

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
INSTITUTO DE POSTGRADO**

TÍTULO DEL TRABAJO

**EDUCACIÓN CULTURAL ARTÍSTICA COMO ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO COGNITIVO EN
ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO EGB**

AUTORA

Saldarriaga Alvarado Isabel Pamela

**TRABAJO DE TITULACIÓN EN MODALIDAD EXAMEN DE
CARÁCTER COMPLEXIVO**

**Previo a la obtención del grado académico en
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN BÁSICA**

TUTOR

Lic. Matamoros Dávalos Ángel Alberto, PhD.

Santa Elena, Ecuador

Año 2026

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
INSTITUTO DE POSTGRADO**

TRIBUNAL DE GRADO

Los suscritos calificadores, aprueban el presente trabajo de titulación, el mismo que ha sido elaborado de conformidad con las disposiciones emitidas por el Instituto de Postgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

**Lic. William Eliecer González Panchana, PhD.
COORDINADOR DEL
PROGRAMA**

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ANGEL ALBERTO
MATAMOROS DAVALOS**

Lic. Matamoros Dávalos Ángel Alberto, PhD.

TUTOR

**Lic. Yisell Vigoa Escobedo, PhD.
ESPECIALISTA 1**

**Lic. Pedro Gabriel Marcano Molano,
Mgtr. ESPECIALISTA 2**

**Abg. María Rivera González, Mgtr.
SECRETARIA GENERAL
UPSE**

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
INSTITUTO DE POSTGRADO**

CERTIFICACIÓN

Certifico que luego de haber dirigido científica y técnicamente el desarrollo y estructura final del trabajo, este cumple y se ajusta a los estándares académicos, razón por el cual apruebo en todas sus partes el presente trabajo de titulación que fue realizado en su totalidad por Isabel Pamela Saldarriaga Alvarado, como requerimiento para la obtención del título de Magíster en Educación Básica.

Atentamente,

Validez únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**ÁNGEL ALBERTO
MATAMOROS DAVALOS**

LIC. MATAMOROS DÁVALOS ÁNGEL ALBERTO, PhD.
C.I. 0913729257

TUTOR

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
INSTITUTO DE POSTGRADO**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo, SALDARRIAGA ALVARADO ISABEL PAMELA

DECLARO QUE:

El trabajo de Titulación, Educación Cultural Artística como estrategia pedagógica para el Desarrollo cognitivo en estudiantes del séptimo EGB, previo a la obtención del título en Magíster en Educación Básica, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo de Titulación referido.

Santa Elena, a los 06 días del mes de abril de año 2026

Saldarriaga Alvarado Isabel Pamela
C.I. 0929676609

AUTORA

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
INSTITUTO DE POSTGRADO**

AUTORIZACIÓN

Yo, SALDARRIAGA ALVARADO ISABEL PAMELA

DERECHOS DE AUTOR

Autorizo a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, para que haga de este trabajo de titulación o parte de él, un documento disponible para su lectura consulta y procesos de investigación, según las normas de la Institución. Cedo los derechos en línea patrimoniales de la investigación con fines de difusión pública, además apruebo la reproducción de este informe de investigación dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autor.

Santa Elena, a los 06 días del mes de abril de año 2026

SALDARRIAGA ALVARADO ISABEL PAMELA
C.I. 0929676609

AUTORA

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA
DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS
INSTITUTO DE POSTGRADO**

Certificación de Antiplagio

Certifico que después de revisar el documento final del trabajo de titulación denominado EDUCACIÓN CULTURAL ARTÍSTICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO COGNITIVO EN ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO EGB, presentado por la estudiante, Saldarriaga Alvarado Isabel Pamela fue enviado al Sistema Antiplagio **COMPILATIO**, presentando un porcentaje de similitud correspondiente al **3%**, por lo que se aprueba el trabajo para que continúe con el proceso de titulación.

Certificado de análisis
 Compilatio Magister+ | UPSE-ECU

Correcciones #2 Ensayo_educacion_artistica_Pamela_Saldarriaga

ID : 2e518be1073548ac620d0922ef153d96c38094cd

3%
Textos sospechosos

Nombre del fichero : Correcciones #2 Ensayo_educacion_artistica_Pamela_Saldarriaga.txt Tamaño del archivo original : 21,69 kB Número de palabras : 5611 Número de caracteres : 39354	Depositante : Gregory Peter Santamaria Romero Fecha de depósito : 4 de marzo de 2026 Tipo de carga : Interface Fecha de fin de análisis : 4 de marzo de 2026
--	--

Resumen (sección 1/2)

Localización de los textos sospechosos en el documento :

Validar únicamente en FirmaEC.
 Firmado electrónicamente por:
ANGEL ALBERTO MATAMOROS DAVALOS

LIC. MATAMOROS DÁVALOS ÁNGEL ALBERTO, PhD.
C.I. 0913729257

TUTOR

AGRADECIMIENTO

A dios por estar conmigo y alumbrar el camino en cada paso que di, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por poner en mi camino aquellas personas que fueron mi soporte y compañía durante este año de estudio.

A nuestros maestros quienes nos enseñaron a ser mejores en la vida y a realizarnos profesionalmente, agradecer a todas y cada una de las personas que vivieron conmigo la realización de este anteproyecto.

Y en agradecimiento especial a mi tutor por hacer posible este trabajo de titulación. A los compañeros de clases quienes estuvieron conmigo durante este proceso de aprendizaje y conocimientos.

SALDARRIAGA ALVARADO ISABEL PAMELA

DEDICATORIA

El presente trabajo de titulación se lo dedico a mi familia, gracias a su apoyo pude concluir mi carrera.

