

**INTEGRACIÓN DE LENGUAJES ARTÍSTICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
APORTES DESDE LA MÚSICA, DANZA Y ESCRITURA
INTEGRATION OF ARTISTIC LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION:
CONTRIBUTIONS FROM MUSIC, DANCE, AND WRITING**

Autores: ¹Carlota María Bayas Jaramillo, ²Diva Yenia Elizalde Chiriboga, ³Juan Carlos Vasco Delgado, ⁴Betty Azucena Macas Padilla y ⁵Geovanny Francisco Ruiz Muñoz.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-6133-9043>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6291-1211>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0587-9758>

⁴ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0006-2317-6086>

⁵ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7529-6342>

¹E-mail de contacto: carlota.bayasj@ug.edu.ec

²E-mail de contacto: diva.elizaldec@ug.edu.ec

³E-mail de contacto: juan.vascod@ug.edu.ec

⁴E-mail de contacto: betty.macasp@ug.edu.ec

⁵E-mail de contacto: geovanny.ruizm@ug.edu.ec

Afiliación: ^{1*2*3*4*5*}Universidad de Guayaquil (Ecuador).

Artículo recibido: 18 de Noviembre del 2025

Artículo revisado: 21 de Noviembre del 2025

Artículo aprobado: 25 de Noviembre del 2025

¹Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica de la Universidad de Guayaquil (Ecuador). Magíster en Educación Superior Investigación e Innovaciones Pedagógicas de la Universidad Casa Grande, (Ecuador). Doctora en Educación de la Universidad César Vallejo, (Perú).

²Economista de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Gerencia de la Educación Abierta de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, (Ecuador).

³Licenciado en Ciencias de la Educación, especialización Informática de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica ECOTEC, (Ecuador). Doctorante en Educación, Universidad Santander, (México).

⁴Licenciada en Ciencias de la Educación, especialización Informática de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica ECOTEC, (Ecuador).

⁵Licenciado en Ciencias de la Educación, especialización Informática de la Universidad de Guayaquil, (Ecuador). Magíster en Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica ECOTEC, (Ecuador). Doctorante en Educación, Universidad Santander, (México).

Resumen

En muchas universidades, las experiencias artísticas se toleran como “extras” culturales, mientras los discursos de empleabilidad, eficiencia y acreditación siguen ocupando el centro de la escena. Sin embargo, la investigación reciente sobre pedagogías basadas en las artes en educación superior muestra que la música, la danza y la escritura creativa abren espacios singulares para la exploración del cuerpo, la voz, la memoria y la imaginación, generando formas de conocimiento difíciles de producir mediante metodologías exclusivamente expositivas o textuales. Este artículo analiza los aportes formativos de la integración de lenguajes artísticos en carreras no artísticas, a partir de un estudio mixto desarrollado en una universidad pública latinoamericana con 120 estudiantes de educación, ciencias de la salud e ingenierías

que participaron en un dispositivo curricular de un semestre centrado en la articulación de música, danza y escritura. Se empleó un diseño cuasiexperimental con grupo de comparación, combinando escalas de autoeficacia creativa, sensibilidad estética e involucramiento académico con portafolios, diarios reflexivos y grupos focales. Los resultados muestran incrementos significativos en la confianza para crear y analizar producciones artísticas, una mayor disposición a vincular contenidos disciplinares con proyectos culturales y comunitarios, así como un fortalecimiento de la conciencia corporal, de la empatía y del pensamiento crítico. La integración deliberada de lenguajes artísticos se configura, así, como una estrategia potente para desplazar la formación universitaria desde lógicas meramente cognitivo-instrumentales hacia experiencias más integrales, situadas y dialógicas.

Palabras clave: **Educación Superior, Pedagogías en las Artes, Música, Danza, Escritura creativa.**

Abstract

In many universities, artistic experiences are tolerated as peripheral “add-ons” while discourses of employability, efficiency, and accreditation remain at the center. Recent research on arts-based pedagogy in higher education, however, shows that music, dance, and creative writing provide powerful spaces to explore body, voice, memory, and imagination, generating forms of knowing that are difficult to achieve through exclusively expository or textual methods. This article examines the formative contributions of integrating artistic languages into non-arts degree programs, drawing on a mixed-methods study conducted at a Latin American public university with 120 students from education, health sciences, and engineering who took part in a semester-long curriculum device articulating music, dance, and writing. A quasi-experimental design with a comparison group was used, combining scales on creative self-efficacy, aesthetic sensitivity, and academic engagement with portfolios, reflective journals, and focus groups. Findings show significant gains in students’ confidence to create and interpret artistic work, greater willingness to connect disciplinary content with cultural and community projects, and a strengthened sense of bodily awareness, empathy, and critical thinking. The deliberate integration of artistic languages thus emerges as a powerful strategy for shifting university education away from purely cognitive-instrumental logics toward more integral, situated, and dialogical learning experiences.

