

DOI: <https://doi.org/10.23857/dc.v10i4.4176>

Ciencias de la Educación
Artículo de Investigación

*El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas
Tradicionales en el Contexto Universitario*

*The Role of Fine Arts in the Transformation of Traditional Educational Practices
in the University Context*

*O Papel das Artes Plásticas na Transformação das Práticas Educativas
Tradicionalis no Contexto Universitário*

Robert Danilo Orozco Poma^I
robert.orozco@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2262-5741>

Edison Fabián Tigse Diaz^{II}
edison.tigse@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0008-3182-050X>

Byron Leonardo Obregón Vite^{III}
bobregon@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-7478-9509>

William Paul Núñez Sánchez^{IV}
paul.nunez@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0000-6750-3858>

Correspondencia: robert.orozco@unach.edu.ec

***Recibido:** 15 de octubre de 2024 ***Aceptado:** 18 de noviembre de 2024 * **Publicado:** 20 de diciembre de 2024

- I. Magíster en Investigación en Antropología Visual, Docente en la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.
- II. Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas Tecnologías, Docente en la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.
- III. Magíster en Intervención Psicopedagógica, Docente en la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.
- IV. Magister en Pedagogía Mención en Docencia Intercultural, Docente en la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto
Universitario

Resumen

En el ámbito universitario, las metodologías educativas tradicionales presentan desafíos significativos al no promover de manera integral habilidades esenciales como la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico, requeridas en un mundo que exige competencias multidimensionales. Las Bellas Artes surgen como una herramienta transformadora al combinar innovación, expresión emocional y reflexividad, aunque su incorporación en la educación superior enfrenta barreras como la falta de recursos y prejuicios sobre su valor formativo. Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la integración de las Bellas Artes puede transformar las dinámicas educativas tradicionales, especialmente en áreas cognitivas clave como la atención, el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas. Mediante un enfoque cualitativo con diseño narrativo, se realizó un análisis documental que recopiló información de fuentes académicas, organizada a través de una matriz bibliográfica. Los resultados evidencian que disciplinas como música, pintura, cine, arquitectura, literatura, escultura y danza pueden superar modelos pedagógicos rígidos, promoviendo el aprendizaje activo, la inclusión y el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. No obstante, se identificaron limitaciones como la resistencia académica y la escasez de recursos, resaltando la necesidad de investigaciones empíricas para evaluar su efectividad, diseñar estrategias concretas e impulsar su integración interdisciplinaria en la educación superior.

Palabras clave: Bellas Artes; estudiantes universitarios; prácticas educativas; tradicionales; transformación.

Abstract

In the university setting, traditional educational methodologies present significant challenges by not comprehensively promoting essential skills such as creativity, empathy and critical thinking, required in a world that demands multidimensional competencies. Fine Arts emerge as a transformative tool by combining innovation, emotional expression and reflexivity, although their incorporation into higher education faces barriers such as lack of resources and prejudices about their formative value. This study aims to analyze how the integration of Fine Arts can transform traditional educational dynamics, especially in key cognitive areas such as attention, critical thinking and creative problem solving. Using a qualitative approach with narrative design, a documentary analysis was carried out that collected information from academic sources, organized through a bibliographic matrix. The results show that disciplines such as music, painting, film, architecture, literature, sculpture and dance

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto Universitario

---

can overcome rigid pedagogical models, promoting active learning, inclusion and the development of cognitive and emotional skills. However, limitations such as academic resistance and scarcity of resources were identified, highlighting the need for empirical research to evaluate its effectiveness, design concrete strategies and promote its interdisciplinary integration in higher education.

Keywords: Fine Arts; university students; educational practices; traditional; transformation.

Resumo

No meio universitário, as metodologias educativas tradicionais apresentam desafios significativos por não promoverem de forma abrangente competências essenciais como a criatividade, a empatia e o pensamento crítico, necessárias num mundo que exige competências multidimensionais. As Belas Artes surgem como uma ferramenta transformadora ao combinar inovação, expressão emocional e reflexividade, embora a sua incorporação no ensino superior enfrente barreiras como a falta de recursos e preconceitos sobre o seu valor educativo. Este estudo tem como objetivo analisar como a integração das Belas Artes pode transformar as dinâmicas educativas tradicionais, especialmente em áreas cognitivas-chave como a atenção, o pensamento crítico e a resolução criativa de problemas. Utilizando uma abordagem qualitativa com desenho narrativo, foi realizada uma análise documental que recolheu informação de fontes académicas, organizada através de uma matriz bibliográfica. Os resultados mostram que disciplinas como a música, a pintura, o cinema, a arquitetura, a literatura, a escultura e a dança podem superar os modelos pedagógicos rígidos, promovendo a aprendizagem ativa, a inclusão e o desenvolvimento de competências cognitivas e emocionais. No entanto, foram identificadas limitações como a resistência académica e a escassez de recursos, evidenciando a necessidade de investigação empírica para avaliar a sua eficácia, desenhar estratégias concretas e promover a sua integração interdisciplinar no ensino superior.

Palavras-chave: Belas Artes; estudantes universitários; práticas educativas; tradicional; transformação.