A mis padres y hermanos por su apoyo y confianza en todo lo necesario para cumplir mis objetivos como persona y estudiante y a todos en general por darme el tiempo para realizarme como profesional.

Esta dedicatoria va dirigida con mucha gratitud a mis docentes de maestría, gracias a ellos doy un paso más en esta carrera profesional, gracias a todos los compañeros y amigos q conocí a lo largo de todos estos meses y a mi madre por darme la bendición me encaminó a dar un paso más a lo largo de todo este proceso.

SALDARRIAGA ALVARADO ISABEL PAMELA

ÍNDICE GENERAL

Contenido

TÍTULO DEL TRABAJO.....	I
CERTIFICACIÓN.....	III
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD	IV
AUTORIZACIÓN.....	V
Certificación de Antiplagio	VI
AGRADECIMIENTO.....	VII
DEDICATORIA.....	VIII
ÍNDICE GENERAL.....	IX
Resumen.....	XI
Abstract	XI
1.1 Situación problemática.....	1
2. DESARROLLO	3
ANTECEDENTES.....	3
MARCO TEÓRICO.....	7
Educación y cultura.....	7
El pensamiento simbólico y su valor pedagógico	7
La creatividad como proceso cognitivo.....	8
Vacíos de información en la investigación latinoamericana sobre arte y cognición	8
Problemas de enseñanza-aprendizaje relacionados con la ECA en el contexto latinoamericano	9
Contradicciones entre teoría y práctica en la educación artística	9
Necesidades de mejora para fortalecer la ECA con enfoque cognitivo.....	10
METODOLOGÍA	10

	X
Enfoque de la investigación	11
Técnica de recolección de información	11
Instrumento de recolección de datos	12
PROPUESTA DE SOLUCIÓN PEDAGÓGICA.....	12
Fundamento de la propuesta.....	13
Estrategias pedagógicas propuestas.....	14
Proyectos artísticos integradores	14
Actividades de creación simbólica guiada.....	14
Uso del arte como herramienta de pensamiento.....	14
Espacios de diálogo y reflexión artística	14
Evaluación cualitativa del proceso creativo	15
Alcance de la propuesta.....	15
CONCLUSIONES	15
RECOMENDACIONES	16
Referencias bibliográficas	17

Resumen

Este trabajo de titulación analiza la Educación Cultural y Artística (ECA) como una estrategia pedagógica para potenciar el desarrollo cognitivo en estudiantes del séptimo año de Educación General Básica. La investigación parte de una problemática real: en las aulas ecuatorianas, el arte suele reducirse a tareas mecánicas y decorativas, ignorando su capacidad para estimular funciones superiores como la memoria, la creatividad y el pensamiento simbólico. A través de un enfoque cualitativo, se examina la brecha entre el currículo oficial y la práctica docente, marcada por una formación insuficiente y metodologías tradicionales. La propuesta plantea resignificar la ECA mediante proyectos interdisciplinarios, creación simbólica guiada y evaluación formativa. Se concluye que el arte, fundamentado en la neuroeducación, es una herramienta funcional para transformar la experiencia de aprendizaje, fomentando alumnos más críticos, autónomos y con mayor flexibilidad cognitiva.

Palabras claves: Educación, Creatividad, Cognición

Abstract

This degree work analyzes Cultural and Artistic Education (ECA) as a pedagogical strategy to enhance cognitive development in seventh-grade students of General Basic Education. The research stems from a real-world problem: in Ecuadorian classrooms, art is often reduced to mechanical and decorative tasks, ignoring its capacity to stimulate higher functions such as memory, creativity, and symbolic thinking. Through a qualitative approach, the gap between the official curriculum and teaching practices—marked by insufficient training and traditional methodologies—is examined. The proposal suggests redefining ECA through interdisciplinary projects, guided symbolic creation, and formative evaluation. It concludes that art, grounded in neuroeducation, is a functional tool for transforming the learning experience, fostering students who are more critical, autonomous, and possess greater cognitive flexibility.

Keywords: Education, Creativity, Cognition.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Situación problémica

El desarrollo cognitivo en la educación básica se presenta como un proceso intrincado que está determinado por una variedad de factores, entre los que se incluyen los pedagógicos, los emocionales y los socioculturales. La Educación Cultural y Artística (ECA) tiene un papel fundamental al fomentar la memoria, la creatividad, el pensamiento divergente, la atención y la habilidad de resolución simbólica de problemas. Estas capacidades son ampliamente consideradas como necesarias para un aprendizaje significativo en los niños (UNESCO, 2021). No obstante, en el ejercicio habitual de las instituciones educativas de Ecuador, la ECA tiende a limitarse a tareas mecánicas, decorativas o que se enfocan solo en replicar modelos, ignorando su auténtico potencial cognitivo y pedagógico (Eisner, 2017).

Durante la experiencia como docente en Séptimo Año de Educación General Básica, se hizo evidente esta problemática, dado que se solicitó a los estudiantes que realizaran una representación gráfica en la cual se resumiera las características de los personajes en tarea de análisis literario. En la cual los estudiantes realizaron ilustraciones que no estaban alineadas y conjugadas con la elaboración conceptual y sin un análisis personal. Al solicitarles que justifiquen sus elecciones estéticas, varios manifestaron no saber "cómo imaginar" o "cómo expresar sus ideas", evidenciando problemas en razonamiento interpretativo, creatividad y pensamiento simbólico (Pérez & Villavicencio, 2022). En estudios realizados en el país se han presentado circunstancias parecidas, que revelan un escaso nivel de autonomía creativa y una pobre estimulación de funciones cognitivas superiores en alumnos de básica media (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020).

