
Entretextos - Artículos/Articles/Aküjialu'u

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 19 N.º 36 (enero-abril), 2025, pp. 51-62

Para citar utilice este ARK: <https://n2t.net/ark:/47886/14027396>

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14027396>

Licencia CC BY NC ND 4.0 / Derechos de autor: autores /Derechos de publicación: revista

Recibido: 25-06-2024. Aceptado: 13-10-2024

Las escuelas de educación artística un espacio para la convivencia, la creatividad y la seguridad

Artistic education schools, a space for coexistence, creativity and security

Ekirajüleirua ekirajia atijalaapülee süpüla anain kepiajirawaa, aku'majaa jee anaawaa

María Ysabel Navarrete Radilla

<https://orcid.org/0000-0001-5260-1922>

08473@uagro.mx

Universidad Autónoma de Guerrero, México

Resumen

El objetivo del trabajo es conocer a través de las experiencias de los estudiantes y egresados cómo las escuelas de arte son un espacio de convivencia, creatividad y seguridad. En esta investigación cualitativa, fenomenológica y descriptiva, se entrevistaron cuatro egresados y cuatro estudiantes a partir de una pregunta generadora: ¿Cuál ha sido tu experiencia en la escuela de artes? Se analizaron las respuestas en el ATLAS. ti v 23, y se formaron códigos, grupos de códigos y redes. Los resultados evidenciaron que estas escuelas son espacios para la sana convivencia, el desarrollo creativo de comunicación, el desarrollo personal y laboral, así como para imaginar un mundo mejor.

Palabras clave: Educación artística, creatividad, seguridad, ATLAS.ti.

Abstract

The objective of the work is to know through the experiences of students and graduates how art schools are a space of coexistence, creativity and security. In this qualitative, phenomenological and descriptive research, four graduates and four students were interviewed based on a generating question: "What has been your experience at art school?" The responses were analyzed in the ATLAS. ti v 23, and codes, code groups and networks were formed. The results showed that these schools are spaces for healthy coexistence, creative development of communication, personal and work development, as well as for imagining a better world.

Keywords: Artistic education, creativity, security, ATLAS.ti.

Aplaliküjia

Ousutuneekaa süka a'yatawaakalü tüü süpülajatü shi'raajünün tü kasa natijakalü na ekirajaashiikana oo'ulaka na ekirajaainakana atijalaapüleeru'ujee, ma'aka saa'in cein kepiajirawaa sulu'u, akumajirawaa jee anaawaa. Sünain achajawaa kayaawajiasikaa tüü, kasachikua jee aküjjiakua'ipa, eeshii asakinnün pienchi naaju'itushiinakana jee pienchi na ekirajaashiikana, jee o'unusu sünainjee waneesia asakiria. ¿Kasa pütijaka ekirajiaalu'ujee atijalaa? E'rajaanüsü asoutiaakalüirua sulu'u tü ATLAS-kaa. ti. v 23, jee sukumalaaka anüliaairua, anüliaa jutkatüsüirua müsia kusuirua. Ja'yaka sutuma anain kepiajirawaa sutuma ekirajüleekalüirua tüü, eesü akumajaain yootirawaa, anaataasü nakua'ipa wayuu müsia na'yataain, müsia nekiiru'uin sünaataain mmapa'aka so'u wanee ka'i.

Pütchiirua amoutia: Ekirajia atijalaakua'ipa, akumajaa, anaawaa, ATLAS. ti.