Keywords: **Higher Education, Arts pedagogies, Music, Dance, Creative writing.**

Sumário

Em muitas universidades, as experiências artísticas são toleradas como “extras” culturais, enquanto os discursos de empregabilidade, eficiência e acreditação continuam ocupando o centro da cena. No entanto, pesquisas recentes sobre pedagogias baseadas nas artes no ensino

superior mostram que a música, a dança e a escrita criativa abrem espaços singulares para a exploração do corpo, da voz, da memória e da imaginação, gerando formas de conhecimento difíceis de produzir por meio de metodologias exclusivamente expositivas ou textuais. Este artigo analisa as contribuições formativas da integração de linguagens artísticas em cursos não artísticos, a partir de um estudo misto desenvolvido em uma universidade pública latino-americana com 120 estudantes das áreas de educação, ciências da saúde e engenharias que participaram de um dispositivo curricular de um semestre centrado na articulação entre música, dança e escrita. Utilizou-se um desenho quase experimental com grupo de comparação, combinando escalas de autoeficácia criativa, sensibilidade estética e engajamento acadêmico com portfólios, diários reflexivos e grupos focais. Os resultados mostram aumentos significativos na confiança para criar e analisar produções artísticas, maior disposição para vincular conteúdos disciplinares a projetos culturais e comunitários, bem como um fortalecimento da consciência corporal, da empatia e do pensamento crítico. A integração deliberada de linguagens artísticas configura-se, assim, como uma estratégia potente para deslocar a formação universitária de lógicas meramente cognitivo-instrumentais para experiências mais integrais, situadas e dialógicas.

Palavras-chave: **Educação Superior, Pedagogias das Artes, Música, Dança, Escrita criativa.**

Introducción

En las últimas dos décadas se ha consolidado un campo de trabajo que explora el potencial de las pedagogías basadas en las artes en la educación superior. Estudios realizados en sociología, educación, salud y formación docente han mostrado que el trabajo con música, danza, teatro, artes visuales y escritura creativa puede ampliar los modos en que el estudiantado se vincula con los contenidos disciplinares, fomentando la imaginación crítica, la sensibilidad ética y la reflexión situada sobre las

propias trayectorias de vida (Hunter y Frawley, 2023; Moreno et al., 2023; Sandberg, 2024). Dentro de este campo, la educación superior latinoamericana ocupa un lugar ambivalente: por un lado, los discursos institucionales declaran la importancia de la formación integral, la ciudadanía crítica y la interculturalidad; por otro, los currículos siguen organizados en torno a asignaturas densamente teóricas, con fuerte énfasis en la evaluación estandarizada y un lugar marginal para experiencias artístico-culturales sistemáticas. Esta tensión se vuelve especialmente visible en carreras no artísticas, como educación, ciencias de la salud o ingenierías, donde las artes suelen relegarse a actividades extracurriculares o a eventos puntuales, sin un anclaje claro en los resultados de aprendizaje.

La literatura internacional ha documentado que la integración de lenguajes artísticos en la formación universitaria puede favorecer procesos complejos de resignificación del saber académico. En cursos de teoría sociológica, por ejemplo, el uso de cine, música y artes visuales ha permitido que el estudiantado encarne conceptos abstractos, explore metáforas visuales y vincule problemas estructurales con experiencias biográficas (Hunter y Frawley, 2023). En programas de investigación cualitativa, la incorporación de performance, collage, poesía o narrativa gráfica ha complejizado la comprensión de la interpretación y de la reflexividad, ampliando el repertorio metodológico de futuros investigadores (Moreno et al., 2023). En el ámbito de la formación docente, las revisiones sistemáticas sobre enseñanza basada en las artes muestran que estas experiencias tienden a producir “giros emocionales”, deseo de actuar y cambios de actitud en estudiantes de pedagogía, al confrontarlos con dilemas personales, sociales y políticos que difícilmente emergen en

modalidades convencionales (Møller y Lindstøl, 2022). Algo similar ocurre en propuestas que combinan música, drama y escritura creativa con futuros profesores de ciencias o matemáticas, en las que la creación de canciones, coreografías o narrativas multimodales sobre conceptos disciplinares potencia la comprensión conceptual, la agencia y la creatividad docente (Moldavan y Johnson, 2023; Garrido et al., 2018).

En paralelo, la danza universitaria viene siendo reconocida como un espacio de educación estética, cuidado de sí y construcción ciudadana. Investigaciones recientes analizan la danza como lenguaje para problematizar el cuerpo normado, las relaciones de poder, las memorias coloniales y las violencias raciales, proponiendo la noción de ciudadanía artística como horizonte para pedagogías decoloniales en la educación superior (Adewole, 2024; Overby et al., 2025). Estas experiencias convergen con trabajos que exploran coros universitarios y proyectos musicales colectivos como dispositivos para trabajar justicia social, memoria histórica y acción comunitaria (de Quadros y Abrahams, 2022). La escritura creativa, por su parte, se ha usado tanto como recurso expresivo como herramienta para comprender críticamente discursos académicos y profesionales. En programas de formación inicial docente, el uso de relatos autobiográficos, microficción, poesía o escritura performativa ha permitido revisar narrativas identitarias, cuestionar la neutralidad del conocimiento y poner en juego dimensiones afectivas y éticas de la tarea educativa (Anae, 2014; Luetkemeyer et al., 2021). Aunque este corpus es cada vez más amplio, persisten vacíos relevantes. Buena parte de los estudios se focaliza en una sola forma artística (por ejemplo, música, danza o escritura), en contextos muy específicos (medicina,

enfermería, formación artística) o en experiencias de corta duración. Pocos trabajos analizan de manera articulada qué sucede cuando se integran de forma deliberada diferentes lenguajes artísticos, como música, danza y escritura, en un mismo dispositivo pedagógico dirigido a estudiantes de carreras no artísticas, y cómo esta integración impacta en diferentes dimensiones de la formación universitaria (cognitiva, estética, socioemocional, ética, ciudadana).