Mediante la observación sistemática, me di cuenta de que estas dificultades no solamente se presentaban en las actividades artísticas, sino también en Lengua y Literatura, Matemáticas y Ciencias Sociales. Según Sousa (2020), los alumnos mostraban problemas para crear relaciones, entender información, organizar ideas y producir soluciones alternativas. Esto es consistente con investigaciones que indican que la ausencia de experiencias artísticas bien organizadas tiene un

impacto negativo en la atención sostenida, el análisis y la flexibilidad cognitiva en los años escolares (García & López, 2020).

Queda claro que la Educación Cultural y Artística no se está utilizando como una estrategia pedagógica integrada, sino más bien como un espacio separado del currículo (Ramos & Torres, 2021). Según Hernández (2022), la literatura más actual enfatiza que el arte pone en funcionamiento sistemas de pensamiento que están relacionados con la percepción, la imaginación, la metacognición y la abstracción simbólica, lo cual favorece directamente el desarrollo cognitivo durante la infancia y la adolescencia. Tokuhami (2020) refiere que los distintos procesos artísticos, desde el punto de vista de la neuroeducación, crean conexiones neuronales que desarrolla el contextual y emocional, así como estimula la memoria de trabajo y la creatividad.

En la institución se identificó muy corto aliento del personal en el desarrollar el pensamiento crítico debido a la limitada capacidad que se observa en este proceso, esto se debe a la falta de motivación en el quehacer educativo (Flores & Roldán, 2023). Cuando los alumnos no tienen acceso a espacios de expresión que incorporen el lenguaje musical, corporal y visual como herramientas para entender y expresar los aprendizajes, estas dificultades se agravan. Esto concuerda con investigaciones que indican que las perspectivas tradicionales obstaculizan los procesos cognitivos y creativos (Martínez & Carbajal, 2022).

Los maestros de la institución también expresaron que, a pesar de que valoran el arte, no siempre tienen métodos para potenciarlo como una herramienta pedagógica transversal (González & Naranjo, 2021). Esto concuerda con investigaciones a nivel nacional que informan sobre una carencia de capacitación docente en términos del empleo pedagógico del arte y su conexión con el crecimiento cognitivo (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2022).

Según lo expuesto, es necesario examinar de forma sistemática cómo la Educación Cultural y Artística puede ser utilizada como estrategia pedagógica para mejorar el crecimiento cognitivo de los alumnos de Séptimo Año de EGB (UNESCO, 2021). Es crucial entender cuáles son las prácticas de los docentes, qué obstáculos surgen en su puesta en marcha y cómo el uso deliberado del arte puede contribuir a procesos como la creatividad, la memoria visual, la atención, el análisis y la solución de problemas, según sostiene una reciente publicación científica (Roldán & Medina, 2023).

Examinar esta cuestión no solo hará visible la relevancia del arte como mediador a nivel cognitivo, sino que también facilitará la creación de estrategias pedagógicas novedosas que cambien la experiencia de aprendizaje, fomentando así alumnos más creativos, analíticos y con la capacidad de generar conocimiento a partir de distintos modos expresivos. La pregunta de investigación es ¿De qué manera afecta el desarrollo cognitivo de los alumnos de Séptimo año de Educación General Básica la educación artística y cultural como estrategia pedagógica?

El objetivo es examinar el impacto de la educación en términos artísticos y culturales, como táctica pedagógica, en el desarrollo del pensamiento de los alumnos del séptimo grado de Educación General Básica.

2. DESARROLLO

ANTECEDENTES

El currículo de Educación Cultural y Artística en Ecuador fomenta la apreciación estética, el pensamiento crítico y la expresión creativa mediante prácticas artísticas que se contextualizan. No obstante, investigaciones nacionales como González & Naranjo (2021) indican que no se utiliza todo su potencial educativo a causa de una formación docente insuficiente y una escasa integración con otras disciplinas del aprendizaje (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020). Esto hace que ECA sea percibida como un espacio adicional, en lugar de ser considerada un eje estratégico para el desarrollo cognitivo integral.

Es necesario investigar este problema porque los alumnos de séptimo Año muestran problemas cognitivos, tales como escasa autonomía en el plano intelectual, debilidad en el análisis de símbolos, baja concentración y poco pensamiento creativo. Esto ha sido detectado a través de informes institucionales y observaciones del aula (Martínez & Carbajal, 2022). Estos desafíos se corresponden con estudios que demuestran que la falta de experiencias en el arte educativo disminuye la activación de capacidades cognitivas avanzadas en alumnos de básica media (Flores & Roldán, 2023).

La importancia de esta investigación también se debe a los consejos internacionales que subrayan que el arte mejora la plasticidad del cerebro, la capacidad para aprender a fondo y la

habilidad para transmitir saberes entre diferentes disciplinas. Al entender cómo puede emplearse la educación artística y cultural como una estrategia pedagógica, podremos crear intervenciones que potencien el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico y la creatividad.

Esta investigación provee instrumentos para modificar las prácticas de enseñanza, incentivando la utilización pedagógica del arte como un recurso para estimular habilidades cognitivas importantes en el desarrollo completo de los alumnos del Séptimo Año de EGB. También se realizará pruebas las cuales servirán de guía para procesos de renovación metodológica e innovación curricular.

En el contexto internacional la educación cultural artística evaluó un desarrollo cognitivo que parte del consenso de experiencias artísticas, estas activan procesos de manera cognitiva que favorecen a la creatividad, desarrollo de la atención y pensamiento simbólico y crítico con la capacidad de resolución de problemas. En distintas investigaciones se a podido observar que la neuroeducación ha demostrado que el cerebro responde de una manera particular a los estímulos artísticos ya que estos integran emociones, movimiento y precepciones sensoriales con un lenguaje simbólico.