Introducción

El ambiente que rodea al puerto de Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, México, desde hace varios años se ha tornado en un ambiente de extrema violencia; en el 2017, el periódico El Universal mencionaba las 20 colonias peligrosas en Acapulco, encabezadas por las cuatro primeras: Ciudad Renacimiento, Progreso, El Coloso y Emiliano Zapata. En marzo del 2018, más de 200 escuelas en Acapulco suspenden clases por los hechos violentos que suceden dentro de la escuela como en sus colonias. (Briseño, 2018). De los 234 municipios con más de 100 mil habitantes, Acapulco ocupa:

El lugar 53 en el índice de violencia

El lugar 32 en incidencia de homicidio doloso

El lugar 70 en violación

El lugar 168 en lesiones dolosas

El lugar 89 en robo con violencia

El lugar 44 en extorsión (Consejo Ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal, 2021)

Ante esta situación, surge la inquietud de investigar los espacios donde los niños y jóvenes puedan sentirse seguros, libres y externen su vocación, por lo que se buscaron las escuelas de educación artística que ofrecen sus servicios a costos bajos. La educación básica ofrece educación artística, sin embargo, a esta enseñanza se le ha demeritado su gran aportación en el desarrollo cognitivo y emocional, basta con revisar los planes de estudio de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, y ver el tiempo que se le asigna¹, sucede lo mismo con escasos apoyos a los espacios y materiales necesarios para su enseñanza.

¹A la educación primaria se le asigna 1 hora a la semana, al tercer grado de secundaria se le asignan 3 horas semanales (Diario Oficial de la Federación, 2020). En nivel medio de la Universidad Autónoma de Guerrero a la enseñanza del arte le llegan a otorgar 2 horas a la semana durante dos semestres (Plan de estudios, 2010).

Se minimizan las cualidades del arte, no se considera que con el arte se afina la atención y se agudiza la capacidad para distinguir las cualidades específicas de los objetos y los fenómenos de la realidad; la personalidad puede modificarse y la educación artística (teatro, música, danza, artes visuales) podrían contribuir al desarrollo de la extroversión y la simpatía, el respeto y la comprensión de los demás y la conciencia de sí mismo. (Grosz et al., 2022). Existen estudios que demuestran que la conexión de conocimiento del arte y cerebro beneficia la memoria, la empatía y aumentan los niveles de atención e impactan positivamente en otras funciones cerebrales. Es decir, las actividades artísticas activan diferentes regiones cerebrales (Guillén, como se citó en Mena, 2020). La práctica y disfrute artístico aportan condiciones que activan las esferas cognitivas, afectiva y conductual del ser humano desde las más tempranas edades. La asociación y representación de estímulos provocados por los recursos del arte incitan el interés, la fantasía y la creatividad. (Estévez y Rojas, 2017). El contacto con el arte desde apreciación hasta su creación, puede ser una poderosa herramienta para mejorar las habilidades empáticas y la creatividad. (Guilera, 2021)

En el arte no se trata solo de entender las causas de la violencia, sino de creer en la posibilidad de un cambio mediante la creatividad para poder escapar de ese ciclo. Se trata de vislumbrar un mundo más allá del conflicto y la desigualdad, donde también podamos convivir con nuestros enemigos. (Tovar, 2015). Si se busca una sociedad sana, el arte encauzado a la reflexión y creación estimula la responsabilidad social, el fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana. (Serra, 2019)

La educación artística considerada no como una disciplina, sino una autoexpresión creativa, tiene como propósito desarrollar la creatividad, la autoexpresión y la integración de la personalidad (Clark, Day y Gree como se cita en García, 2005). La enseñanza de la educación artística en contextos problemáticos cumple un rol fundamental para la creación de espacios seguros en el que los niños y jóvenes puedan alejarse de la violencia y crear competencias que favorezcan su calidad humana y su desarrollo cognitivo. Es considerada como uno de los ejes fundamentales de la educación para la paz, debido a que facilita las relaciones cooperativas, el respeto de las identidades, la inclusión, el cuidado de sí, de los otros y del entorno. (Castañeda, 2020)

La educación artística en general y la danza en particular ayudan a entender y manejar nuestras emociones, en otros casos funciona como mitigador del estrés y de la ansiedad. (Pérez y Cernuda, 2020), en el sentido más humano funciona como una herramienta activadora de emociones, la imagen artística es un recurso valioso para promover la empatía. Hay quienes consideran que la educación artística permite desarrollarnos de manera espiritual, dándole un nuevo sentido a la vida, una nueva naturaleza, la educación estética nos debe prepara para el disfrute del arte (Blanco, 2020). Entre otros beneficios que ofrece se halla la construcción de la identidad, pues los procesos creativos promueven la resignificación de la identidad personal, ya que crear es crearse (De la Cruz, 2019).

