; la variedad es lo mejor que puede existir, las creaciones y la creatividad que posee cada uno podrían generar un nuevo ambiente, algo que no conocemos, si tan solo se respetara la diversidad, por esta razón la mejor manera de llevar la educación sería con la implementación del currículo abierto. Paiva expresa así a la educación liberadora:

Pensar en una educación liberadora es un ejercicio de desarrollo del pensamiento. Implica criticar la forma de pensar de los seres humanos, de cómo reflexionan, procesan información, relacionan contenidos, resuelven problemas y crean cosas nuevas. En este orden de ideas, ha de existir un nuevo tipo de educador más humano y receptivo a los planteamientos e ideas de los educandos.¹¹

La acción de crear nuevos métodos para sacar adelante a un país es digna de admirar, ya que se busca mayor

¹⁰ Andrews Paiva, La educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo del pensamiento (Valencia: revista ciencias de la educación, 2005), 136.

¹¹ Andrews Paiva, La educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo del pensamiento, 139.

sostenibilidad económica y obtener un espacio para el reconocimiento de su gente y su capacidad. Pero hay que tomar en cuenta la manera en la que lo hacen y ponen en práctica. Fijándose en las circunstancias por las cuales cada metodología atraviesa y el ser una guía para sus necesidades cotidianas, como el acoplarse a los cambios que pueden darse con el transcurso del tiempo, creando nuevas estrategias que lo hagan llevadero, como también se debe analizar su estructura. La finalidad de este análisis es que nos demos cuenta cómo algo puede afectar seriamente a varias personas, las cuales quieren algo diferente o tienen ritmos diferentes, sin olvidar que cada individuo es un mundo singular. La educación siendo centro de todo para el progreso tendría que acoplarse a las necesidades e intereses de los estudiantes, independientemente de lo que necesite el país, porque si el currículo educativo toma en cuenta sólo su crecimiento económico, de crecimiento, esclaviza a su gente.

¿Cómo podemos hablar de un cambio en la educación desde las artes o, mejor aún, de una educación libre y que llene todas las necesidades e intereses de los estudiantes? Pues bien, en el arte existe una variedad de reglas que se tiene que seguir para poder elaborar una obra artística, pero lo importante recae en la expresión y no en el método o los materiales. Es necesario que exista reflexión o una causa de por medio. Esto en cuanto a una exposición, es decir, fuera del campo educativo. Para poder realizar una obra artística se requiere de un procedimiento, cuya duración dependerá del sentimiento a transmitir y, a su vez, de la influencia del tema. Tomemos en cuenta la obra de Ceija Stojka llamada “La Maison Rouge”:

Figura 1. Ceija Stojka, La Maison Rouge (2018).

En este cuadro la artista trata de transmitir unas vivencias particulares, que representan el miedo y la supervivencia del Holocausto. Al observar la obra podemos apreciar la manera en la que ha pintado, su técnica Naif, como si una pequeña niña se hubiese atrevido a plasmar un recuerdo. Con esta referencia pasamos a lo siguiente, si para esto no hay restricción de creatividad, técnica, edad, expresión y entre otras cosas ¿Por qué en la educación la hay?

La limitación no va a llevarnos a ninguna parte. Seguiremos encerrados en un bucle defectuoso. Las malas rutinas acabarán con el espíritu creador del individuo, su naturaleza está en la investigación para descubrir nuevas formas de vivir, sentir y mirar. Ese espíritu tiene que ser un impulso, por lo cual se tiene que buscar la manera de explotarlo, porque imaginarse un mundo que no tenga nada nuevo o el simple hecho de saberlo todo se convierte en monotonía y ocasiona fastidio hacia el

entorno. La educación en artes tiene, de manera general, un fuerte carácter innovador, como Raffino dice:

En el área de la enseñanza y el aprendizaje, la innovación es la introducción de nuevas herramientas físicas o conceptuales, o nuevas prácticas transformadoras, como parte del proceso educativo vigente, con el fin de mejorarlo, actualizarlo o potenciarlo.

Con esto se quiere decir que necesitamos diversidad de contenido, que este no tiene que tratarse solo de actividades y debe de tener una contextualización para cada necesidad e interés de los alumnos. El ambiente de aprendizaje también influye en el desarrollo del alumno, por lo consiguiente este necesita contar con una planificación educativa y a su vez ser un respaldo del aprendizaje. Este espacio tiene que estar lleno de vida, desde los colores a la vista. La diversidad y la dinámica tienen que ser puntos neurálgicos. El objetivo para una óptima educación debería ser ilustre, contributiva, desafiante y motivacional. Se conoce que existen varias inteligencias, por lo que tanto el ministerio y los educadores tendrían que ser advertidos, con insistencia, de la urgencia de un cambio que produzca por fin una armonía en la convivencia entre los individuos que acudan a este espacio, siendo una relación tanto pedagógica como cultural y comunitaria que aportará al descubrimiento de identidades y reforzará una integridad moral y ética.

La educación se trata del derecho a conocer sobre lo que nos apasiona o nos llama la atención, de pensar y construir criterios, no se trata de estar encerrados y escuchar a un docente implacable que monopolice la verdad. No somos máquinas de recolección de in-

formación, no podemos reproducirla como discos de video, somos más que potenciales engranajes, tenemos la libertad de elegir y recibir clases como queremos, porque no pueden obligarnos a seguir un modelo precario, por eso miremos a la revolución. Es tiempo de salvar la educación, volverla libre y justa.

Bibliografía:

- Arrieta de Meza, Beatriz M., and Rafael Daniel Meza Cepeda. 2001. "El Currículum Nulo Y Sus Diferentes Modalidades". *Revista Iberoamericana De Educación* 25 (1): 1-9. doi:10.35362/rie2513143.
- "Currículo Compactado Para La Emergencia Covid-19 Ciclo Costa (2020-2021)". 2020. *Guíate Ecuador*. <https://guiatecuador.com/2020/05/26/curriculo-compactado-para-la-emergencia-covid-19-ciclo-costa-2020-2021/>.
- Paiva, Andrews. 2005. "La Educación Liberadora De Paulo Freire Y El Desarrollo Del Pensamiento". *Revista Ciencias De La Educación* 25 (1316-5917): 133-142.
- Palacio, Ancisar, Andrew De la Cruz, and José Portilla. 2021. "Currículo". *Curriculoudenar2015*. Blogspot.Com. <http://curriculoudenar2015.blogspot.com/2015/>.
- Raffino, María. 2020. "Innovación - Qué Es, Concepto Y Tipos De Innovación". *Concepto.De*. <https://concepto.de/innovacion/>.
- Vilchez, Nerio. 2004. "Una Revisión Y Actualización Del Concepto De Currículo". *Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales* 06 (1317-0570): 204.