Tokuhamma (2020) detallo que las distintas actividades articular desarrolla un estímulo neuronal múltiple, que genera aprendizajes profundos, mientras que con metodologías centrada únicamente se genera contenidos memorísticos. Partiendo de una base neuro educativa busca fortalecer la defensa internacional del arte como un eje de desarrollo cognitivo, el cual específico que las actividades expresivas favorecen la autorregulación, la flexibilidad cognitiva y la construcción de significados.

La literatura contemporánea resalta varios vacíos y contradicciones significativas en la literatura y la práctica, lo cual la UNESCO (2021) advierte que la distinta evidencia científica, en muchos países parte del plano decorativo o secundario dentro del currículo escolar, lo que limita su función pedagógica. De igual manera, García y López (2020), en una revisión sistemática sobre educación artística en América Latina, señalaron que la mayoría de escuelas incorpora actividades artísticas sin objetivos cognitivos explícitos, lo que reduce su potencial formativo.

Esta situación se explica, en parte, por la formación docente insuficiente en base a lo expuesto por Britto et al. (2021) que han documentado que gran parte de los maestros carece de

herramientas didácticas para convertir las prácticas artísticas en experiencias que desarrollen pensamiento crítico y creatividad. La falta de instrumentos de evaluación genera una complejidad en los procesos creativos, tal como refiere Shonkoff (2023) el desafío de los sistemas educativos contemporáneo sin mecanismos adecuados de monitoreos resulta difícil para consolidar políticas pedagógicas.

El análisis internacional evidencia una fragmentación persistente en los estudios disponibles como el de Black et al. (2022) refieren que la investigación acerca del arte y la cognición sigue siendo muy fragmentada, enfocándose en campos particulares como el teatro, la música o el movimiento, sin incluir los diversos lenguajes artísticos ni su vinculación con la pluralidad cultural. Los resultados no se acoplan a la realidad institucional ni a las estrategias que se utilizan en las asignaturas que se dictan.

La educación cultural es una de las áreas más importantes en el currículo ecuatoriano puesto que desarrolla habilidades que transmiten el arte que cada estudiante ha adquirido con el paso del tiempo y que ha sido estimulado en el hogar como en el aula de clases. El Ministerio de Educación (2020) reitera la importancia de integrar el resalte de la creatividad a través del surgimiento de símbolos que muestren sus tradiciones y costumbres, dejando de lado la mera repetición de esquemas cotidianos.

Investigaciones recientes, como las de González y Naranjo (2021), muestran que muchos docentes valoran el arte en discursos institucionales, pero no cuentan con una preparación adecuada para mediar procesos de aprendizaje que involucren análisis, interpretación o producción simbólica compleja lo que genera una brecha evidente entre el potencial pedagógico reconocido por la normativa y lo que realmente ocurre en las aulas.

Otros trabajos a nivel nacional examinan estas tensiones, como lo planteado por Flores y Roldán (2023), quienes estudiaron prácticas artísticas en escuelas públicas y encontraron que los alumnos tienen dificultades con la expresión simbólica, el pensamiento divergente y la solución creativa de problemas. Esto se debe a que no hay estrategias didácticas novedosas y se siguen empleando metodologías convencionales. Torres y Ramos (2021) detectaron que la falta de espacios apropiados y recursos materiales obstaculiza el desarrollo de proyectos artísticos relevantes, en particular en las zonas vulnerables. Estos estudios indican que, a pesar de que

Ecuador tiene una política educativa que valora al arte, este reconocimiento no se refleja completamente en acciones pedagógicas que potencien el desarrollo cognitivo.

ECA es visto en algunos casos como una asignatura que no tiene mayor importancia por lo general se la deja de lado ya que el pensamiento inadecuado de ciertos docentes la desvaloriza llegando al punto de no aplicar ningún proceso para estimular y motivar el desarrollo de la creatividad e innovación en esta asignatura. Esto también se puede dar por la diferencia entre los estudiantes al momento de realizar actividades artísticas que debido a que cada uno de ellos tiene diferentes formas de realizar las actividades mostrando la necesidad de estimular el desarrollo de procesos que direccionen la iniciativa de la creación artística en todas las asignaturas de cada año integrando de esta forma el quehacer educativo, la motivación y creación artística.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (2022), reitera la necesidad de fomentar el arte y la práctica de habilidades que muestran la identidad propia de cada una de las culturas y tradiciones que existen en los hogares de nuestros educandos y que surgen al momento de realizar un trabajo en clase. Ante esta realidad es visible que se requiere que los docentes integren procesos de enseñanza que fomenten la creatividad y que permitan que los estudiantes puedan mostrar sus habilidades artísticas, logrando la integración educativa que se requiere en la actualidad.

En varias investigaciones se ha podido observar que concuerdan con el objeto de estudio de esta investigación, puesto que al observar la realidad educativa se identifica las limitaciones pedagógicas y didácticas que se existen en los docentes al momento de aplicar actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento simbólico de nuestros estudiantes, es decir, limitan la expresión artística y dejan de lado el surgimiento de nuevas habilidades. En muchos de los casos es evidente que sólo cumplen con la elaboración de imágenes representadas modo de repetición que no promueven la motivación y sólo establecen patrones que limitan el desarrollo de las habilidades propias del estudiante.