El objetivo de este trabajo es conocer a partir de las experiencias de los estudiantes y egresados cómo las escuelas de arte representan un espacio de convivencia, creatividad

entrevista se realizó al director general, no se pudo entrevistar a estudiantes y egresados. El costo por cada curso es de 400 pesos mensuales, a excepción del curso de ballet que su cuota es de 600 pesos (por la incorporación que se tiene con la Royal Academy). Han tenido en la clase de cine a un alumno con síndrome de Asperger, no se cuenta con la preparación para casos especiales; sin embargo, aceptaron este caso. Al concluir y acreditar el curso se les entrega un diploma. También se llevan a cabo conferencias, cine, teatro, exposiciones artísticas, presentación de libros y círculos de lectura. El gobierno del estado de Guerrero es el encargado de subsidiar la mayor parte de los gastos incluyendo al personal, solo los gastos de mantenimiento se realizan en forma interna con las rentas de los espacios de la Casa. Este centro se ubica en la Colonia Costa Azul, la cual es considerada de alto nivel económico, bien ubicada, segura y con todos los servicios.

El Centro de Arte Universitario dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue fundado en 1985. Actualmente cuenta con un edificio y con varios salones, bien diseñados. Se imparten cursos y talleres de danza, teatro, música, coro, pintura, literatura y artes plásticas, a la población en general. Para la inscripción se solicitan los documentos de identificación (acta de nacimiento, CURP), un pago de \$150.00 semestral, condonando a los estudiantes de la Universidad. Cuenta con plan de estudio y los programas son elaborados por cada profesor. En el caso del taller de teatro, tienen cursos para estudiantes avanzados y otro para intermedios. La evaluación se lleva a cabo a través de la presentación de la obra y se les otorga una constancia.

La Escuela de música “Ignacio Noguera Reyes” es una institución de socios agremiados del Sindicato de Músicos, en la cual al docente se le paga con las cuotas de recuperación de los alumnos. Es una escuela privada pero no lucrativa. Cuenta con la carrera técnica de violín, piano, batería, guitarra clásica, guitarra de plumilla, saxofón, trompeta, bajo eléctrico, con duración de tres años. Además, el diplomado de teclado infantil, guitarra práctica y vocalización, con duración de un año. Los costos van desde \$500.00 de inscripción, \$500.00 de mensualidad, \$140.00 por la playera como uniforme y \$60.00 para credencial, para las clases de piano se incrementan \$150.00. En esta escuela se cuenta con un plan de estudios, que es elaborado por los docentes y registrado ante la Secretaría de Educación Pública. Han tenido la experiencia de atender a estudiantes invidentes y autistas.

La escuela de iniciación artística “Acapulco”, pretende acercar a los alumnos de una manera diplomática, sistematizada y escolarizada al arte, ofrece las bases para seguir estudiando las artes de manera profesional, está asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Inicialmente se cobraba mensualmente \$400.00, hoy las clases son gratuitas. Se imparten cursos de danza, música, teatro y artes plásticas y visuales. Se contemplan tres niveles de edades, de 9 a 13 años, de 13 a 17 años y de 17 a 21 años. Se aplica un examen diagnóstico para colocación. El plan de estudio es a nivel nacional, con una duración de tres años. Los maestros cuentan con la formación profesional en el área artística que imparten. No cuentan con un programa para atender alumnos con necesidades especiales, sin embargo, han recibido casos especiales en música y danza. Los docentes se capacitan de manera independiente para poder darles una buena atención, también se han otorgado becas a niños de la Casa Hogar de

Acapulco. Cada asignatura cuenta con una rúbrica para llevar a cabo la evaluación considerando aspectos teóricos, técnicos, creativos y trabajo colaborativo. La evaluación se lleva a cabo mensualmente y se sube a una plataforma del departamento de control escolar, que se controla desde la Ciudad de México. Una vez concluidos y acreditado el curso se les entrega un carnet de calificaciones y constancia por cumplir con el nivel.

Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Zapata. El primer FARO abre sus puertas en el año 2000, en la zona Oriente en Iztapalapa, Ciudad de México, como

un espacio productor de las diversas expresiones de la cultura que vincula el trabajo artesanal con el artístico. Tiene como objetivo afianzar el tejido social de la comunidad a través de actividades de entretenimiento y apreciación artística. El FARO Zapata, que solo toma el nombre de los FAROS de la ciudad de México, nace en el 2012, en un periodo mucha violencia tanto en Acapulco como en la colonia donde se crea, la esencia del FARO es ofrecer “el espacio a artistas urbanos, rescatar a la juventud de las garras del vicio” (Comunicación personal, verano 2021).

Es un espacio de arte y seguridad en medio de esa tormenta que es el narco en Acapulco. Se inicia con talleres de caligrafía urbana, grafiti, hip-hop y break-dance.

Otros talleres implementados fueron los de elaboración de hamacas, de belleza, de guitarra, pintura, elaboración de piñatas, elaboración de chilate³ y de dibujo. Por su participación en eventos artísticos se contrataban a los talleristas dentro de su especialidad. Cada uno elabora su plan de trabajo, se presenta en reunión con los encargados, las actividades se combinan con la historia, conceptos y la actividad física. En el 2017, al taller de break dance ingresan principalmente niños desde 5 a 11 años de edad, el interés de ellos era tanto que llegaban desde las 4 de la tarde, recorrían varios talleres y podían irse hasta las 9 de la noche, ya que todos vivían cerca y el lugar era seguro. Esta permanencia lograba la confianza con los niños, que en muchas ocasiones hablaban de problemas de violencia familiar. Tiempo después se fueron incorporando jóvenes de 14 a 18 años (Comunicación personal, verano 2021). La mayoría de los asistentes eran vecinos de la colonia o de las colonias más cercanas. En un inicio todos los cursos eran gratuitos ya que el pago de los talleristas lo hacían desde la Casa de la Cultura Estatal, por intermedio de esta Casa algunos de los asistentes pudieron obtener la beca Jóvenes construyendo el futuro⁴. Al dejar de recibir el apoyo dejaron de ofertar talleres gratuitos, actualmente se pagan \$30.00 por clase.

La entrevista fue aplicada a cuatro estudiantes y a cuatro egresados de cada una de las escuelas. Se elaboraron 125 códigos, a partir de analizar las respuestas se crearon 5 grupos de códigos y se formó una red para cada grupo de códigos. En la tabla 1 se presentan las características de cada grupo de código y se pueden observar en Figura 2.

³ Bebida originaria de la Costa Chica, del estado de Guerrero, preparada a partir de cacao, arroz, canela y azúcar.

⁴ Es uno de los Programas para el bienestar que impulsa el Gobierno de México en el que se brinda a jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estudian ni laboran, capacitación hasta por 12 meses en Centros de Trabajo que se benefician de su contribución, al mismo tiempo que los jóvenes beneficiarios desarrollan habilidades.