Introducción

En el ámbito universitario, las prácticas educativas tradicionales suelen estar centradas en metodologías rígidas y lineales que, aunque efectivas en ciertos contextos, no siempre promueven el desarrollo integral de los estudiantes ni fomentan la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Este enfoque tradicional enfrenta retos significativos en un mundo caracterizado por la necesidad de

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto Universitario

---

habilidades multidimensionales, interdisciplinarias y adaptativas (Bonifaz, 2024). Las Bellas Artes, al integrar expresión emocional, innovación y reflexividad, emergen como una herramienta poderosa para transformar estas prácticas tradicionales, desafiando paradigmas educativos estancados y ofreciendo alternativas pedagógicas que conectan mejor con las necesidades de la sociedad contemporánea. Sin embargo, su incorporación en la educación superior aún enfrenta resistencias, desde limitaciones en recursos hasta prejuicios sobre su valor formativo en contextos universitarios (Jiménez-Mayorga et al., 2019).

Las Bellas Artes tienen su origen y desarrollo formal en el sistema académico establecido durante el Renacimiento, donde fueron concebidas como disciplinas creativas fundamentadas en conocimientos científicos y reglas racionales, estas artes buscan expresar y materializar ideas estéticas a través de técnicas estructuradas como la pintura, la escultura y el dibujo, su evolución histórica está estrechamente vinculada a los tratados renacentistas, que establecieron principios técnicos y académicos al integrar áreas como la geometría, la perspectiva, la anatomía y las proporciones, se consolidó mediante la creación de academias, instituciones que combinaban la formación técnica con la práctica creativa, fomentando tanto el aprendizaje riguroso como el intercambio intelectual en torno a la práctica artística (Marín, 1997).

Las Bellas Artes son disciplinas dedicadas a la expresión estética y la creación de obras diseñadas para evocar emociones y estimular reflexiones en quienes las experimentan, tradicionalmente, se agrupan en siete categorías principales: arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y, a partir del siglo XX, el cine, cada una de estas formas artísticas emplea técnicas y materiales propios para transmitir experiencias que reflejan la belleza, la armonía y la profundidad de la creatividad humana (Martínez, 2005).

Para Robles y de la Torre (2022) la arquitectura es una disciplina que va más allá de su función tradicional de diseñar espacios habitables, erigiéndose como una forma de arte. Esta conexión se establece al concebir la arquitectura no solo como un contenedor físico, sino como un generador de experiencias artísticas y culturales. En este sentido, se aprecia tanto su dimensión estética como su capacidad para interactuar con el entorno y transmitir significado, integrando elementos históricos, sociales y emocionales que enriquecen su impacto y relevancia.

La escultura es una disciplina artística dedicada a la creación de formas figurativas o abstractas mediante técnicas de modelado, grabado o relieve, como parte de las bellas artes, su práctica implica el uso directo de las manos y herramientas para manipular materiales sólidos, su objetivo principal es

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto Universitario

---

la generación de formas tridimensionales, donde el escultor explora y profundiza volúmenes en el espacio, este arte se caracteriza por su capacidad de expresarse en tres dimensiones, empleando rigurosas técnicas y siguiendo un ritmo que responde al estilo y visión del creador (Bastidas, 2019).

La pintura puede definirse como una disciplina artística que ha sido empleada desde tiempos prehistóricos como un medio para plasmar ideas, emociones y percepciones en diversos soportes como paredes de cuevas, papiros o lienzos, su carácter multifacético le permite tener funciones estéticas, rituales, ideológicas, lúdicas e informativas, además, la pintura se utiliza no solo como expresión artística, sino también como herramienta educativa que fomenta competencias transversales como el razonamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, estableciendo un vínculo entre la apreciación estética y el desarrollo profesional y social (Cazorla & Parra, 2019).

La música es una manifestación artística y cultural que utiliza el sonido y el ritmo como medios de expresión, se destaca por su capacidad para comunicar emociones, ideas y valores, además de ser un vehículo para fomentar la inclusión y el entendimiento entre diversas culturas, en el ámbito educativo, la música se valora no solo por su dimensión estética, sino también por su función integradora y transformadora, promoviendo competencias interculturales, el respeto a la diversidad y el desarrollo de habilidades sociales, esta disciplina tiene el poder de generar conexión entre individuos y comunidades, siendo una herramienta clave para el aprendizaje colaborativo y la cohesión social (Olcina-Sempere et al., 2020).

La literatura es concebida como una forma de arte que opera dentro del ámbito más amplio de la cultura, utilizando el lenguaje como su principal medio de expresión, como disciplina artística, busca transmitir ideas, emociones y preocupaciones humanas a través de la creación de obras que reflejan la unidad, la verdad y la belleza, la literatura se caracteriza por su capacidad de sintetizar y materializar experiencias humanas y culturales, utilizando elementos como fondo, tema, forma y estilo (Spang, 2005).

La danza es una manifestación artística que emplea el movimiento corporal, sincronizado con la música, como un lenguaje no verbal para comunicar emociones y transmitir ideas. Este arte, presente en todas las culturas y etapas de la historia, abarca dimensiones artísticas, educativas, terapéuticas y recreativas. Su riqueza y complejidad residen en la interacción de aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos y estéticos, reflejándose en una amplia variedad de estilos y contextos, que van desde expresiones tradicionales hasta formas contemporáneas (González et al., 2022).

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto Universitario

---

El cine puede ser definido como una manifestación artística y educativa que, a través del lenguaje audiovisual, permite contar historias, transmitir emociones y fomentar la alfabetización mediática, este medio, profundamente integrado en la cultura contemporánea, no solo actúa como un vehículo para el entretenimiento, sino también como una herramienta educativa que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la comprensión cultural, además, el cine ha evolucionado en el contexto digital y transmedia, permitiendo una interacción activa entre consumidores y productores, ampliando así su alcance y relevancia en los entornos educativos y sociales (Ambròs-Pallarès, 2020).