En las producciones de los estudiantes se observa esta desconexión entre el potencial educativo del arte y la práctica educativa específica suelen ser poco imaginativas, homogéneas y con escasa elaboración conceptual. Los alumnos no siempre tienen en el aula un entorno que aprecie la búsqueda de significados propios, la experimentación o el error creativo; estos son componentes fundamentales para el desarrollo cognitivo, según lo indica la literatura contemporánea.

La realidad institucional muestra, la coexistencia de buenas intenciones pedagógicas con carencias metodológicas profundas, también se observa un desfase entre el discurso institucional y la práctica diaria, situación que evidencia la urgencia de implementar estrategias pedagógicas que conviertan la Educación Cultural y Artística no solo en una asignatura decorativa, sino en una herramienta funcional para fortalecer la creatividad, la reflexión y el pensamiento crítico de los estudiantes.

MARCO TEÓRICO

Educación y cultura

La educación cultural y artística se ha consolidado en América Latina como un espacio que articula sensibilidad, identidad y pensamiento crítico, es comprender su relación con el desarrollo cognitivo requiere partir de conceptos fundamentales que permitan entender cómo el arte se integra al proceso de aprendizaje. Desde una perspectiva contemporánea, la educación artística se entiende como un campo donde el estudiante desarrolla competencias expresivas, perceptivas y analíticas. En palabras de Eisner (2004), “el arte enseña formas de pensar que no se pueden lograr a través de otros medios”, porque invita a interpretar, imaginar, simbolizar y atribuir sentido a la experiencia. Aunque Eisner no escribe desde el contexto latinoamericano, sus aportes han sido ampliamente retomados en la región para fortalecer el enfoque pedagógico del arte.

El pensamiento simbólico y su valor pedagógico

El pensamiento simbólico es un eje central en el desarrollo cognitivo, pues permite a los estudiantes representar la realidad no solo desde lo literal, sino desde lo interpretativo, de acuerdo con del Río y Álvarez (2017), el pensamiento simbólico se configura como la base del lenguaje, la imaginación y la construcción cultural, lo cual demuestra que la educación artística no es un campo periférico, sino un espacio donde se consolidan procesos mentales fundamentales. Esto se vuelve especialmente relevante en el ámbito educativo latinoamericano, donde la diversidad cultural exige formas de expresión que vinculen identidad, creatividad y modos de comprender el mundo.

La creatividad como proceso cognitivo

La creatividad ha sido frecuentemente reducida a la producción estética, desconociendo su dimensión cognitiva. Sin embargo, autores como Acaso y Megías (2017), referentes en la pedagogía del arte en español, explican que la creatividad implica observar, analizar, combinar, transformar y proponer soluciones, lo que la convierte en un proceso intelectual complejo. Estos autores sostienen que “crear es pensar”, desmontando la idea de que el arte es solo un espacio práctico.

En Ecuador, las políticas educativas también reconocen esta relación en donde el Ministerio de Educación (2020) establece que la ECA debe promover el pensamiento crítico y creativo como parte de la formación integral. No obstante, como veremos más adelante, existe un desajuste evidente entre esta intención normativa y lo que ocurre en la práctica.

Vacíos de información en la investigación latinoamericana sobre arte y cognición

Aunque América Latina ha avanzado en enfoques integradores entre arte y educación, persisten vacíos importantes en relación con el desarrollo cognitivo, uno de ellos es la falta de estudios empíricos que analicen en profundidad cómo las experiencias artísticas sostenidas inciden en funciones cognitivas específicas como la atención, la memoria de trabajo o la flexibilidad mental. López Barbosa (2018), en un estudio colombiano sobre artes visuales y desarrollo cognitivo, señala que la investigación en la región tiende a centrarse en la dimensión expresiva del arte, dejando poco explorada su dimensión cognitiva lo que limita la posibilidad de diseñar políticas educativas fundamentadas en evidencia.

De igual forma García Canclini (2019) afirma que la investigación latinoamericana enfrenta dificultades para integrar las prácticas artísticas con los contextos socioculturales de los estudiantes, lo cual genera vacíos en la comprensión de cómo el arte contribuye a construir pensamiento crítico desde la diversidad.

Problemas de enseñanza-aprendizaje relacionados con la ECA en el contexto latinoamericano

Los problemas de enseñanza-aprendizaje son especialmente visibles cuando se analizan las prácticas docentes, puesto que en Ecuador y en otros países de la región, el arte se imparte de forma fragmentada, con actividades centradas en la repetición y la copia, como lo evidencia la investigación de Rojas y Sánchez (2021), quienes encontraron que en muchas escuelas las actividades artísticas se limitan a “rellenar figuras, copiar modelos o seguir instrucciones sin reflexión” (p. 12). Esto genera una experiencia limitada donde los estudiantes no desarrollan pensamiento propio ni capacidad de análisis. El uso excesivo de modelos prediseñados también ha sido señalado por López Barbosa (2018), quien sostiene que este tipo de prácticas inhibe la creatividad y la autonomía cognitiva al restringir la posibilidad de experimentar y arriesgarse a crear.

Otro problema frecuente es la falta de formación docente especializada en ECA que, en Ecuador, según lo expuesto en el estudio desarrollado por Zambrano y Ruiz (2020) existe un alto porcentaje de maestros de educación básica no ha recibido capacitación específica en metodologías de arte, lo que deriva en prácticas improvisadas donde el arte se transforma en una actividad accesoria y no en un espacio de desarrollo cognitivo. Esta falta de orientación metodológica repercute directamente en el aprendizaje del estudiante, pues sin una guía adecuada la producción artística queda reducida a la intuición y no se convierte en un medio para pensar, reflexionar o investigar.