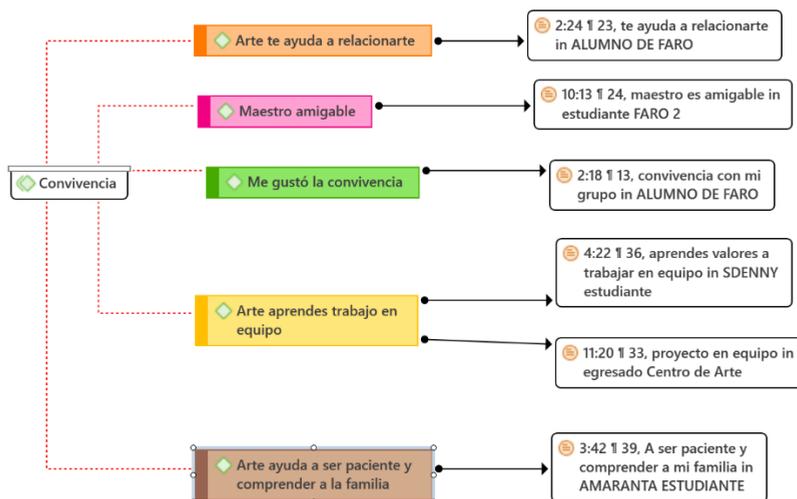
Tabla 1. Descripción de los grupos de códigos

Grupo de código	Total de códigos	Características
Convivencia	5	Relación y convivencia con otras personas, ser paciente para la convivencia familiar, relación amigable con el maestro y gusto por la convivencia
Creatividad	14	Habilidad para imaginar, hacer algo propio y novedoso,
Laboral	14	Que se relaciona con la formación de una técnica o método que le permita realizar un trabajo remunerativo.
Otros beneficios	19	El arte ayuda al desarrollo individual, comunicación, emocional, sanar el alma, en la vida diaria, a analizar, a ver que el mundo puede ser distinto, a pensar, a argumentar y al pensamiento crítico.
Seguridad	12	Confianza, acompañamiento, tranquilidad, desestresar, felicidad, relajar, seguridad y cobijo

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presentan las cinco redes de los grupos de códigos:

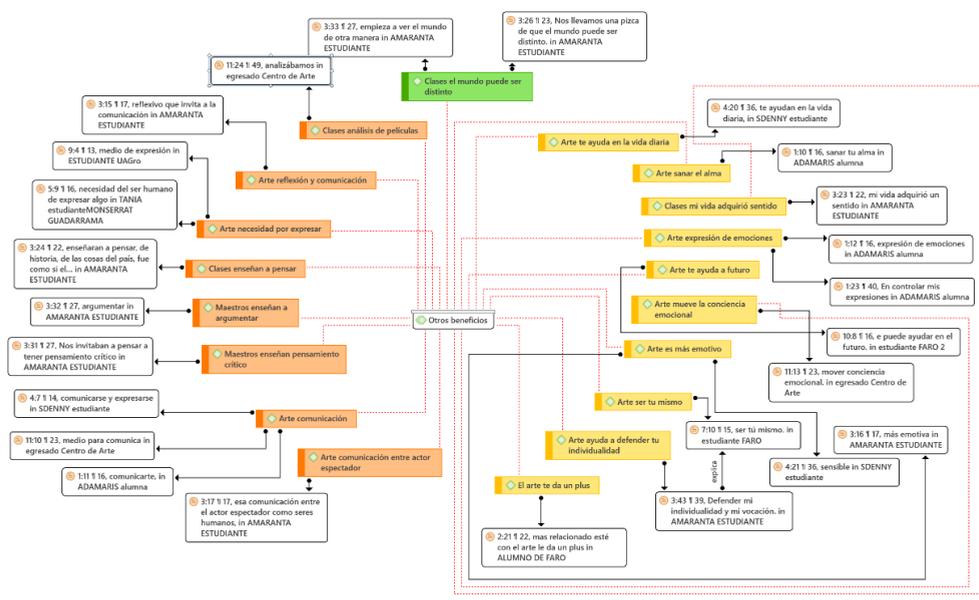
Figura 2. Red Convivencia

Fuente: Red semántica construida con el ATLAS.ti

El color amarillo indica que el interés de algunos estudiantes al ingresar a estudiar educación artística no solo era por aprender un arte, sino incluía la posibilidad de que esto le ayudara en lo laboral. El color verde oscuro indica que estos estudiantes tenían bien definido su interés por capacitarse para el trabajo. El verde claro es el caso de una egresada que al ingresar logró un trabajo en una escuela de arte. El color rojo refiere que el arte no deja mucho dinero.