Las prácticas educativas tradicionales son métodos pedagógicos que se centran en la transmisión directa de conocimientos desde el profesor, quien desempeña un rol central como fuente de información y autoridad, hacia el estudiante, que asume un papel mayoritariamente pasivo en el proceso de aprendizaje. Estas prácticas se basan en modelos unidireccionales, donde el docente expone el contenido y los estudiantes lo reciben sin un énfasis significativo en la interacción, la participación activa o el pensamiento crítico (López-Alegría & Fraile, 2023).

Las prácticas educativas tradicionales se fundamentan en un enfoque de enseñanza magistral, donde el docente ocupa un rol central como transmisor del conocimiento, actuando como la principal autoridad y fuente de información en el proceso educativo. En este modelo, los estudiantes asumen un papel predominantemente pasivo, limitándose a recibir y asimilar los contenidos impartidos sin participar activamente en su construcción o cuestionamiento (Parra et al., 2021).

La transformación educativa se refiere a un proceso integral y significativo de cambio en el sistema educativo, con el objetivo de mejorar y actualizar la calidad, relevancia y efectividad de la enseñanza y el aprendizaje. Este proceso aborda aspectos fundamentales como métodos pedagógicos, currículo, evaluación, infraestructura escolar y la participación de la comunidad (Carrascal et al., 2020).

En el contexto universitario, las prácticas educativas tradicionales se caracterizan por su énfasis en métodos rígidos y unidimensionales que, aunque funcionales en ciertos aspectos, no siempre fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje integral de los estudiantes. Las Bellas Artes, con su capacidad para integrar dimensiones estéticas, culturales y emocionales, emergen como un recurso innovador para transformar estas prácticas. Sin embargo, a pesar de su relevancia como herramienta educativa, la investigación que explora el papel específico de las Bellas Artes en la renovación de las metodologías tradicionales es escasa.

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto Universitario

---

En particular, no existen estudios previos que aborden el papel de las bellas artes en la transformación de prácticas educativas tradicionales en el contexto universitario, especialmente en áreas cognitivas clave como la memoria, la atención y la resolución creativa de problemas. Esta falta de conocimiento limita la implementación de estrategias educativas innovadoras que aprovechen el potencial transformador de las Bellas Artes, por ello, este estudio busca llenar este vacío y ofrecer una base sólida para su aplicación en el ámbito académico.

Además, en una época en la que se valora cada vez más la interdisciplinariedad y el aprendizaje experiencial, es imprescindible investigar cómo las Bellas Artes pueden integrarse en la enseñanza superior para promover no solo el conocimiento técnico, sino también habilidades blandas y competencias transversales esenciales para los retos del siglo XXI. Este artículo busca responder a la pregunta: ¿Cómo impacta el papel de las Bellas Artes en la transformación de prácticas educativas tradicionales en el contexto universitario, y qué estrategias pueden maximizar sus beneficios para un aprendizaje integral? A través de esta investigación, se espera identificar prácticas efectivas que aprovechen el valor cultural y educativo de las Bellas Artes, ofreciendo herramientas innovadoras para enriquecer el desarrollo cognitivo, creativo y social de los estudiantes.

Metodología

Este estudio, centrado en el papel de las Bellas Artes en la transformación de las prácticas educativas tradicionales en el contexto universitario, utilizó un enfoque cualitativo con un diseño narrativo, combinando técnicas de análisis inductivo y deductivo. Este enfoque permitió explorar de manera integral cómo disciplinas como la pintura, la música, la danza y la literatura pueden influir en la evolución de métodos de enseñanza convencionales, promoviendo un aprendizaje más activo, creativo y significativo.

La investigación se basó en un análisis documental que recopiló información de fuentes académicas como artículos científicos, libros especializados e informes técnicos. El objetivo fue comprender cómo la integración de las Bellas Artes en la educación superior puede transformar las dinámicas tradicionales de enseñanza, fomentando el desarrollo cognitivo, la creatividad y la interacción social de los estudiantes. Para organizar y analizar los datos, se utilizó una matriz bibliográfica que facilitó la categorización de los contenidos. Además, se hizo uso de herramientas digitales y bases de datos académicas en línea, lo que permitió acceder a una amplia gama de recursos relevantes para garantizar un estudio profundo y fundamentado.

Desarrollo

Arquitectura

El papel de la arquitectura como parte de las bellas artes en la transformación de prácticas educativas tradicionales en el contexto universitario se centra en cómo los espacios físicos, diseñados con intención artística y funcionalidad, pueden influir positivamente en el aprendizaje, la colaboración y la creatividad de los estudiantes y docentes. Este enfoque abarca varios aspectos clave:

Diseño centrado en el aprendizaje activo

El diseño arquitectónico puede redefinir el proceso de enseñanza al promover entornos que estimulen el aprendizaje activo y significativo, según Cattaneo (2021) los espacios educativos deben facilitar la interacción, el aprendizaje autónomo y la integración tecnológica, contribuyendo así a la implementación de metodologías innovadoras, esto rompe con el modelo tradicional centrado en la memorización y promueve una mayor participación estudiantil.

Fomento de la interacción y la colaboración

La arquitectura ha desempeñado un papel clave en el fomento de la interacción y la colaboración en las prácticas educativas, adaptándose a enfoques pedagógicos más dinámicos. Los diseños modernos se caracterizan por ser flexibles y a escala humana, permitiendo configuraciones espaciales diversas que promueven el aprendizaje interactivo, la disposición de espacios abiertos y colaborativos dentro de los campus universitarios permite a los estudiantes y docentes interactuar de manera más fluida, el diseño de espacios modulares y multifuncionales puede transformar las relaciones jerárquicas entre estudiantes y profesores, promoviendo un aprendizaje horizontal y colaborativo (Scanavino, 2023).