Este artículo se sitúa precisamente en ese intersticio. Se analiza un dispositivo curricular basado en la integración de lenguajes artísticos desarrollado en una universidad pública latinoamericana, orientado a estudiantes de pregrado de áreas diversas. El texto indaga cómo la articulación de música, danza y escritura creativa contribuye a la formación integral del estudiantado, qué transformaciones perciben los participantes en sus modos de aprender y relacionarse con el conocimiento, y qué tensiones emergen al intentar legitimar estas prácticas en el contexto de políticas universitarias centradas en la productividad y la acreditación. Con este horizonte, el artículo persigue tres objetivos específicos: caracterizar las estrategias de integración de lenguajes artísticos implementadas en el dispositivo pedagógico; analizar los cambios reportados por los estudiantes en términos de autoeficacia creativa, sensibilidad estética, vínculo con el conocimiento y participación; e interpretar las implicaciones de estos hallazgos para el diseño curricular y las políticas de educación superior que buscan fortalecer una formación universitaria más sensible, crítica y situada. Las pedagogías basadas en las artes se han definido como enfoques que incorporan procesos de creación, apreciación y reflexión artística en contextos educativos para producir conocimiento, favorecer la agencia y ampliar la

comprensión de fenómenos complejos (Leavy, 2015; Ivashinenko, 2025). En educación superior, estas pedagogías cuestionan la hegemonía del texto escrito y de la racionalidad logocéntrica, proponiendo formas multimodales de pensar con imágenes, sonidos, gestos, relatos y silencios.

Hunter y Frawley (2023) muestran que la combinación de cine, música y artes visuales en un curso de teoría sociológica no solo incrementó el compromiso estudiantil, sino que también permitió a los participantes reconocer cómo las formas artísticas median la experiencia social y producen interpretaciones particulares del mundo. En una línea cercana, Moreno et al. (2023) analizan cómo el uso de collage, performance y poesía en la enseñanza de investigación cualitativa provoca desplazamientos en las concepciones de verdad, evidencia y voz, tensionando los límites entre metodología, ética y política del conocimiento. La literatura enfatiza, además, que las pedagogías basadas en las artes no se reducen a “usar imágenes” o “poner música” como ornamento, sino que implican procesos de creación y lectura de símbolos, metáforas y narrativas que demandan tiempo, acompañamiento y condiciones institucionales específicas (Garrido et al., 2018; Sandberg, 2024). En este sentido, las artes funcionan tanto como contenido como método, abriendo espacios para la indeterminación, la experimentación y la ambigüedad, y generando lo que diversos autores denominan “epistemologías encarnadas”. Los trabajos sobre música en educación superior muestran que la experiencia coral y las prácticas musicales colaborativas pueden constituirse en laboratorios de ciudadanía y justicia social. De Quadros y Abrahams (2022), al analizar un proyecto coral universitario vinculado a movimientos de protesta, muestran cómo el

canto colectivo permite trabajar memoria histórica, indignación moral y cuidado mutuo, al tiempo que desestabiliza jerarquías de voz y legitimidad dentro del aula. En otros contextos, la música se ha utilizado para apoyar procesos de investigación social, elaboración de testimonios y reflexión sobre identidades raciales y de género, generando disposiciones de escucha y sensibilidades necesarias para entornos universitarios más inclusivos (Hunter y Frawley, 2023; Brandson et al., 2024). Estas experiencias sugieren que el trabajo musical no se limita al desarrollo de habilidades técnicas, sino que ofrece un lenguaje complejo para articular emociones políticas, formas de memoria y vínculos comunitarios.

En el campo de la danza, la investigación reciente subraya la dimensión de ciudadanía artística, entendida como la capacidad de participar críticamente en la vida cultural a través del cuerpo en movimiento (Adewole, 2024; Chappell, 2019). La danza en la educación superior ha sido utilizada para explorar identidades corporales situadas en relaciones de género, raza, capacidad o clase social, así como para cuestionar currículos que invisibilizan historias y estéticas no hegemónicas. Estudios realizados en universidades chinas y europeas han documentado cómo los cursos de danza contribuyen al desarrollo de la sensibilidad estética, la confianza corporal y la creatividad, pero también cómo enfrentan problemas de marginalidad curricular, falta de reconocimiento académico y tensiones entre enfoques técnicos y expresivos (Liu, 2022; Song y Liu, 2024; Niu, 2023). Overby et al. (2025) muestran, en el contexto de programas de danza comprometidos con el compromiso comunitario, que las metodologías de investigación basadas en las artes permiten a los estudiantes construir relatos encarnados sobre