Contradicciones entre teoría y práctica en la educación artística

Mientras la teoría indica que el arte es un espacio para generar pensamiento complejo, la práctica escolar latinoamericana revela una tensión persistente entre el discurso y la ejecución puesto que el Ministerio de Educación (2020) promueve una ECA orientada al pensamiento crítico, pero las escuelas siguen priorizando asignaturas evaluadas externamente, como Lengua y Matemática. La educación cultural y artística. Es de gran importancia para el desarrollo del educando. Según lo expuesto por la UNESCO (2022), el arte se consolida como un eje valioso para el desarrollo de las habilidades socio emocionales de los estudiantes, dejando de lado las

limitaciones pedagógicas que puedan presentarse al momento de desarrollar los saberes en cada una de las asignaturas. De igual forma, Rojas y Sánchez (2021) mencionan, que la transformación cognitiva debe partir de lo instaurado en las instituciones educativas, y debe enfocarse en el logro de la calidad de sus estudiantes fortaleciendo las habilidades cognitivas y culturales que tienen los estudiantes para que, de esta manera, se puedan generar oportunidades de razonamiento y análisis crítico que fomenten la creatividad al momento de plantear nuevas propuestas de desarrollo.

Necesidades de mejora para fortalecer la ECA con enfoque cognitivo

El análisis de necesidades educativas muestra que avanzar hacia una ECA cognitiva requiere transformaciones estructurales. La primera necesidad es fortalecer la formación docente. Acaso y Megías (2017) plantean que el docente de arte debe ser un mediador cultural capaz de diseñar experiencias que integren expresión, reflexión y análisis. Para ello, se requiere capacitación continua que vincule neuroeducación, pedagogía crítica y didácticas artísticas contemporáneas.

También es necesario reconfigurar las metodologías de enseñanza. López (2018) explica que la experimentación debe ser un eje central, ya que permite al estudiante equivocarse, reflexionar y reelaborar su proceso creativo lo que implica abandonar prácticas repetitivas y promover actividades que involucren observación, análisis, diálogo y argumentación. Es imprescindible mejorar los procesos de evaluación en el que la UNESCO (2022) recomienda sistemas de evaluación cualitativos que valoren el proceso creativo, no solo el resultado visual, permitiendo identificar avances en pensamiento crítico, resolución de problemas y autonomía cognitiva.

METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta investigación responde a la necesidad de comprender, desde una perspectiva cercana y contextualizada, cómo la Educación Cultural y Artística (ECA) aporta al desarrollo cognitivo de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica. Dado que se busca analizar procesos reales en el aula, identificar prácticas docentes, observar comportamientos cognitivos durante actividades artísticas y recoger percepciones de los actores

educativos, se adopta una metodología que privilegia la interpretación, el análisis situado y la comprensión profunda de la experiencia escolar.

Enfoque de la investigación

El estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, porque se centra en comprender fenómenos educativos desde la perspectiva de los actores y en su contexto natural que según Hernández et al. (2019), el enfoque cualitativo permite explorar procesos subjetivos, dinámicas de interacción y significados que no pueden ser reducidos a cifras, sino que requieren una mirada interpretativa y comprensiva. Bajo este enfoque, la investigación se orienta a analizar cómo los estudiantes construyen procesos cognitivos durante la práctica artística, cómo los docentes median el aprendizaje y qué sentidos atribuyen ambos actores a la educación artística dentro del aula.

La presente investigación toma un diseño descriptivo e interpretativo, que como objetivo tiene determinar las practicas pedagógicas existente buscar interpretar su comportamiento y como inciden en el desarrollo cognitivo. El diseño permite evaluar la complejidad de las experiencias sin interponer rasgos rígidos si no interpretando los procesos cognitivos presentes en las distintas acciones de expresiones y reproducción artísticas.

Técnica de recolección de información

Las técnicas de recolección permiten el análisis del comportamiento y la interacción de los estudiantes esto se da a partir del análisis de las observaciones. de clase que se genera en las diferentes asignaturas y que permiten identificar el desarrollo cognitivo que. realice el estudiante a partir de la aplicación de diferentes estrategias (Taylor y Bogdan, 2020).

La observación es una técnica que busca completar la visión de la entrevista estructurado que busca recolectar distintas perspectivas de los actores educativos, por lo cual este tipo de entrevista según Kvale (2015) favorece a la construcción de diálogos flexibles en el cual los entrevistados expresan ideas personales en base a su punto de vista y experiencias, asociadas a su práctica. La combinación tanto de la entrevista como de la observación favorece los datos recolectados ya que estos contrastan y revelan las experiencias de los actores.

Instrumento de recolección de datos

El instrumento central de la investigación es una guía de observación estructurada, diseñada para registrar de manera sistemática las prácticas docentes, las interacciones en el aula y las manifestaciones cognitivas de los estudiantes durante las actividades artísticas. Esta guía se elaboró considerando categorías como: estímulos cognitivos presentes en la actividad artística, nivel de mediación pedagógica, presencia de procesos de análisis o reflexión, autonomía creativa, pensamiento simbólico, atención y memoria durante la tarea. El instrumento permite dar seguimiento a los comportamientos observables que relevan el desarrollo cognitivo.

La guía de entrevista semiestructurada busca dirigir a los docentes y estudiantes con la finalidad de obtener información sobre las distintas percepciones sobre el profesorado con respecto al arte como una herramienta cognitiva sobre las dificultades de enseñanza y aprendizaje identificadas. En el caso de los estudiantes, las entrevistas permiten explorar cómo viven las actividades artísticas, qué significados atribuyen a sus producciones y cómo perciben su propio proceso creativo.