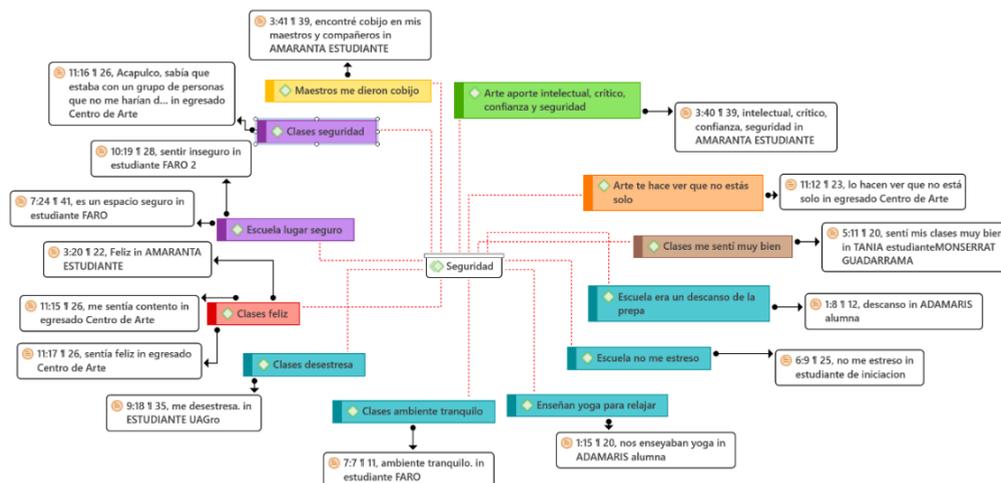
Figura 5. Red Otros beneficios

Fuente: Red semántica construida con el ATLAS.ti

El color naranja se refiere al desarrollo de habilidades necesarias con el trabajo escolar de análisis, reflexión, argumentación y comunicación. El color amarillo refiere al desarrollo de habilidades personales como, ayudar con los problemas de la vida diaria, los problemas del alma, darle sentido a la vida, visualizar el futuro y en lo emocional. El color verde señala que el teatro le ha permitido creer que el mundo puede ser distinto.

Figura 6. Red Seguridad

Fuente: Red semántica construida con el ATLAS.ti

El color azul representa la tranquilidad y el desestresar al estar en las clases. El color morado menciona la seguridad que ofrece la escuela. Los otros colores indican el apoyo seguro de los maestros, el acompañamiento y la felicidad.

Entre los beneficios que el arte y la educación artística ofrecen se encuentran el desarrollo de la creatividad (Estévez y Rojas, 2017; Guilera, 2021; Clark, Day y Gree como se cita en García, 2005). El respeto y la comprensión de los demás y la conciencia de sí mismo (Grosz et al., 2022). La construcción de la identidad (De la Cruz, 2019). El manejo de las emociones y mitigar el estrés (Perez y Cernuda, 2020). El creer en la posibilidad de un cambio, vislumbrar un mundo donde podamos convivir (Tovar, 2015). La creación de espacios seguro lejos de la violencia que fortalezcan la calidad humana y el desarrollo cognitivo (Castañeda, 2020), e incluso la educación artística permite el desarrollo de manera espiritual (Blanco, 2020). Las cuatro escuelas de educación artística ofrecen el espacio para la sana convivencia, para el desarrollo creativo, el desarrollo personal y la posibilidad de pensar en un mundo mejor.

Conclusiones

La escuela de Música es la que tiene un costo más elevado, su formación está encaminada a formar para lo laboral, sin embargo, el FARO, de más bajo costo, ofrece la preparación para el trabajo, en el caso de una egresada del Centro de Arte Universitario, tuvo la oportunidad de trabajar como docente en la Escuela de Iniciación Artística.