Inclusión y accesibilidad

La arquitectura también puede contribuir a la inclusión social y educativa, Espinoza-López (2023) señala que los diseños inclusivos, que consideran la accesibilidad para personas con discapacidad y la diversidad cultural, son fundamentales para garantizar un entorno educativo equitativo, estas intervenciones arquitectónicas no solo eliminan barreras físicas, sino que también fomentan un sentido de pertenencia en todos los estudiantes.

Innovación en pedagogía a través del entorno

Los avances tecnológicos integrados en el diseño arquitectónico de los campus permiten a las universidades implementar herramientas educativas modernas, los espacios equipados con tecnologías interactivas y recursos digitales transforman las prácticas tradicionales en dinámicas más participativas y experimentales (Jiménez et al., 2024).

Sostenibilidad y transformación cultural

Por último, los espacios diseñados bajo principios de sostenibilidad fomentan una conciencia ambiental entre los estudiantes, alineando la educación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la arquitectura sostenible se convierte en una herramienta pedagógica en sí misma, inculcando valores de responsabilidad y cuidado del entorno (Saravia et al., 2024).

Escultura

La escultura, como disciplina de las bellas artes, ha demostrado ser una herramienta poderosa en la transformación de las prácticas educativas tradicionales en el contexto universitario. Su inclusión en programas académicos y espacios de aprendizaje fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje experiencial, transformando la forma en que los estudiantes interactúan con el conocimiento.

Fomento de la creatividad y el aprendizaje experiencial

La escultura, como una forma de expresión artística tangible, ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar conceptos abstractos a través de experiencias concretas, según el programa educativo del Museo Oteiza, la escultura se utiliza como una herramienta pedagógica para promover la reflexión crítica y la transformación social, siendo aplicable en diversos contextos, desde hospitales hasta centros penitenciarios, lo que demuestra su amplia versatilidad educativa (Oteiza, 2020).

Al emplearse como material didáctico, la escultura conecta ideas abstractas con experiencias tangibles, transformando el aprendizaje en un proceso más significativo, esta práctica integra la creación artística en el aprendizaje activo, permitiendo a los estudiantes abordar los temas desde una

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto Universitario

---

perspectiva práctica y estética, de esta forma, se fomenta un modelo educativo participativo y experimental que estimula la creatividad y el desarrollo integral de los estudiantes (Rubio, 2023).

Desarrollo emocional y cognitivo

La escultura desempeña un papel esencial en el desarrollo emocional y cognitivo de los estudiantes al integrarse en los procesos educativos, la creación escultórica fomenta habilidades clave como la observación, el análisis y la resolución de problemas, mientras estimula el crecimiento emocional y la apreciación estética, este enfoque resalta la dimensión emocional y cognitiva de la escultura como medio educativo, destacando su capacidad para desarrollar habilidades espaciales, motrices y emocionales, la transformación educativa ocurre al incorporar estos procesos en el aprendizaje, enriqueciendo la formación integral de los estudiantes y preparándolos para enfrentar problemas desde una perspectiva crítica y creativa (Vidal, 2019).

Transformación del entorno educativo

La incorporación de esculturas en los espacios universitarios genera un impacto significativo en el entorno físico y social del aprendizaje, estas obras, al integrarse en el diseño de los campus, no solo embellecen el espacio, sino que también actúan como catalizadores de experiencias estéticas que potencian las prácticas educativas, la escultura promueve procesos reflexivos y dinámicos, transformando el aprendizaje hacia un modelo que prioriza la creatividad y la participación activa de los estudiantes, en contraste con los métodos tradicionales centrados en la memorización, además, las esculturas en contextos universitarios representan valores e identidades institucionales, convirtiéndose en símbolos de innovación, inclusión y creatividad (Riveros, 2021).

Pintura

La pintura, como una de las disciplinas fundamentales de las bellas artes, ha emergido como una herramienta clave para transformar las prácticas educativas tradicionales en el ámbito universitario. Este proceso de transformación puede analizarse desde varias perspectivas que enfatizan su aplicación pedagógica, interdisciplinariedad, impacto en el desarrollo personal y social, y su papel en la configuración de espacios educativos dinámicos.

La pintura como herramienta pedagógica innovadora

La pintura, como medio de expresión artística, se presenta como una herramienta pedagógica de gran impacto en el ámbito educativo, permitiendo a los estudiantes representar ideas complejas a través de un lenguaje visual que trasciende las palabras, este recurso no solo fomenta habilidades esenciales como el pensamiento crítico y la comunicación, sino que también enriquece el proceso de aprendizaje al hacerlo más interactivo y multisensorial, de esta manera, los estudiantes logran una mayor comprensión y retención de los conceptos abordados, en el contexto universitario, la educación artística se destaca como un agente esencial para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico (Ávila, 2019).

La pintura como medio para la interdisciplinarietà

La pintura trasciende su valor artístico para convertirse en una herramienta poderosa que conecta diversas áreas del conocimiento, su capacidad para ilustrar conceptos complejos en disciplinas como ciencias, matemáticas, historia y filosofía fomenta una comprensión más integral y reflexiva, mientras que su enfoque interdisciplinario promueve la exploración de contextos culturales y sociales, ampliando perspectivas y desarrollando empatía, además, proyectos colaborativos han demostrado cómo el arte puede adaptarse para fortalecer la interdisciplinarietà y la interacción social, incluso en circunstancias adversas, consolidándose como un recurso esencial para la innovación educativa (Sola, 2019).