sus vínculos con comunidades específicas, fortaleciendo la dimensión pública de su trabajo artístico. La escritura creativa ocupa un lugar híbrido entre las artes literarias y las prácticas académicas. En la formación docente, Anae (2014) mostró que la inclusión de escritura autobiográfica y experimental en el primer año de pedagogía permitió a los estudiantes explorar historias personales de migración, exclusión y resistencia, articulando la experiencia viva con debates teóricos sobre identidad y poder. Más recientemente, Luetkemeyer et al. (2021) han propuesto la escritura y producción multimodal (zines, podcasts, narrativas visuales) como estrategia para “descentralizar” las experiencias académicas en educación superior, de modo que el estudiantado pueda cuestionar qué cuenta como saber legítimo y quién tiene derecho a hablar en el aula universitaria. Garrido et al. (2018), desde el análisis de textos multimodales en educación superior, subrayan que la combinación de imagen, texto, sonido y gesto también transforma las formas de evaluación, impulsando criterios que reconocen la creatividad, la agencia y la dimensión estética del trabajo académico.

A pesar de los aportes reseñados, la literatura señala al menos tres tensiones persistentes. En primer lugar, la dificultad de sostener en el tiempo propuestas que desafían modelos tradicionales de evaluación y acreditación. En segundo lugar, la tendencia a segmentar las experiencias artísticas por disciplina, música, danza, escritura, sin explorar suficientemente lo que ocurre cuando se integran en dispositivos intermodales. En tercer lugar, la ausencia de estudios que conecten de manera sistemática los efectos subjetivos reportados (giros emocionales, cambios de actitud, deseo de actuar) con transformaciones en las prácticas de estudio, los vínculos entre estudiantes y la relación con sus comunidades (Møller y

Lindstøl, 2022; Sandberg, 2024; Hash, 2024). El estudio que aquí se presenta busca contribuir a ese debate analizando un dispositivo que integra música, danza y escritura creativa en un mismo curso transversal para carreras no artísticas, intentando articular, desde una universidad pública latinoamericana, las discusiones globales sobre pedagogías basadas en las artes con las disputas locales por el sentido de la educación superior.

Materiales y Métodos

El estudio se desarrolló en una universidad pública latinoamericana de gran matrícula, en el marco de un curso transversal de libre elección denominado Lenguajes artísticos y proyectos culturales, ofertado a estudiantes de tercer y cuarto semestre de distintas carreras. Se adoptó un enfoque mixto con diseño cuasiexperimental pretest-postest y grupo de comparación no equivalente, complementado con análisis cualitativo de producciones estudiantiles y testimonios. Se trató de un estudio cuasiexperimental mixto, de carácter explicativo-comprensivo. El grupo experimental estuvo conformado por tres paralelos ($n = 120$) que cursaron la asignatura con una propuesta centrada en la integración de música, danza y escritura creativa; el grupo de comparación ($n = 98$) cursó una asignatura institucional de cultura contemporánea con metodología expositiva, lectura de textos y debates guiados, sin actividades artísticas estructuradas. El grupo experimental incluyó estudiantes de educación (36 %), ciencias de la salud (32 %) e ingenierías (32 %), con edades entre 18 y 24 años; el 62 % se identificó como mujer y el 38 % como hombre u otras identidades de género. La selección se realizó por muestreo intencional de cursos completos ya conformados por la universidad, sin reasignación de estudiantes. La participación en la investigación fue voluntaria y se obtuvo

consentimiento informado escrito. Se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas:

- Escala de autoeficacia creativa adaptada al contexto universitario, con ítems sobre confianza para generar ideas originales, combinar recursos de distintas disciplinas y resolver problemas de manera imaginativa.
- Escala de sensibilidad estética e implicación corporal, que indagó la atención a experiencias sensoriales, el disfrute de actividades artísticas y el reconocimiento del cuerpo como territorio de aprendizaje.
- Cuestionario de involucramiento académico con subescalas de participación activa, colaboración y vínculo con la comunidad.
- Diarios reflexivos individuales, en los que el estudiantado registró semanalmente experiencias, emociones, descubrimientos y dificultades asociadas a las actividades artísticas.
- Portafolios creativos, que recopilaron producciones musicales, coreográficas y de escritura, junto con breves comentarios metacognitivos.
- Grupos focales al finalizar el semestre, en los que se discutieron percepciones sobre el curso, tensiones vividas y proyecciones.