Lamentablemente la educación artística en las escuelas básicas en México, es vista como un relleno dentro del plan de estudio, sin considerar tantos beneficios que ofrece.

Escuelas como el FARO, que ha perdido su identidad original y que se localiza en una colonia con alto índice de violencia, es necesario que es necesario que las autoridades federales, estatales y municipales, pongan atención y apoyo.

Este trabajo que inició siendo una investigación académica, se ha convertido en el medio para dar a conocer que, desde sus rincones más apartados o visibles, en Acapulco estas estos espacios artísticos, de convivencia, creatividad y seguridad.

Referencias bibliográficas

- Aguirre-García, J. C., & Jaramillo-Echeverri, L. G. (2012). “Aportes del método fenomenológico a la investigación educativa”. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* (Colombia), 8(2), 51-74.
- Blanco-Pérez, A (2020) “La importancia de las Artes en la educación de la nación y el individuo”. *Debates por la historia vol. 8, núm. 1, parr 50*.
- Briseño, Héctor. (2018). Cierran escuelas de Acapulco por violencia. *La Jornada*. Recuperado en <https://www.jornada.com.mx/2018/03/22/estados/033n1est>
- Castañeda-Cárdenas, DP. (2020). *Educación artística para el cultivo de la paz Una apuesta de articulación entre escuela y territorio* [Tesis de doctorado, Universidad de la Salle]. Archivo digital.
- Consejo Ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal A.C. (2021). La violencia en los municipios de México. Recuperado de <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1600-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2020>
- De la Cruz-Aguilar, Guadalupe (2019). “Procesos creativos en el arte para la resignificación de la identidad: una aproximación psicoanalítica”. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 9(18), 1-25. <https://doi.org/10.23913/ride.v9i18.408>
- Diario Oficial de la Federación (2020). ACUERDO número 01/01/20 por el que se emiten los Lineamientos de ajuste a las horas lectivas señaladas en el diverso número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, para los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021
- Estévez P.M & Rojas V. (2017). “La educación artística en la educación inicial. Un requerimiento de la formación del profesional”. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(4), 114-119

- García-Ríos, Antonio Stalin (2005). Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. *El Artista*, (2), 80-97. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87400207>
- Grosz, Michael P., Lemp, Julia M., Rammstedt, Beatrice, Lechner, Clemens M. (2022). “Cambio de personalidad a través de la educación artística: una revisión y un llamado a más investigación”. *Perspectivas sobre la ciencia psicológica*, vol 17 (2) 360-384
- Guilera, Teresa. (2018). “Empatía y arte en estudiantes de medicina”. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 21(4), 209-213. Epub 16 de agosto de 2021. <https://dx.doi.org/10.33588/fem.214.959>
- Mena, G., Enrique (2020) Los beneficios de la Educación Artística No Formal. (pp. 775-789). *Redes de investigación e innovación en docencia universitaria*. Vol. 2020. Universidad de Alicante.
- Pérez-Peláez, ME, & Cernuda Lago, A. (2020). “La actividad artística como regulador de los procesos de ansiedad y agresividad en niños. *Revista Portuguesa de Educação*”, 33 (2), 226-239. <https://doi.org/10.21814/rpe.17739>
- Plan de estudios por Competencias de Educación Media Superior (2010). Universidad Autónoma de Guerrero. Comisión General de Reforma Universitaria.
- Serra-Estudillo, L (2019). “Arte comunitario: soluciones activas para el cambio social” *Entretextos Arte, educación y sociedad*. Año 11, número 31
- Tovar, P. (2015). “Una reflexión sobre la violencia y la construcción de paz desde el teatro y el arte”. *Universitas Humanística*, (80),347-369. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79135351014>

Biodata

María Ysabel Navarrete Radilla: Área sociológica de la educación y didáctica. Docente investigadora, Universidad Autónoma de Guerrero, México. Investigadora CONAHCYT.