Impacto en el desarrollo personal y social

El análisis y la creación artística a través de la pintura fomentan la empatía y la sensibilidad hacia perspectivas diversas y problemáticas sociales, permitiendo a los estudiantes conectar con realidades más amplias y comprender contextos culturales complejos, además, la pintura se consolida como una herramienta inclusiva que se adapta a diferentes estilos de aprendizaje, favoreciendo la equidad educativa y promoviendo la participación activa de todos los estudiantes, esta forma de expresión artística también impulsa el desarrollo de habilidades emocionales, como la autoconfianza y la resiliencia, al brindar un espacio seguro para la exploración personal (Riveros, 2021).

La pintura en la transformación del espacio educativo

La pintura, como expresión artística, se consolida como una herramienta poderosa para transformar los espacios educativos, convirtiéndolos en entornos inspiradores, colaborativos y dinámicos, proyectos como murales y exposiciones fomentan la participación activa de los estudiantes, rompiendo con modelos pasivos de aprendizaje y promoviendo el trabajo en equipo y la creatividad, además, al integrar la pintura en la educación, se generan estímulos visuales que fortalecen la comprensión de contenidos y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad académica, más allá de su impacto en el entorno físico, la pintura promueve metodologías pedagógicas innovadoras, fomenta la interdisciplinariedad al conectar diversas áreas del conocimiento y contribuye al desarrollo personal y social de los estudiantes (Navajas, 2016).

Música

La música, como una de las bellas artes, ha demostrado ser una herramienta valiosa en la transformación de las prácticas educativas tradicionales. Al integrar aspectos cognitivos, sensoriales y emocionales, la música promueve un aprendizaje más integral, dinámico y efectivo en el contexto universitario.

Impulso a la capacidad cognitiva y sensorial

La música desempeña un papel importante en la mejora de funciones cognitivas como la atención, la memoria y el aprendizaje, además, refuerza la percepción auditiva y fomenta habilidades lingüísticas, como la comprensión de patrones del lenguaje y la discriminación fonética, estos beneficios no solo enriquecen el aprendizaje de idiomas, sino que también potencian la lectura y la comprensión textual (Oriola et al., 2021).

Recurso pedagógico interdisciplinario y relaciones interpersonales

El uso de canciones y actividades rítmicas dentro del aula favorece la enseñanza de diversas áreas del conocimiento, desde matemáticas hasta ciencias sociales, al asociar conceptos abstractos con melodías y ritmos, se logra un aprendizaje más dinámico y efectivo que estimula tanto el pensamiento lógico como la creatividad (Zuviric, 2020). La música fomenta el trabajo colaborativo y la interacción social, creando un espacio en el que los estudiantes pueden desarrollar habilidades como la empatía,

el respeto y la comunicación efectiva, estas experiencias contribuyen a mejorar su confianza y a fortalecer la cohesión grupal (Nieto et al., 2022).

Enriquecimiento del pensamiento crítico

A través de actividades musicales, los estudiantes desarrollan habilidades críticas al interpretar y analizar estructuras musicales complejas, esto les permite aplicar esas capacidades en otras áreas académicas, fortaleciendo su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones fundamentadas, además, la música estimula la conexión entre el pensamiento lógico y la creatividad, favoreciendo un aprendizaje más equilibrado (García et al., 2023).

Literatura

La literatura, como manifestación de las bellas artes, desempeña un papel esencial en el ámbito universitario al integrarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su presencia estimula el pensamiento crítico, fomenta la creatividad y facilita una conexión emocional con los contenidos, enriqueciendo la experiencia formativa y profundizando el impacto educativo en los estudiantes.

Fomento del pensamiento crítico

La literatura actúa como un medio poderoso para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que introduce a los estudiantes en un abanico de perspectivas diversas, a través del análisis de contextos históricos, sociales y culturales presentes en los textos literarios, los estudiantes son estimulados a reflexionar, cuestionar y debatir ideas, este enfoque transforma las prácticas educativas tradicionales al incentivar una participación más activa y comprometida en el proceso de aprendizaje (Jarvio, 2021).

Conexión emocional y empatía

El análisis de obras literarias facilita en los estudiantes el desarrollo de empatía y comprensión hacia diversas realidades, promoviendo una perspectiva más humana y reflexiva, este proceso contribuye a formar ciudadanos críticos y responsables, enriqueciendo el aprendizaje al trascender la simple memorización de datos y fomentando una conexión más profunda con los contenidos académicos (Zambrano et al., 2020).

Promoción de valores culturales y diversidad

La literatura, como manifestación cultural, es una herramienta clave para fomentar la comprensión de la diversidad y la promoción de valores inclusivos, su integración en los planes de estudio universitarios permite a los estudiantes explorar y apreciar diversas culturas y tradiciones, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia dentro de una comunidad global (Fierro et al., 2019).

Mejora en la expresión escrita y oral

La incorporación de literatura en el aula potencia las habilidades comunicativas de los estudiantes, mejorando su capacidad para argumentar y expresarse con claridad y eficacia, este enfoque no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también conecta el desarrollo de competencias lingüísticas con el fortalecimiento del pensamiento crítico, promoviendo un aprendizaje más integral (Puente et al., 2019).

