

Las artes en la Educación¹

Por: Ana Helvia Quintero

Miembro de la Junta de Directores, Conservatorio de Música de Puerto Rico

Noviembre, 2008

La Ley “No Child Left Behind” le adjudica gran importancia a los resultados de las pruebas estandarizadas. Puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido en algunas escuelas, que al trabajar por mejorar los resultados en las pruebas se enfatizan las materias que la prueba examina, relegando otras materias, por ejemplo las artes. Esto es un grave error. No solo, por limitar el desarrollo de la sensibilidad que las artes promueven, sino para el propio desarrollo académico.

En la última década, y con más intensidad en los últimos cinco años, las investigaciones señalan que los ambientes acogedores no sólo fomentan el desarrollo social y emocional del estudiante, sino que también mejoran su aprovechamiento académico (Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming y Hawkins, 2004; Klem y Connell, 2004). Por su parte, la investigación sobre la educación en las artes (artes visuales, la música, teatro y danza) muestra el apoyo de las artes al desarrollo de un clima escolar positivo, al contribuir a mejorar el comportamiento de los estudiantes, su motivación, la confianza en sí mismo, su habilidad para la resolución de conflictos, la colaboración y la empatía (Deasy, 2002). El interés de los estudiantes por las actividades artísticas desarrolla también lazos positivos con la escuela. Inclusive, como recientemente me comentaba una maestra, las actividades artísticas en las escuelas son una ocasión para desarrollar las relaciones entre los

diversos componentes de la comunidad escolar, maestros, estudiantes y familiares. Todo esto lleva a fomentar un ambiente acogedor en las escuelas, que a su vez apoya el desarrollo académico.

Más aún, consistentemente los estudios sobre la educación en artes muestran una correlación entre la educación en las artes y diversas competencias que apoyan el progreso en otras disciplinas académicas. Por ejemplo, en todas las artes el alumno está expuesto a ejercicios creativos en los cuales desarrolla su imaginación. Es ya reconocido que la imaginación es una de las competencias de mayor importancia para el desarrollo económico de un país. En todas las artes es necesario el desarrollo de la disciplina, la cual es también necesaria para el desarrollo académico. Dado el interés de esta publicación en la música, ampliaré sobre su aportación al desarrollo académico y social del estudiante.

Hay varios estudios que demuestran como la educación en diversas actividades musicales apoya el desarrollo de competencias y actitudes esenciales para nuestro tiempo. Por ejemplo, Wolf (1999) demuestra cómo la actividad de un grupo de niños de escuela elemental que trabajan juntos en la creación de una ópera apoya el desarrollo de la habilidad de trabajar en forma colaborativa en la resolución de un problema. Se ha encontrado también una correlación entre la enseñanza en música y la habilidad verbal (Butzlaff, 2000), así como con los resultados verbales y

¹ Este artículo es una versión ampliada del artículo Las artes en la educación que se publicó el 6 de septiembre de 2008, en el periódico El Nuevo Día.

matemáticos en el SAT (Vaughn y Winer, 2000). También hay estudios que muestran una correlación positiva entre el estudio de la música y la habilidad espacial (Graziano, Peterson y Shaw, 1999; Hetland, 2000; Rauscher, Shaw, Levine, Wright, Dennis, Newcomb, 1997).

De hecho, en nuestro propio país tenemos experiencias que muestran el efecto positivo de las artes en el desarrollo académico del estudiante. Así, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, consciente de su importante rol como vehículo para fomentar y diseminar el interés por la música en Puerto Rico y en su afán de apoyar un currículo de educación musical de excelencia en las escuelas del país se ha dado a la tarea de desarrollar programas musicales que ejemplifiquen esta excelencia. La primera fase del proyecto, *Despertar Musical*, promueve el aprendizaje de conceptos y el desarrollo de destrezas musicales en niños entre las edades de cero a 5 años. En los inicios del proyecto el Conservatorio de Música de Puerto Rico reclutó a destacadas figuras de la educación musical para que trabajaran el concepto de esta iniciativa. Es aquí donde intervienen las profesoras Marta Hernández Candelas, Gisela García (QPD) y Soraya Lugo quienes son co-autoras de la Guía de actividades musicales para niños y niñas de edad preescolar que además contiene un cancionero y disco compacto. La guía está compuesta por 33 canciones y rimas con sus respectivas actividades para realizar con estudiantes de 3 a 5 años en el salón de clases. En esta primera etapa *Despertar Musical* ha sido creado con la idea de adiestrar a maestros de preescolar que no necesariamente tengan conocimientos de música para que puedan integrar las actividades contenidas en la guía en sus respectivos salones de clases. Como un apoyo adicional y para garantizar la calidad de los servicios, junto a los adiestramientos de capacitación se ofrece el componente esencial de seguimiento a través de las visitas de mentoría a todos los maestros en sus salones.

El programa así diseñado se inició en el 2006 en el Programa Head Start del Municipio de Caguas gracias al

auspicio de la Fundación Ángel Ramos. Además de la satisfacción de padres y maestros con el programa, en una prueba de lenguaje, en octubre de 2006, los estudiantes tuvieron un dominio promedio de 2.28. En febrero de 2007, estos estudiantes mostraron un dominio de 3.09, para un aumento en dominio de 0.81 en esta destreza. Vemos pues, como el desarrollo de un programa en las artes, en este caso en la música, ayuda a mejorar las competencias académicas de los estudiantes.

