

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

<https://doi.org/10.35381/e.k.v7i14.4152>

Impacto de la educación artística en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes

Impact of arts education on the cognitive and emotional development of students.

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya

mconcha@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo, Chimbote, Áncash
Perú

<https://orcid.org/0000-0002-8564-7537>

Manuel Antonio Alva-Olivos

alvaolivos@gmail.com

Universidad César Vallejo, Chimbote, Áncash
Perú

<https://orcid.org/0000-0001-7623-1401>

Luis Alberto Sosa-Aparicio

lsosa@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo, Chimbote, Áncash
Perú

<https://orcid.org/0000-0002-5903-4577>

Carmen Elena Carbonell-García

caelcg@hotmail.com

Escuela de bellas artes Macedonio de la Torre, Trujillo, La Libertad
Perú

<https://orcid.org/0000-0002-3692-3013>

Recepción: 10 de marzo 2024

Revisado: 15 de mayo 2024

Aprobación: 15 de junio 2024

Publicado: 01 de julio 2024

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

RESUMEN

Se tiene por objetivo analizar el impacto de la educación artística en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Este estudio se enmarca en un orden metodológico documental, con un diseño bibliográfico. Se seleccionaron quince artículos científicos. La revisión de la literatura sugiere que la educación artística tiene aplicaciones terapéuticas significativas, especialmente en el tratamiento de condiciones neurológicas y en la prevención de problemas de salud mental. A través de la exploración y expresión artística, los estudiantes no solo desarrollan habilidades técnicas, sino que también adquieren competencias emocionales esenciales, como la empatía, la resiliencia y la capacidad de procesar experiencias complejas.

Descriptores: Inclusión educativa; desarrollo cognitivo; educación artística. (Tesaurus UNESCO).

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the impact of arts education on the cognitive and emotional development of students. This study is framed in a documentary methodological order, with a bibliographic design. Fifteen scientific articles were selected. The literature review suggests that arts education has significant therapeutic applications, especially in the treatment of neurological conditions and in the prevention of mental health problems. Through artistic exploration and expression, students not only develop technical skills, but also acquire essential emotional competencies, such as empathy, resilience, and the ability to process complex experiences.

Descriptors: Educational inclusion; cognitive development; art education. (UNESCO Thesaurus).

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

INTRODUCCIÓN

La educación artística ha sido reconocida como un componente esencial en el desarrollo integral de los estudiantes, con implicaciones profundas tanto en el ámbito cognitivo como en el emocional. A través de las diversas formas de expresión artística, los estudiantes no solo desarrollan habilidades técnicas, sino que también cultivan competencias socioemocionales que son cruciales para su bienestar y desarrollo personal. La literatura sugiere que el arte puede actuar como un catalizador para el crecimiento cognitivo, estimulando procesos mentales complejos que incluyen la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Meneses Luna & Valencia Arguello, 2023).

El impacto del arte en el desarrollo cognitivo está respaldado por estudios que demuestran cómo la creatividad artística puede estar relacionada con emociones intensas y, a veces, negativas, que potencian la capacidad creativa de los individuos. En este orden, Akinola y Mendes (2008) destacan que la vulnerabilidad biológica y las emociones negativas pueden, paradójicamente, conducir a una mayor creatividad artística, lo que subraya la conexión intrínseca entre el arte y los procesos emocionales profundos. Este fenómeno es particularmente relevante en el contexto educativo, donde el arte puede servir como un medio para que los estudiantes exploren y comprendan sus emociones de manera constructiva.

Sumado a ello, la educación artística tiene un impacto significativo en la configuración de la identidad y en la formación de competencias socioemocionales. Bajardi (2016) señala que las disciplinas artísticas contribuyen al desarrollo de la empatía, la autocomprensión y la capacidad de los estudiantes para relacionarse con los demás de manera más efectiva. Estas competencias son fundamentales en un mundo cada vez más interconectado y multicultural, donde la capacidad de entender y valorar la diversidad cultural es esencial para la cohesión social (Álvarez Valdivia & Morón Velasco, 2022).

La relación entre arte y emociones no se limita al ámbito de la educación básica. Investigaciones en campos tan variados como la neurología y la psicología clínica han

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

demostrado que la práctica artística puede tener efectos terapéuticos, como en el caso de pacientes con demencia, donde el arte ha mostrado ser un medio eficaz para mejorar la calidad de vida y la función cognitiva (Cipriani et al., 2019). En el ámbito de la educación, esta capacidad del arte para influir en el estado emocional y mental de los estudiantes se traduce en una mayor resiliencia y en una mejor capacidad para manejar el estrés y las adversidades (Courtet, 2021).