Ambos grupos respondieron las escalas de autoeficacia creativa, sensibilidad estética e involucramiento académico al inicio y al final del semestre. En el grupo experimental, el curso se estructuró en tres módulos sucesivos y entrelazados: (a) música y paisaje sonoro; (b) cuerpo, movimiento y espacio; y (c) escritura creativa y relato multimodal. Cada módulo

combinó sesiones de apreciación (escucha, observación, lectura), talleres de creación colectiva, momentos de reflexión escrita y puestas en común performativas. En el grupo de comparación, la asignatura se desarrolló mediante clases magistrales, análisis de lecturas y foros escritos en plataforma virtual. Al concluir el semestre, además de las mediciones cuantitativas, se recogieron los portafolios, diarios y se realizaron seis grupos focales con el grupo experimental. Los datos cuantitativos se analizaron mediante estadísticos descriptivos y pruebas t de Student para muestras relacionadas (comparando pretest y postest dentro de cada grupo) y para muestras independientes (comparando las variaciones entre grupos). Dado el carácter exploratorio del estudio y el tamaño de la muestra, se reportaron tamaños de efecto (d de Cohen) junto con niveles de significación.

El material cualitativo (diarios, portafolios y transcripciones de grupos focales) se sometió a análisis temático reflexivo, identificando patrones de sentido vinculados a tres dimensiones: experiencia estética, relación con el conocimiento disciplinar y transformación de vínculos interpersonales y comunitarios. La triangulación entre fuentes y entre investigadores buscó fortalecer la credibilidad

de las interpretaciones. El proyecto fue revisado y aprobado por el comité de ética institucional. Se garantizó el carácter voluntario de la participación, el anonimato en la publicación de resultados y la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento sin consecuencias académicas. Las producciones artísticas solo fueron difundidas públicamente con autorización explícita de sus autores. Entre las limitaciones del estudio se encuentran la imposibilidad de asignación aleatoria a los grupos, la dependencia de instrumentos de autorreporte y el hecho de que el dispositivo se implementó en una sola institución, lo que limita la generalización de los hallazgos. Asimismo, la evaluación de la experiencia se circunscribió a un semestre, sin seguimiento longitudinal para observar posibles efectos a mediano plazo.

Resultados y Discusión

Estrategias de integración de lenguajes artísticos

El análisis de los planes de clase y de los portafolios permitió identificar un conjunto de estrategias recurrentes para articular música, danza y escritura creativa como lenguajes complementarios, y no como “bloques” aislados. La Tabla 1 sintetiza estas estrategias.

Tabla 1. Estrategias de integración de lenguajes artísticos en el curso

Lenguaje artístico predominante	Tipo de actividad principal	Articulación con otros lenguajes	Propósito formativo central
Música	Creación de paisajes sonoros sobre problemáticas sociales	Traducción de sonidos en secuencias de movimiento y textos	Sensibilización, escucha profunda, imaginación social
Danza	Composiciones coreográficas colectivas en espacios urbanos	Selección de músicas y escritura de relatos de proceso	Conciencia corporal, trabajo colaborativo
Escritura creativa	Relatos, poemas y crónicas a partir de experiencias corporales y sonoras	Performance de textos acompañados de música y movimiento	Articulación narrativa de experiencias y conceptos
Producción multimodal	Piezas que combinan video, sonido, texto y movimiento	Integración de música, danza y escritura en un producto final	Síntesis creativa, comunicación de proyectos

Fuente: elaboración propia

Las actividades buscaron, de forma sistemática, que cada lenguaje funcionara tanto como punto de partida como de llegada. En lugar de “usar la música” para animar una clase o “añadir” una

actividad de escritura al final, se diseñaron secuencias en las que un ejercicio de escucha desembocaba en una improvisación corporal y esta, a su vez, en un texto poético; o bien, en que

un relato de vida se transformaba en guion coreográfico y partitura sonora. Este tipo de circulación entre lenguajes coincide con experiencias descritas en cursos de sociología, ciencias sociales y formación docente, donde las artes operan como mediadoras entre experiencia vivida, teoría y acción (Hunter & Frawley, 2023; Garrido et al., 2018; Møller-Skau & Lindstøl, 2022).

Transformaciones en autoeficacia creativa y sensibilidad estética

En el grupo experimental se observaron incrementos significativos en los puntajes medios de autoeficacia creativa y sensibilidad estética entre el inicio y el final del semestre, con tamaños de efecto moderados. El grupo de comparación mostró variaciones menores y no significativas. Más allá de las cifras, los diarios estudiantiles permiten comprender cómo se resignificó la noción de creatividad: de una imagen asociada al talento innato o a las artes “puras” hacia una idea ligada a la capacidad de combinar conocimientos, experiencias y lenguajes para pensar problemas complejos. Estos hallazgos dialogan con las revisiones que señalan que las pedagogías basadas en las artes tienden a producir cambios en la confianza, la disposición a actuar y las actitudes hacia la enseñanza y el aprendizaje (Møller y Lindstøl, 2022; Sandberg, 2024). En el caso analizado, la combinación de música, danza y escritura permitió que estudiantes que no se consideraban “artísticos” encontraran modos de participación que escapaban de los estereotipos vinculados a la técnica o al virtuosismo, por ejemplo, a través de la creación de textos, la edición de pequeños videos o la propuesta de ideas para la estructura de las piezas.