Danza

Par Quintana (2019) la danza, como expresión artística y disciplina educativa, desempeña un papel transformador al integrar dimensiones físicas, emocionales, sociales y cognitivas en el aprendizaje, su incorporación en el ámbito universitario fomenta un enfoque integral que enriquece y moderniza las prácticas pedagógicas tradicionales.

Potenciación física y corporal

La danza contribuye al desarrollo físico al mejorar habilidades como la coordinación, la flexibilidad y el equilibrio, además, promueve un conocimiento más profundo del cuerpo, ayudando a los estudiantes a mantener una postura adecuada y a desarrollar hábitos saludables, estas competencias fortalecen la relación consciente con el propio cuerpo y enriquecen la educación física (Saiz-Colomina et al., 2021).

Canalización emocional y estimulación creativa

Esta disciplina artística permite a los estudiantes expresarse emocionalmente, fortaleciendo su inteligencia emocional y creatividad. Además, impulsa la confianza y la autoestima, convirtiéndose en un medio para que los alumnos enfrenten desafíos personales y académicos con mayor seguridad (Bonnin-Arias et al., 2021). La danza también aporta un componente emocional significativo al aprendizaje, transformándolo en una experiencia enriquecedora (Romero-Ramos et al., 2022).

Enriquecimiento cognitivo

La danza estimula funciones cerebrales clave, como la memoria y la atención, al integrar elementos como el ritmo, el movimiento y la coordinación espacial, esta actividad no solo mejora la capacidad de concentración, sino que también refuerza las conexiones neuronales que favorecen el aprendizaje a largo plazo, además, conecta disciplinas artísticas con áreas científicas, creando puentes entre conceptos abstractos y su aplicación práctica (Rendón et al., 2022; González & Redondo, 2020).

Cine

Estímulo del pensamiento visual y narrativo

El cine constituye una herramienta poderosa para desarrollar habilidades de pensamiento visual y narrativo en los estudiantes, ayudándoles a traducir conceptos abstractos o complejos en imágenes y narrativas comprensibles, el cine desempeña un papel crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje al facilitar la comprensión de contenidos difíciles y fomentar el pensamiento crítico, el cine no solo enriquece las experiencias educativas al involucrar múltiples sentidos, sino que también estimula la capacidad de los estudiantes para analizar y contextualizar información visual en función de sus aprendizajes (Nieto & Cabezas, 2024).

Generador de debates y discusiones

El cine se consolida como una herramienta poderosa para fomentar debates y discusiones en el aula, al presentar conflictos, dilemas y múltiples perspectivas que estimulan el análisis crítico de los estudiantes, las películas actúan como un catalizador que invita a los alumnos a reflexionar sobre los temas expuestos, permitiéndoles expresar, argumentar y defender sus puntos de vista de forma estructurada y fundamentada (García, 2020).

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto Universitario

---

Además, el cine se presenta como un medio potente para establecer una conexión emocional en el proceso de aprendizaje, fortaleciendo la retención y comprensión de los contenidos académicos, las emociones evocadas por las películas facilitan la asociación del conocimiento con experiencias humanas profundas, permitiendo a los estudiantes identificarse con las narrativas y personajes presentados (Benasayag, 2020).

Representación de la realidad

El cine actúa como una ventana que conecta a los estudiantes con realidades sociales, económicas y políticas que, en muchos casos, están fuera de su experiencia directa, las películas ofrecen una representación vívida de estas problemáticas, permitiendo que los estudiantes amplíen su comprensión del mundo al observar contextos diversos y complejos, esta capacidad del cine para retratar situaciones reales no solo facilita la contextualización de lo aprendido en el aula, sino que también estimula una reflexión crítica sobre las dinámicas sociales y sus implicaciones (Sánchez et al., 2019).

Desarrollo de competencias comunicativas

El cine se configura como un recurso pedagógico valioso para fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes, el análisis de elementos como la narrativa, el simbolismo y la estética presentes en las películas impulsa el desarrollo de habilidades de interpretación y expresión que trascienden el ámbito académico, este enfoque permite a los estudiantes comprender y transmitir ideas de manera más efectiva, fomentando capacidades críticas y creativas aplicables en diversas disciplinas (Linares & Hevia, 2013).

Conclusiones

La investigación resalta el papel transformador de las Bellas Artes en la educación universitaria, destacando cómo disciplinas como la arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y cine pueden superar modelos pedagógicos rígidos. Estas formas artísticas fomentan el pensamiento crítico, la creatividad, la inclusión y el aprendizaje activo, aportando beneficios únicos como la mejora de espacios educativos, la estimulación de habilidades cognitivas y emocionales, y la promoción de la reflexión crítica y la empatía.

La integración de las Bellas Artes en la educación enfrenta limitaciones como la falta de recursos, resistencia académica y escasa investigación empírica sobre su impacto en habilidades clave. Basado en un enfoque cualitativo y revisión documental, el estudio tiene limitaciones para generalizar sus hallazgos y medir cuantitativamente su efectividad. Este estudio sugiere que futuras investigaciones deberían centrarse en evaluar empíricamente su efectividad, desarrollar estrategias pedagógicas concretas, explorar su potencial interdisciplinario y analizar los efectos a largo plazo en la formación integral de los estudiantes.