Se tiene por objetivo analizar el impacto de la educación artística en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.

MÉTODO

Este estudio se enmarca en un orden metodológico documental, con un diseño bibliográfico. Se seleccionaron quince artículos científicos publicados en revistas académicas, abarcando temas relacionados con la educación artística, el desarrollo cognitivo y emocional, y su impacto en diversos contextos educativos y terapéuticos. La selección de las referencias se realizó mediante un proceso que incluyó la revisión de bases de datos especializadas, utilizando criterios de pertinencia, actualidad y relevancia para los objetivos de la investigación.

El análisis de contenido fue el método central utilizado para examinar y sintetizar los hallazgos de los estudios seleccionados. Los resultados del análisis fueron organizados en la tabla 1, que sintetiza de manera clara y concisa los aspectos más relevantes de cada estudio revisado, no solo facilita la comparación de los hallazgos, sino que también sirve como una herramienta útil para la discusión y formulación de conclusiones, ofreciendo una visión integral del estado actual de la investigación en este campo.

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

Tabla 1.
Educación artística y desarrollo cognitivo/emocional.

Referencia	Objetivo del estudio	Principales hallazgos	Implicaciones
Akinola y Mendes (2008)	Examinar la relación entre vulnerabilidad biológica, emociones negativas y creatividad artística.	Las emociones negativas pueden aumentar la creatividad artística en personas vulnerables.	El arte puede ser utilizado como un medio para canalizar emociones negativas hacia la creatividad.
Álvarez Valdivia y Morón Velasco (2022)	Explorar el uso del arte en la educación en un entorno multicultural.	El arte facilita la expresión intercultural y promueve la inclusión en entornos multiculturales.	El uso del arte en entornos multiculturales promueve la inclusión y comprensión intercultural.
Bajardi (2016)	Investigar las contribuciones del arte al desarrollo de competencias socioemocionales y la identidad.	El arte contribuye al desarrollo de la empatía y la autocomprensión en los estudiantes.	La integración del arte en la educación fomenta el desarrollo de competencias emocionales clave.
Capistrán Gracia (2018)	Reflexionar sobre la educación artística en nivel básico y su impacto en la educación superior.	La educación artística en nivel básico es fundamental para la formación integral posterior.	Fortalecer la educación artística en etapas tempranas es esencial para el desarrollo integral.
Cipriani et al. (2019)	Analizar la relación entre la pintura y la neurología, especialmente en pacientes con demencia.	La pintura puede mejorar la calidad de vida y la función cognitiva en pacientes con demencia.	El arte puede ser utilizado como una herramienta terapéutica para mejorar la cognición en demencia.
Courtet (2021)	Explorar el papel del arte en la prevención del suicidio a través de la empatía.	El arte puede fomentar la empatía y servir como herramienta en la prevención del suicidio.	El arte como herramienta para la empatía puede integrarse en programas de salud mental.
González Zamar y Abad Segura (2021)	Realizar un análisis exploratorio sobre la creatividad emocional en la educación artística.	La creatividad emocional es crucial para el desarrollo integral en la educación artística.	La creatividad emocional en el arte es esencial para un enfoque educativo integral y holístico.
León-Calderón (2022)	Estudiar la educación artística desde la perspectiva de la formación de formadores.	La formación de formadores en artes debe incluir componentes prácticos y teóricos adecuados.	Los formadores en arte deben estar preparados para abordar la diversidad y la inclusión.

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

Referencia	Objetivo del estudio	Principales hallazgos	Implicaciones
Luo et al. (2022)	Transformar pinturas infantiles en arte público para mejorar los espacios públicos y la felicidad.	El arte público derivado de pinturas infantiles mejora la felicidad y los espacios comunitarios.	El arte público basado en la creatividad infantil puede mejorar la cohesión social y bienestar.
Meneses Luna y Valencia Arguello (2023)	Analizar el impacto de la educación artística en el desarrollo integral de los estudiantes.	La educación artística tiene un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y emocional.	La educación artística es vital para el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.
Náñez-Rodríguez y Castro-Turriago (2016)	Investigar la educación artística y su relación con la formación ciudadana en Colombia.	El arte fomenta la sensibilidad social y la formación ciudadana en contextos educativos.	El arte es crucial para la formación de ciudadanos sensibles y comprometidos en contextos diversos.
Sánchez-Muñoz y Tomalá-Gonzabay (2019)	Evaluar el impacto del arte en la educación inclusiva en Guayaquil.	El arte es un medio efectivo para promover la inclusión en la educación.	La inclusión educativa se beneficia significativamente del uso del arte como herramienta pedagógica.
Thyme et al. (2022)	Evaluar el impacto de la terapia artística en la autoimagen de mujeres con cáncer de mama.	La terapia artística mejora la autoimagen y bienestar de mujeres con cáncer de mama.	La terapia artística debe ser considerada en la atención integral de pacientes con enfermedades crónicas.
Villaruel-Raimilla y Muñoz Moreno (2021)	Estudiar estrategias didácticas para atender la diversidad en escuelas artísticas.	Las estrategias inclusivas en escuelas artísticas deben adaptarse a la diversidad cultural.	Las escuelas artísticas deben adaptar sus estrategias para incluir a todos los estudiantes.
Zamora-Anchundia y Alarcón-Barcia (2023)	Investigar los beneficios de las artes plásticas en la inclusión de estudiantes.	Las artes plásticas promueven la inclusión y desarrollan habilidades sociales en estudiantes.	Las artes plásticas tienen un rol fundamental en la promoción de la inclusión y cohesión social.