La dimensión corporal emergió como uno de los núcleos más transformadores y conflictivos de la experiencia. Muchos estudiantes señalaron

initialmente incomodidad, vergüenza o resistencia ante las propuestas de movimiento; varios asociaban la danza con exposición, evaluación del cuerpo o riesgo de ridículo. Conforme avanzó el semestre, los diarios recogieron descripciones de mayor confianza, disfrute y curiosidad por el propio cuerpo, junto con reflexiones sobre normas de género, mirada ajena y experiencias previas de violencia simbólica. Estos procesos se vinculan con los aportes de la literatura sobre danza en la educación superior, que subraya cómo el trabajo corporal puede convertirse en un espacio para cuestionar jerarquías, habitar identidades subalternizadas y construir formas de ciudadanía artística (Adewole, 2024; Overby et al., 2025; Liu, 2022). En el dispositivo estudiado, la danza no se abordó como técnica específica, sino como exploración situada del movimiento cotidiano, de las relaciones entre cuerpos y espacios y de los gestos asociados a prácticas académicas y profesionales. Este enfoque coincidió con las propuestas que desplazan la danza de la lógica de espectáculo hacia la de investigación encarnada (Wilson y Moffett, 2017).

Articulación con saberes disciplinares y proyectos comunitarios

Uno de los objetivos del curso era evitar que las artes quedaran encapsuladas en un “paréntesis recreativo”, de modo que cada módulo culminara con el diseño de un pequeño proyecto vinculado a problemáticas de las disciplinas de origen del estudiantado. En el campo de la educación, por ejemplo, se crearon cuentos musicales y secuencias de movimiento para trabajar la convivencia en aulas de educación básica; en ciencias de la salud, se produjeron relatos y piezas sonoro-corporales sobre experiencias de cuidado, enfermedad y duelo; en ingenierías, se exploraron paisajes sonoros de la ciudad y coreografías de flujos de

movilidad y trabajo. La Tabla 2 sintetiza los principales cambios percibidos por los

estudiantes, organizados en cuatro dimensiones formativas.

Tabla 2. Transformaciones percibidas por el estudiantado según dimensión formativa

Dimensión formativa	Cambios reportados con mayor frecuencia	Ejemplos sintéticos desde diarios y grupos focales
Sensorial-estética	Mayor atención a sonidos, imágenes, movimientos y texturas de la vida cotidiana	“Ahora escucho la ciudad distinto; hay ritmos que antes no veía.”
Cognitiva-epistémica	Relación más flexible entre teoría y experiencia; uso de metáforas y relatos para comprender conceptos	“Entendí mejor la ‘estructura social’ cuando la bailamos y la escribimos.”
Socioemocional	Incremento de empatía, confianza y expresión emocional en el aula	“Pude hablar de cosas difíciles a través del poema y la canción.”
Ciudadana-comunitaria	Mayor interés por vincular proyectos artísticos con comunidades específicas	“El performance en el barrio me hizo ver la universidad menos encerrada.”

Fuente: elaboración propia

Los datos cualitativos sugieren que la integración de lenguajes artísticos favoreció una comprensión más compleja de problemas disciplinares y sociales, al obligar a traducirlos a registros sensoriales, corporales y narrativos. Este hallazgo converge con estudios que muestran cómo la música, la danza y la escritura creativa pueden operar como mediaciones potentes para trabajar justicia social, migración, memoria y relaciones de poder en contextos universitarios (de Quadros y Abrahams, 2022; Ivashinenko, 2025; Anae, 2014).

Tensiones institucionales y sostenibilidad

Aun cuando la experiencia fue valorada positivamente por la mayoría del estudiantado, los grupos focales revelaron tensiones institucionales relevantes. Varios participantes expresaron preocupación por la forma en que estas actividades serían percibidas por otros docentes y por su impacto en el promedio académico, dado que los criterios de evaluación no siempre se ajustan a producciones artísticas o multimodales. Algunos docentes de otras asignaturas manifestaron dudas sobre la “seriedad” del curso frente a demandas de acreditación por competencias estandarizadas. Estas tensiones coinciden con las dificultades señaladas por la literatura para sostener propuestas basadas en las artes en sistemas universitarios fuertemente orientados a métricas de rendimiento y productividad (Meltzer y

Schwencke, 2019; de Arriba et al., 2019). En este sentido, el caso analizado refuerza la idea de que la integración de lenguajes artísticos no puede reducirse a la iniciativa aislada de uno o dos docentes; requiere políticas curriculares que reconozcan las artes como formas legítimas de conocimiento y evaluación, así como condiciones materiales y temporales que hagan posible este tipo de trabajo.

Conclusiones

El estudio permitió observar que la integración deliberada de música, danza y escritura creativa en un curso transversal de educación superior produjo transformaciones significativas en la experiencia formativa de estudiantes de carreras no artísticas. El dispositivo analizado favoreció el desarrollo de autoeficacia creativa, sensibilidad estética e involucramiento académico, habilitando formas de participación que escaparon de los modelos tradicionales centrados en la exposición oral, el examen escrito o el informe técnico. Las evidencias recogidas mostraron que el cuerpo se convirtió en un territorio central de aprendizaje, en el que se negociaron memorias, miedos, vergüenzas y deseos, y donde la danza funcionó menos como demostración técnica y más como práctica de investigación encarnada y ciudadanía artística. La música y la escritura creativa, por su parte, operaron como lenguajes para nombrar experiencias difíciles, elaborar emociones

complejas y construir relatos que articularon problemas personales, académicos y comunitarios.