Ambos instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos, lo cual garantiza la pertinencia de las categorías de análisis y la claridad de los ítems que con la triangulación entre observación, entrevistas y validación metodológica se identifica si se fortalece la fiabilidad del estudio y permite obtener información rica, profunda y coherente con los objetivos planteados.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN PEDAGÓGICA

A partir del análisis de la situación problémica identificada, del estado del arte y de las contradicciones existentes entre la teoría educativa y la práctica escolar, se plantea una propuesta de solución pedagógica fundamentada en la Educación Cultural y Artística (ECA) como estrategia transversal para fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes de Séptimo Año de Educación General Básica.

Las propuestas tienen un desarrollo constructivista puesto que ese enfoque en el desarrollo de la neuroeducación y establece el desarrollo de habilidades mentales que permiten la identificación de los símbolos, la creatividad y la capacidad de resolver problemas estas

habilidades están establecidas en lo que manifiesta el currículo de educación cultural y artística y se enfocan en cambiar el proceso pedagógico que utiliza el estudiante en el aula de clases.

Fundamento de la propuesta

La presente propuesta de solución pedagógica se fundamenta en enfoques teóricos contemporáneos de la pedagogía, la neuroeducación y la didáctica del arte, los cuales coinciden en reconocer a la Educación Cultural y Artística (ECA) como un medio privilegiado para el desarrollo de procesos cognitivos complejos en la educación básica. El arte no se concibe únicamente como una actividad expresiva o estética, sino como una herramienta pedagógica que activa el pensamiento, la reflexión y la construcción de conocimiento significativo.

Desde el enfoque constructivista, autores como Hernández et al. (2019) sostienen que el aprendizaje se produce cuando el estudiante interactúa activamente con el conocimiento, lo interpreta y lo reconstruye a partir de sus experiencias previas. Las prácticas artísticas ayudan a la construcción del aprendizaje activo se trata de la implicación del proceso de observación, análisis, toma de decisiones los cuales ayudan para la reflexión del desarrollo cognitivo. La ECA permite que los estudiantes sean protagonistas en el desarrollo de su aprendizaje enfatizando el desarrollo y la autonomía intelectual y el pensamiento crítico.

En base a Eisnes (2017) el afirma que las artes desarrollan partes del pensamiento que no se desarrollan a través de métodos tradicionales que estas dejan interpretar, evaluar y percibir las distintas perspectivas. Por lo cual, el arte promueve la flexibilidad cognitiva. Tokuhama & Espinosa (2020) refieren que las experiencias artísticas activan al mismo tiempo diferentes partes del cerebro, combinando emoción, movimiento, percepción y lenguaje simbólico. Esto ayuda a que los aprendizajes sean más duraderos. Según Sousa (2020) el arte mejora habilidades como la atención, la memoria de trabajo y la resolución de problemas, ya que obliga a los estudiantes a planear, evaluar y ajustar sus acciones mientras crean.

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, la UNESCO (2021) señala que la educación artística favorece en la formación completa del estudiante, ya que mejora las habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Este organismo internacional señala que cuando el arte se reduce a hacer actividades repetitivas o decorativas, se pierde su capacidad de enseñar. En cambio,

una educación artística que sea reflexiva y tenga en cuenta el contexto promueve el pensamiento crítico y la creatividad.

Estrategias pedagógicas propuestas

La propuesta contempla la aplicación de las siguientes estrategias:

Proyectos artísticos integradores

Diseño de proyectos que articulen la Educación Cultural y Artística con áreas como Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Matemática que se aplica en la creación de representaciones visuales, dramatizaciones o producciones musicales que permitan interpretar textos literarios, fenómenos sociales o conceptos matemáticos, favoreciendo la transferencia cognitiva y el pensamiento interdisciplinar.

Actividades de creación simbólica guiada

Desarrollo de actividades artísticas que partan de consignas abiertas, evitando modelos prediseñados, y que promuevan la construcción de significados personales, el docente actúa como mediador, orientando la reflexión mediante preguntas que estimulen el análisis, la justificación de decisiones estéticas y la metacognición.

Uso del arte como herramienta de pensamiento

Incorporación del dibujo, la pintura, el movimiento corporal, la música y el teatro como medios para organizar ideas, representar conceptos abstractos y resolver problemas, estas actividades permiten a los estudiantes expresar su comprensión del contenido desde distintos lenguajes simbólicos.

Espacios de diálogo y reflexión artística

Implementación de momentos de socialización donde los estudiantes expliquen sus producciones, compartan procesos creativos y reflexionen sobre sus aprendizajes, este ejercicio fortalece la argumentación, la atención, la memoria y el pensamiento crítico.

Evaluación cualitativa del proceso creativo

Aplicación de estrategias de evaluación formativa que valoren el proceso, la originalidad, la reflexión y el esfuerzo cognitivo del estudiante, más allá del producto final en que se prioriza la retroalimentación descriptiva y reflexiva sobre el desempeño artístico y cognitivo.

Alcance de la propuesta

La implementación de esta propuesta permitirá resignificar el rol de la Educación Cultural y Artística dentro del aula, favoreciendo un aprendizaje activo, creativo y reflexivo, esto contribuirá al fortalecimiento del desarrollo cognitivo de los estudiantes, promoviendo mayor autonomía intelectual, pensamiento simbólico y capacidad para generar ideas propias, en coherencia con los principios del currículo nacional y las demandas educativas contemporáneas.