Elaboración: Los autores.

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

RESULTADOS

El análisis documental presentado ofrece una visión integral de cómo la educación artística impacta de manera significativa en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes, resaltando su potencial tanto en el ámbito educativo como en contextos terapéuticos y sociales. La revisión de las referencias incluidas en este cuadro analítico subraya la complejidad y multifuncionalidad del arte como herramienta educativa y su capacidad para influir en diversos aspectos del desarrollo humano.

Uno de los hallazgos más destacados es la relación entre las emociones negativas y la creatividad artística, tal como lo exploran Akinola y Mendes (2008). Este estudio revela una conexión crucial entre la vulnerabilidad biológica, las emociones intensas, y la capacidad creativa, sugiriendo que el arte puede servir como un canal constructivo para la expresión y transformación de experiencias emocionales negativas. Este fenómeno tiene profundas implicaciones en la educación artística, donde el arte no solo se enseña como una habilidad técnica, sino también como un medio para explorar y procesar las emociones de los estudiantes, favoreciendo su salud mental y bienestar general.

El arte se consolida como una herramienta esencial para la inclusión y la educación intercultural, como evidencian Álvarez Valdivia y Morón Velasco (2022). Su investigación demuestra que el arte facilita la expresión y comprensión intercultural, promoviendo un ambiente de inclusión en aulas multiculturales. Este aspecto es especialmente relevante en contextos educativos diversos, donde la educación artística puede actuar como un puente entre culturas, ayudando a los estudiantes a desarrollar una mayor sensibilidad y respeto hacia las diferencias culturales.

En cuanto al desarrollo socioemocional, Bajardi (2016), y González Zamar y Abad-Segura (2021) destacan que la educación artística desempeña un papel crucial en la formación de competencias emocionales como la empatía, la autocomprensión y la resiliencia. Estos estudios sugieren que el arte no solo fomenta habilidades técnicas, sino que también contribuye al desarrollo integral de la persona, permitiendo a los estudiantes

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

manejar mejor sus emociones y relaciones interpersonales. Este enfoque holístico es vital en la educación contemporánea, donde la formación del carácter y las competencias emocionales son tan importantes como el conocimiento académico.

Por otro lado, la revisión de la literatura sugiere que la educación artística tiene aplicaciones terapéuticas significativas, especialmente en el tratamiento de condiciones neurológicas y en la prevención de problemas de salud mental. Cipriani et al. (2019) muestran cómo la pintura puede mejorar la calidad de vida y la función cognitiva en pacientes con demencia. Mientras que, Courtet (2021) explora el potencial del arte para fomentar la empatía y prevenir el suicidio. Estos hallazgos refuerzan la idea de que la educación artística no solo tiene valor en el ámbito escolar, sino que también puede desempeñar un papel clave en la salud pública y el bienestar emocional de las personas. Por otro lado; el arte como motor de innovación y cohesión social se manifiesta en estudios como el de Luo et al. (2022) quienes transformaron pinturas infantiles en arte público para mejorar la felicidad y cohesión social en comunidades. Este enfoque innovador demuestra cómo el arte puede trascender las aulas y tener un impacto positivo en la sociedad en general, fomentando la creatividad, la participación ciudadana y el bienestar colectivo.

CONCLUSIONES

La educación artística se constituye en un componente crucial en el desarrollo integral de los estudiantes, impactando de manera significativa tanto en su cognición como en su bienestar emocional. A través de la exploración y expresión artística, los estudiantes no solo desarrollan habilidades técnicas, sino que también adquieren competencias emocionales esenciales, como la empatía, la resiliencia y la capacidad de procesar experiencias complejas.