Dado el éxito del programa *Despertar Musical*, en la actualidad el mismo cuenta con respetadas personalidades del ambiente educativo musical que continúan laborando día a día para difundir y divulgar las virtudes y beneficios del programa. Estos son los profesores Haydeé Benjamín, Neli Lebrón, Merle Rodríguez, Carlos Rivera y Enrique Bayoán Ríos Escribano quienes junto a la coordinadora del proyecto la Prof. Sandra T. Rodríguez Guzmán, comparten la responsabilidad de mantener el mismo vigente y en constante evolución. Como parte de esa evolución *Despertar Musical* ha expandido sus ofrecimientos y además de continuar adiestrando a los maestros interesados sigue innovando y ampliando sus ofrecimientos. Ejemplo de esto son las clases para niños entre las edades de 3 a 5 años que se dan como parte de los ofrecimientos de la Escuela Preparatoria del Conservatorio de Música de Puerto Rico tanto en el conservatorio como en la escuela Tasis en Dorado. Otra innovación es el ofrecimiento del curso de *Despertar Musical* como electiva para los estudiantes de Educación Musical del conservatorio.

Es preciso aumentar ofrecimientos como el programa de *Despertar Musical* en las escuelas. Al igual que con la música, tenemos en nuestro país ejemplos de programas educativos positivos en otras ramas del arte. Por ejemplo, la compañía de danza Andanza, dirigida por Lolita Villanúa, ha desarrollado un amplio programa educativo en materia de baile. La escuela de Andanza, dirigida por la bailarina María Teresa Robles, adiestra a alumnos y

maestros. Además de ofrecer clases y becas a todo tipo de estudiante, el programa educativo incluye talleres semanales en comunidades especiales del área metropolitana y espectáculos en los cuales los alumnos participan o a los cuales asisten para complementar su formación. Por ejemplo, el espectáculo infantil de Andanza “Celita y el mangle zapatero”, es un modelo de cómo se puede integrar diversas artes, la literatura, así como temas del currículo escolar. Así esta obra integra el baile con otras disciplinas artísticas como la literatura (el espectáculo está basado en el cuento de la escritora Ana Lydia Vega), la música (comisionada al compositor Luis Amed Irizarry, ex alumno del Conservatorio), así como temas de ecología e historia. El interés de los niños en ampliar su conocimiento sobre los temas que presenta la obra es un ejemplo de cómo las artes pueden motivar y apoyar el aprendizaje (Villanúa, 2006).

Las artes son un vehículo extraordinario para promover el desarrollo integral del estudiante. En su enseñanza se puede combinar el desarrollo de las competencias académicas a la par que se favorece la disciplina, responsabilidad, seguridad, sensibilidad, creatividad y entusiasmo. El sistema educativo debiera hacer alianza con entidades como el Conservatorio de Música y Andanza, por dar algunos ejemplos, para llevar a las escuelas una enseñanza que a través del entusiasmo que promueven las artes, desarrolle a su vez el rigor y la excelencia académica.

Referencias

- Butzlaff, R. 2000. “Can Music Be Used to Teach Reading?” *The Journal of Aesthetic Education*, Fall, 2000, 34(3): 167- 178.
- Catalano, R.F., Haggerty, K.P, Oesterle, S., Fleming, C.B. y Hawkins, J.D. 2004. “The Importance of Bonding to School for Healthy Development: Findings from the Social Development Research Group” *Journal of School Health*, 74 (7) 252-261.
- Deasy, R.J. 2002. *Critical Links: Learning in the Arts and Students Academic and Social Development*. Washington, D.C.: The Arts Education Partnership.
- Graziano, A. B., Peterson, M. y Shaw, G.L. 1999. “Enhanced Learning of Proportional Math Through Music Training and Spatial-Temporal Training” *Neurological Research*, 21; 139-152.
- Hetland, L. 2000. “Learning to Make Music Enhances Spatial Reasoning” *The Journal of Aesthetic Education*, 34 (3-4); 179-238.
- Klem, A.M. y Connell, J.P. 2004. “Relationships Matter: Linking Teacher Support to Student Engagement and Achievement” *Journal of School Health*, 74 (7) 262-273.
- Rauscher, F. H., Shaw, G. L., Levine, L.J., Wright, E. L., Dennis, W. R., Newcomb, R. L. 1997. “Music Training Causes Long-term Enhancement of Preschool Children’s Spatial Temporal Reasoning” *Neurological Research*, 19 (1), 2-7.
- Vaughn, K. y Winer, E. 2000. “AT Score of Students Who Study the Arts: What We Can and Cannot Conclude from the Association” *The Journal of Aesthetic Education*. 34 (3-4): 77-89.
- Villanúa, M.D. 2006. “Andanza en la Educación” *El Sol, Revista Oficial de la Asociación de Maestros de Puerto Rico*, Año L, Núm. 1, 27- 30.
- Wolf, D.P. 1999. “Why Arts Matter in Education, or What Do Children Learn when They Develop an Opera?” en E. Fiske (editor). *Champions of Change: The Impacts of the Arts in Learning*. Washington, D. C.: The Arts Education Partnership and the President Committee on the Arts the Humanities.