CONCLUSIONES

El análisis realizado a lo largo del presente trabajo permite concluir que la Educación Cultural y Artística posee un alto potencial pedagógico para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de Séptimo Año de Educación General Básica, siempre que sea aplicada de manera intencionada, reflexiva y articulada con otras áreas del conocimiento. La evidencia teórica y empírica revisada demuestra que las experiencias artísticas favorecen procesos cognitivos fundamentales como la creatividad, la atención, la memoria, el pensamiento simbólico y la capacidad de análisis.

Se constató que, en el contexto educativo analizado, la ECA suele ser abordada desde prácticas tradicionales centradas en la reproducción de modelos y actividades mecánicas, lo que limita el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual de los estudiantes. Esta situación evidencia una clara contradicción entre el discurso curricular que reconoce el valor formativo del arte y las prácticas pedagógicas que se ejecutan en el aula.

El estado del arte ha permitido encontrar varios vacíos de información en la investigación latinoamericana sobre la conexión entre arte y cognición, así como problemas en la formación de profesores y en la integración de la Educación Cultural y Artística en el currículo. Estas

limitaciones afectan directamente la calidad de las experiencias de aprendizaje y el desarrollo intelectual de los estudiantes

La propuesta de solución educativa se presenta como una opción posible para cambiar la forma de enseñar, utilizando el arte como una herramienta cognitiva que permite crear aprendizajes importantes, mejorar la creatividad y promueve el pensamiento crítico en los estudiantes.

RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones alcanzadas, se formulan las siguientes recomendaciones:

Los docentes deben: fortalecer la mediación pedagógica en la Educación Cultural y Artística, incorporando estrategias que promuevan la experimentación, la reflexión y la creación simbólica, evitando prácticas centradas únicamente en la copia y la reproducción.

Las instituciones educativas: promover espacios de formación continua para los docentes en metodologías artísticas con enfoque cognitivo, así como fomentar proyectos interdisciplinarios que integren la ECA con otras áreas del currículo.

Los responsables de la gestión educativa: garantizar condiciones adecuadas de tiempo, recursos y espacios para el desarrollo de actividades artísticas significativas, reconociendo su aporte al desarrollo integral del estudiante.

Referencias bibliográficas

- Acaso, M., & Megías, C. (2017). *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la educación*. Paidós.
- Britto, P. R., Yoshikawa, H., & Boller, K. (2021). Quality of early childhood development programs: Rethinking standards and indicators. *Early Childhood Research Quarterly*, 54, 141–153. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.09.005>
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós.
- Flores, D., & Roldán, S. (2023). Experiencias artísticas y estimulación del pensamiento creativo en estudiantes de básica media. *Revista Iberoamericana de Educación*, 92(1), 122–140. <https://doi.org/10.35362/rie9216220>
- García, M., & López, R. (2020). Artes y desarrollo cognitivo en educación básica: Una revisión sistemática. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(2), 45–68. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.2>
- García Canclini, N. (2019). *Ciudadanos reemplazados por algoritmos*. Siglo XXI Editores.
- González, P., & Naranjo, L. (2021). El rol del docente de Educación Cultural y Artística en el fortalecimiento de habilidades cognitivas. <https://doi.org/10.37135/ee.03.14.03>
- Hernández, (2019). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education. 19(37), 89–110. <https://doi.org/10.15517/rehu.v19i37.51220>
- Kvale, S. (2015). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Morata.
- López Barbosa, A. (2018). Arte, creatividad y desarrollo cognitivo: Una mirada desde el contexto escolar latinoamericano. *Revista Colombiana de Educación*, 74, 123–140. <https://doi.org/10.17227/rce.num74-6908>
- Martínez, A., & Carbajal, V. (2022). Limitaciones cognitivas en estudiantes de educación básica y su relación con prácticas artísticas escolares. *Ciencia y Educación*, 6(4), 44–60. <https://doi.org/10.22206/cyed.2022.v6i4.pp44-60>

- Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. (2022). *Políticas para la educación artística en el sistema educativo ecuatoriano*. <https://www.culturaypatrimonio.gob.ec>
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2020). *Currículo de Educación Cultural y Artística*. <https://www.educacion.gob.ec>
- Pérez, J., & Villavicencio, M. (2022). Estimulación cognitiva y prácticas artísticas en estudiantes ecuatorianos de educación básica. *Revista Investigación y Desarrollo Educativo*, 4(2), 77–95. <https://doi.org/10.36825/ride.v4i2.225>
- Ramos, F., & Torres, L. (2021). Arte y desarrollo cognitivo: Implicaciones para la práctica docente en educación general básica. *Revista Pedagógica del Ecuador*, 5(1), 33–48. <https://doi.org/10.57127/rpe.2021.05.01.033>
- Rojas, M., & Sánchez, D. (2021). Prácticas docentes y desarrollo creativo en la educación artística escolar. *Revista Latinoamericana de Educación y Cultura*, 15(3), 67–84.
- Roldán, S., & Medina, C. (2023). Plasticidad cerebral y experiencias artísticas: Aportes para la educación contemporánea.
- Sousa, D. A. (2020). *Cómo aprende el cerebro del estudiante*. Ediciones Morata.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (2020). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (4.ª ed.). Paidós.
- Tokuhamma-Espinosa, T. (2020). *Neurociencia aplicada a la educación: Nuevos aportes para el aprendizaje*. Editorial Médica Panamericana.
- UNESCO. (2021). *El arte y la transformation*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>
- UNESCO. (2022). *Replantear la educación artística en América Latina*. UNESCO.
- Zambrano, A., & Ruiz, M. (2020). Formación docente y enseñanza del arte en educación básica ecuatoriana. *Revista Educación y Sociedad*, 5(2), 98–115.