Referencias

1. Ambròs-Pallarès, A. (2020). Cine, transmedia y educación: relatos en pantalla. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 13(1), 1-18. <https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/28644>
2. Ávila, N. (2019). Educación artística, transformación social y universidad: Reflexiones desde las prácticas de máster. *Prisma Social: revista de investigación social*, (25), 316-331. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6972154>
3. Bastidas, J. (2019). Diseño de esculturas en 3D, para tallado en mármol utilizando un router [Tesis de Grado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo]. DSpace ESPOCH. <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/11395>
4. Benasayag, A. (2020). El cine de ficción en la escuela argentina: un estudio de casos sobre las prácticas cinéfilas de docentes de nivel medio dentro y fuera del aula [Tesis de Maestría, FLACSO Andes]. Repositorio Digital FLACSO Ecuador. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/16478>
5. Bonifaz, D. (2024). Mediación pedagógica en docencia universitaria, un camino para la motivación del aprendizaje significativo [Tesis de Maestría, Universidad del Azuay]. <https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/14337/1/19858.pdf>
6. Bonnin-Arias, P., Alarcón, E., & Colomer-Sánchez, A. (2021). De la escena a las aulas: los artistas y la incorporación de la danza española y el baile flamenco a las enseñanzas generales. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (40), 393-403. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7706234>

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto
Universitario

---

7. Carrascal, S., De Vicente, A., & Sierra, J. (2020). Transformación e innovación educativa durante la crisis del COVID-19. Estilos y modelos de enseñanza y aprendizaje. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 13(Especial), 1-5. <https://doi.org/10.55777/rea.v13iEspecial.2654>
8. Cattaneo, D. (2021). La arquitectura frente a las innovaciones pedagógicas. Pervivencia y resignificación de la Escuela Nueva en el Cono Sur. *Revista de Arquitectura (Bogotá)*, 23(1), 54-65. <https://doi.org/10.14718/revarq.2020.2589>
9. Cazorla, J., & Parra, B. (2019). Salud mental y trabajo Social: hacia el modelo social en la diversidad. *EL TRABAJO SOCIAL EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN*, 1013. <https://acortar.link/hKgKtt>
10. Espinoza-López, V. (2023). Las prácticas pedagógicas inclusivas en el aprendizaje significativo. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(Supl. 2), 772-787. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i2.2969>
11. Fierro, B. (2019). Educar desde la literatura: enraizamiento cultural para una pedagogía comprensiva. *Boletín Redipe*, 8(8), 83-94. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7528300>
12. García, R., del Faro, K., Ramírez, M., & Angulo, J. (2023). Uso de música y tecnología para la comprensión lectora de estudiantes de bachillerato. *Tecnologías e Innovación en la Práctica Educativa*, 191. https://www.researchgate.net/publication/378800309_Uso_de_musica_y_tecnologia_para_la_comprension_lectora_de_estudiantes_de_bachillerato
13. García, T. (2020). Cine y educación: una propuesta didáctica. *Making of: Cuadernos de Cine y Educación*, 150, 13-19. <https://core.ac.uk/download/pdf/235852639.pdf>
14. González, I., Pérez, J., & Rodríguez, E. R. (2022). Las Danzas Tradicionales como instrumento de preservación de las expresiones culturales de la Región Caribe colombiana [Tesis de especialidad, Fundación Universitaria Los Libertadores]. <https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/4826>
15. González, M., & Redondo, D. (2020). La danza como estrategia pedagógica para el desarrollo de la creatividad en aulas de ciclo inicial [Tesis de Maestría, Fundación Universitaria Los Libertadores]. *Repositorio Los Libertadores Fundación Universitaria*. <https://repository.libertadores.edu.co/items/fdeaec72-1fe0-4888-abde-f19e38d6e727>

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto
Universitario

---

16. Jarvio, A. (2021). La promoción de la lectura en la vinculación universitaria. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(23). <https://doi.org/10.23913/ride.v12i23.1058>
17. Jiménez, J., Nevárez, E., Ocampo, L., Santos, K., & Mina, A. (2024). Prácticas pedagógicas innovadoras y su impacto en el proceso docente. Una revisión sistemática. *Polo del Conocimiento*, 9(5), 1576-1596. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7222>
18. Jiménez-Mayorga, S., Maldonado-Ruíz, J., & González-Ocampo, L. (2019). Reflexividad teórico-epistemológica: una revisión a la praxis en la formación docente. *Orinoquia*, 23(2), 133-142. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-37092019000200133&script=sci_arttext
19. Linares, C., & Hevia, I. (2013). Educacine: competencias y posibilidades del uso del cine como medio narrativo en entornos educativos. In *Actas del Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación: Las lenguas en la educación, cine, literatura, redes y nuevas tecnologías* (pp. 61-69). Secretaría General Técnica. <https://acortar.link/Yvc9Zm>
20. López-Alegría, F., & Fraile, C. (2023). Active teaching methodologies versus traditional paradigm: a systematic review. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 26(1), 5-12. <https://dx.doi.org/10.33588/fem.261.1255>
21. Marín, R. (1997). Enseñanza y aprendizaje en Bellas Artes: una revisión de los cuatro modelos históricos desde una perspectiva contemporánea. *Arte, individuo y sociedad*, 9, 55-78. <https://core.ac.uk/download/pdf/38827649.pdf>
22. Martínez, O. (2005). La tradición en la enseñanza de las artes plásticas. *El artista*, (2), 19-27. <https://biblat.unam.mx/es/revista/el-artista/articulo/la-tradicion-en-la-ensenanza-de-las-artes-plasticas>
23. Navajas, R. (2016). Buenas prácticas y arte inclusivo en la Universidad: la figura del artista-pedagogo y metodologías innovadoras. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 10, 281-299. https://doi.org/10.5209/rev_ARTE.2015.v10.51697
24. Nieto, Á., & Cabezas, J. (2024). El uso del cine en la educación: Una revisión sistemática desde una perspectiva didáctica. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-20. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-851>