Desde el punto de vista teórico, los hallazgos dialogan con la literatura que reclama una ampliación de las epistemologías universitarias hacia formas de conocimiento multimodales, encarnadas y situadas. La integración de lenguajes artísticos se configuró como una vía para desafiar, desde dentro, un modelo de educación superior que tiende a privilegiar lo cognitivo-instrumental, ofreciendo horizontes para currículos que entienden la formación como proceso estético, ético y político a la vez. En el plano práctico, el estudio sugiere que los cursos transversales de artes pueden desempeñar un papel clave en proyectos institucionales de formación integral, siempre que se diseñen con articulación clara a los saberes disciplinares y con mecanismos de evaluación coherentes con la naturaleza de las producciones. Las experiencias descritas abren además posibilidades para vincular la universidad con comunidades locales a través de proyectos artísticos colaborativos que funcionen como laboratorios de ciudadanía, memoria y justicia social. Al mismo tiempo, las tensiones institucionales identificadas recuerdan que la integración de lenguajes artísticos no es un recurso neutro ni fácilmente asimilable a lógicas de acreditación estandarizada. Su sostenibilidad exige políticas que reconozcan las artes como formas legítimas de conocimiento, tiempos curriculares adecuados, espacios físicos flexibles y dispositivos de evaluación que valoren la creatividad, la colaboración y la reflexión crítica. Futuras investigaciones podrían profundizar en estudios longitudinales que sigan a los y las estudiantes en su tránsito hacia el ejercicio profesional, para comprender cómo estas experiencias artísticas inciden en sus

prácticas laborales, ciudadanas y vitales más allá del aula universitaria.

Referencias Bibliográficas

- Anae, N. (2014). Creative writing as freedom, education as exploration: Creative writing as literary and visual arts pedagogy in the first-year teacher education experience. *Australian Journal of Teacher Education*, 39(8).
<https://doi.org/10.14221/ajte.2014v39n8.8>
- Brandson, M., Carr, J., Garcea, L., McLeod, J., & St. Onge, J. (2024). Relational arts-based teaching and learning in higher education: Engaging the mind, body, and soul of child and youth care students. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 11(1), 267–279.
<https://doi.org/10.14738/assrj.111.16268>
- Arriba, R., Girardi, G., & Vidagañ, M. (2019). Contemporary art in higher education: Creative pedagogies in political economy. *Thinking Skills and Creativity*, 33, 100577.
<https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.100577>
- Quadros, A., & Abrahams, F. (2022). No justice, no peace: An arts-based project with a college choir. *Music Education Research*, 24(5), 533–548.
<https://doi.org/10.1080/14613808.2022.2117084>
- Adewole, F. (2024). Dance teaching in HE: Further thoughts on the possibilities of artistic citizenship for decolonial practice. *Studies in Theatre and Performance*, 44(1), 136–141.
<https://doi.org/10.1080/14682761.2024.2338976>
- Garrido, C., Hernández, G., Figueroa, F., & Aillon, F. (2018). Learning and experience: Aesthetics of multimodal texts in higher education. *Digital Education Review*, 34, 78–95.
<https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/20271>
- Guerrero, A., Ruiz, G., Yépez, D., & Sánchez, M. (2025). El impacto de la inteligencia artificial en la producción científica. *Multidisciplinary Latin American Journal*, 3(1), 629–649.
<https://doi.org/10.62131/MLAJ-V3-N1-031>