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Akinola, M., y Mendes, W. B. (2008). The dark side of creativity: biological vulnerability and negative emotions lead to greater artistic creativity. *Personality & social psychology bulletin*, 34(12), 1677-1686. <https://doi.org/10.1177/0146167208323933>
- Álvarez Valdivia, I. M., y Morón Velasco, M. (2022). Educar por medio del arte en una escuela multicultural [Educating through art in a multicultural school]. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 15, 1-23. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m15.eaem>
- Bajardi, A. (2016). Aportaciones de las Disciplinas Artísticas al desarrollo de Competencias Socioemocionales y a la Configuración de la Identidad [Contributions of the Artistic Disciplines to the development of Socioemotional Competencies and the Configuration of Identity]. *Opción*, 32(13), 53-72. <https://n9.cl/ndvo4>
- Capistrán Gracia, R. W. (2018). Reflexiones sobre la educación artística a nivel básico en Aguascalientes: Implicaciones para la educación superior [Reflecting on Basic Art Education in Aguascalientes, Mexico. Implications for Higher Education]. *Revista Electrónica Educare*, 22(2), 343-356. <https://dx.doi.org/10.15359/ree.22-2.19>
- Cipriani, G., Cipriani, L., Danti, S., Picchi, L., y Di Fiorino, M. (2019). Links Between Painting and Neurology: The Example of Dementia. *American journal of Alzheimer's disease and other dementias*, 34(4), 217-222. <https://doi.org/10.1177/1533317519826293>
- Courtet P. (2021). Art, empathie et prévention du suicide [Art, empathy and suicide prevention]. *Soins. Psychiatrie*, 42(334), 24-27. <https://doi.org/10.1016/j.spsy.2021.04.008>

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

- González Zamar, M. D., y Abad Segura, E. (2021). Emotional Creativity in Art Education: An Exploratory Analysis and Research Trends. *International journal of environmental research and public health*, 18(12), 6209. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126209>
- León Calderón, H. W. (2022). La educación artística como objeto de estudio: una mirada desde la formación de formadores [Art education as an object of study: a look from the training of trainers]. *Conrado*, 18(85), 470-481. <https://n9.cl/ue0y9>
- Luo, N., Ibrahim, R., y Abidin, S. Z. (2022). Transformation of Children's Paintings into Public Art to Improve Public Spaces and Enhance People's Happiness. *International journal of environmental research and public health*, 19(24), 16780. <https://doi.org/10.3390/ijerph192416780>
- Meneses Luna, E., y Valencia Arguello, E. (2023). El impacto de la educación artística en el desarrollo integral de los estudiantes [The impact of arts education on the integral development of students]. *Bastcorp International Journal*, 2(2), 15-24. <https://doi.org/10.62943/bij.v2n2.2023.29>
- Ñáñez Rodríguez, J. J., y Castro Turriago, H. M. (2016). Educación artística y formación ciudadana: espacio para forjar la sensibilidad en la Corporación Colegio San Bonifacio, de Ibagué, Colombia [Arts education and citizen training: a space to build sensibility in San Bonifacio College Corporation of the city of Ibagué, Colombia]. *Entramado*, 12(2), 154-165. <https://doi.org/10.18041/entramado.2016v12n2.24221>
- Sánchez Muñoz, J. S., y Tomalá Gonzabay, G. P. (2019). El arte en la educación inclusiva en Guayaquil [Art in inclusive education in Guayaquil]. *Revista Mapa*, 3(14). <https://n9.cl/o43il>
- Thyme, K. E., Tavelin, B., Öster, I., Lindh, J., y Wiberg, B. (2022). Art therapy and self-image: A 5-year follow-up art therapy RCT study of women diagnosed with breast cancer. *Palliative & supportive care*, 20(4), 482-490. <https://doi.org/10.1017/S1478951521001437>
- Villarroel Raimilla, C., y Muñoz Moreno, J. L. (2021). Estrategias Didácticas y Organizativas: Atender a la Diversidad en las Escuelas de Cultura y Difusión Artística [Didactic and Organizational Strategies: Attend to Diversity in the Escuelas de Cultura y Difusión Artística]. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 47(3), 321-342. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052021000300321>

Manuel Alejandro Concha-Huarcaya; Manuel Antonio Alva-Olivos; Luis Alberto Sosa-Aparicio; Carmen Elena Carbonell-García

Zamora Anchundia, K., y Alarcón Barcia, L. L. (2023). Beneficios de las artes plásticas en la inclusión de estudiantes [Benefits of visual arts in student inclusion]. *Revista Científica Sinapsis*, 23(1). <https://doi.org/10.37117/s.v23i1.612>

©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/>).