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto
Universitario

---

25. Nieto, I., Álvarez, F., Urchaga, J., & Guevara, R. (2022). Uso y valoración de la música como herramienta didáctica en Educación Primaria. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical-RECIEM*, 19, 73-91. <http://hdl.handle.net/10259/7132>
26. Olcina-Sempere, G., Reis-Jorge, J., & Ferreira, M. (2020). La Educación intercultural: la música como instrumento de cohesión social. *Revista de Educación Inclusiva*, 13(1), 288-311. <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/392>
27. Oriola, S., Gustems, J., & Navarro, M. (2021). La educación musical: fundamentos y aportaciones a la neuroeducación. *Journal of neuroeducation*, 2(1), 22-29. <https://doi.org/10.1344/joned.v2i1.31576>
28. Oteiza, J. (2020). Programa educativo 2020-2021. Prácticas pedagógicas experienciales. Fundación Museo. <http://upnlib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13561>
29. Parra, L., Menjura, M., Pulgarín, L., & Gutiérrez, M. (2021). Las prácticas pedagógicas. Una oportunidad para innovar en la educación. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 17(1), 70-94. <https://doi.org/10.17151/rlee.2021.17.1.5>
30. Puente, A., Mendoza-Lira, M., Calderón, J., & Zúñiga, C. (2019). Estrategias metacognitivas lectoras para construir el significado y la representación de los textos escritos. *Ocnos. Revista de Estudios sobre lectura*, 18(1), 21-30. https://www.revistaocnos.com/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2019.18.1.1781
31. Quintana, R. (2019). La Danza en las dimensiones del Ser Humano y los contenidos escolares. *Plumilla educativa*, 23(1), 93-120. <https://doi.org/10.30554/plumillaedu.1.3349.2019>
32. Rendón, K., Méndez, N., Rodríguez, C., & Ramírez, P. (2022). La danza como estrategia didáctica para el fortalecimiento de competencias interculturales en el aula. *Ecuadorian Science Journal*, 6(1), 14-22. <https://doi.org/10.46480/esj.6.1.182>
33. Riveros, L. (2021). La experiencia artística como potencializadora de prácticas educativas [Tesis de Especialidad, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional UPN Especialización en Pedagogía. <http://upnlib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13561>
34. Robles, J., & de la Torre, C. (2022). Reseña. Encuentros de Arte y Arquitectura. *UMÁTICA. Revista Sobre Creación Y Análisis De La Imagen*, 4(5). <https://doi.org/10.24310/Umatica.2022.v4i5.15921>
35. Romero-Ramos, N., Lobach, Y., Romero-Ramos, Ó., González, A., Losada, M., & Buitrago, R. (2022). Beneficios de la danza en el contexto educativo: una revisión sistemática entre los

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto
Universitario

- años 2012-2021. Latitudo, 2(16), 7-16.
<https://revistas.qlu.ac.pa/index.php/latitudo/article/view/191>
36. Rubio, A. (2023). Metodologías artísticas de enseñanza. Un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en las artes visuales a través de la escultura [Tesis Doctoral, Universidad de Granada].
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=291514&utm_source=chatgpt.com
37. Saiz-Colomina, P., Giménez-Meseguer, J., García-Martínez, S., & Ferriz-Valero, A. (2021). Beneficios de la danza sobre las habilidades sociales y emocionales en Educación Física en la etapa de Educación Primaria. Un análisis cualitativo. *Transformar*, 2(4), 35-46.
<https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/42>
38. Sánchez, W, Uribe, A., & Restrepo, J. (2019). El cine: una alternativa de aprendizaje (Cinema: A Learning Alternative). *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 11(20).
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3527514
39. Saravia, H., Saavedra, P., Felices, L., Campos, M., & Janampa, J. (2024). La aplicación del diseño curricular por competencias en la Educación Superior: Una revisión sistemática 2019-2023. *Comuni@cción: Revista De Investigación En Comunicación Y Desarrollo*, 15(1), 92-104. <http://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.15.1.995>
40. Scanavino, G. (2023). Espacios de aprendizaje: Sistema de Objetos aplicado a la arquitectura educativa contemporánea. *Anales de Investigación en Arquitectura*, 13(1).
<https://doi.org/10.18861/ania.2023.13.1.3330>
41. Sola, B. (2019). Prácticas Artísticas Colaborativas: nuevos formatos entre el arte y la educación. *De arte: revista de historia del arte*, (18), 261-268.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7234833>
42. Spang, K. (2005). Repensando la literatura como arte (Ensayo sobre una definición de la literatura). *Revista de literatura*, 67(133), 5-30.
<https://doi.org/10.3989/revliteratura.2005.v67.i133.111>
43. Vidal, A. (2019). La escultura como territorio emocional de la forma y del espacio. Reflexiones sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación Secundaria [Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela].
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=242867>
-

El Papel de las Bellas Artes en la Transformación de Prácticas Educativas Tradicionales en el Contexto
Universitario

---

44. Zambrano, S., Díaz, E., & Pantoja, G. (2020). Evaluación de un programa de intervención en pensamiento crítico a través de la controversia. Tesis psicológica: Revista de la Facultad de Psicología, 15(2), 2. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7903722>
45. Zuvirie, E. (2020). La música como estrategia didáctica en la educación. Universita Ciencia, 9(25), 177-198. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6621078>

©2024 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).