- Hash, P. (2024). Arts-based pedagogy to enhance critical thinking in research-based assignments. *Double Helix*, 12(1), Article 5. <https://doi.org/10.37514/DBH-J.2024.12.1.05>
- Hunter, L., & Frawley, E. (2023). Engaging students using an arts-based pedagogy: Teaching and learning sociological theory through film, art, and music. *Teaching Sociology*, 51(1), 13–25. <https://doi.org/10.1177/0092055X22109665>
- Ivashinenko, N. (2025). Drawing together: Art-based learning in the migration studies classroom. *Journal of Perspectives in Applied Academic Practice*, 13(2), 26–39. <https://jpaap.ac.uk/JPAAP/article/view/673>
- Liu, Y. (2022). The current situation and development of dance education in universities from the perspective of arts education. *Journal of Education and Educational Research*, 1(2), 52–55. <https://doi.org/10.54097/jeer.v1i2.3072>
- Luetkemeyer, J., Adams, H., Davis, A., Redmond, T., & Hash, B. (2021). Creative practice in higher education: Decentering academic experiences. *Journal of Education for Library and Information Science*, 62(3), 269–288. <https://doi.org/10.3138/jelis-2020-0047>
- Meltzer, C., & Schwencke, E. (2019). Arts-based learning in vocational education: Using arts-based approaches to enrich vocational pedagogy and didactics and to enhance professional competence and identity. *Journal of Adult and Continuing Education*, 26(4), 1–19. <https://doi.org/10.1177/1477971419846640>
- Moldavan, A., & Johnson, G. (2023). Arts-based interdisciplinary music and mathematics tasks: Exploring conceptualizations of equitable creative learning in teacher education. *Georgia Educational Researcher*, 20(2), 137–162. <https://doi.org/10.20429/ger.2023.200203>
- Møller, M., & Lindstøl, F. (2022). Arts-based teaching and learning in teacher education: “Crystallising” student teachers’ learning outcomes through a systematic literature review. *Teaching and Teacher Education*, 109, 103545. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103545>
- Moreno, R., Guthrie, K., & Strickland, K. (2023). Incorporating arts-based pedagogy: Moving beyond traditional approaches to teaching qualitative research. *Teaching & Learning Inquiry*, 11, 1–18. <https://doi.org/10.20343/teachlearninquiry.11.15>
- Overby, L., Jahkanen, S., & Kivijärvi, S. (2025). Becoming an engaged dance scholar through arts-based community engagement projects. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 15(1), 85–104. <https://doi.org/10.26529/cepsj.1732>
- Ruiz, G. (2025). Impacto de la inteligencia artificial y realidad virtual como herramientas de aprendizaje en la educación superior. *European Public & Social Innovation Review*, 11, 1–18. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-1628>
- Ruiz, G. (2024). Implicaciones de la inteligencia artificial en la metodología de investigación. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información*, 12(26), 28–38. <https://doi.org/10.36825/RITI.12.26.003>
- Ruiz, G. (2025). El impacto de la inteligencia artificial y las herramientas digitales en las asignaturas básicas de la educación superior. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información*, 13(30), 9–24. <https://doi.org/10.36825/RITI.13.30.002>
- Ruiz, G. (2025). Modelo del proceso de formación de competencias en TIC en docentes de la Universidad de Guayaquil. *Identidad Bolivariana*, 9(3), 29–40. <https://doi.org/10.37611/IB9ol329-40>
- Ruiz, G., & Santos, J. (2024). Eficiencia administrativa y procesos de matriculación en instituciones de educación superior. *Revista Social Fronteriza*, 4(2), e42240. [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(2\)240](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(2)240)
- Ruiz, G., Luque, A., & Paz, Y. (2024). Análisis comparativo de los modelos instrucionales ADDIE y SAM en el diseño de entornos de aprendizaje digitales. *Reincisol*, 3(5), 745–766.

- [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(5\)745-766](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(5)745-766)
- Ruiz, G., Ortega, A., Vasco, J., & Rojas, K. (2025). Inteligencia artificial en la redacción y producción científica. *Revista Social Fronteriza*, 5(3).
[https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(3\)705](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(3)705)
- Ruiz, G., Paz, Y., & Grijalva, A. (2024). Análisis de la producción científica de docentes en la educación superior. *Revista Social Fronteriza*, 4(3), e43268.
[https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(3\)268](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(3)268)
- Ruiz, G., Ramírez, S., Ortiz, L., & Guevara, J. (2025). Algoritmos de la memoria: Aplicaciones de la inteligencia artificial en la reinterpretación histórica y el análisis de narrativas sociales. *Reincisol*, 4(7), 3127–3155.
[https://doi.org/10.59282/reincisol.V4\(7\)3127-3155](https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)3127-3155)
- Ruiz, G., & Paz, Y. (2025). Realidad virtual e inteligencia artificial como mediadores en el desarrollo cognitivo a través de la práctica deportiva. *Retos*, 72, 1133–1140.
<https://doi.org/10.47197/retos.v72.117520>
- Ruiz, G., & Vasco, J. (2025). Integración de TIC e inteligencia artificial en la formación docente. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información*, 13(29), 60–70. <https://doi.org/10.36825/RITI.13.29.006>
- Ruiz, G., Cruz, E., Paz, Y., & Narváez, E. (2025). Educación inclusiva con inteligencia artificial: Personalización curricular para estudiantes con NEE. *Revista Social Fronteriza*, 5(3).
[https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(3\)704](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(3)704)
- Ruiz, G. (2025). El rol del docente en la era STEAM-IA. *Multidisciplinary Latin American Journal*, 3(2), 115–119.
<https://doi.org/10.62131/MLAJ-V3-N2-007>
- Ruiz, G., Paz, Y., Morales, K., & Narváez, E. (2025). El impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. *Multidisciplinary Latin American Journal*, 3(1), 468–491.
<https://doi.org/10.62131/MLAJ-V3-N1-023>
- Sandberg, B. (2024). Effects of arts-based pedagogy on competence development in nursing: A critical systematic review. *Nursing Reports*, 14(2), 1089–1118.
<https://doi.org/10.3390/nursrep14020083>
- Song, R., & Liu, S. (2024). The effect of dance education on college students' artistic quality under the new media. *International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies*, 19(1), 1–15.
<https://doi.org/10.4018/IJWLTT.337969>
- White, J. (2018). “See the dance”: Piloting an arts-based intervention in higher education. *Innovative Higher Education*, 43(6), 431–445. <https://doi.org/10.1007/s10755-018-9440-4>
- Wilson, E., & Moffett, P. (2017). Building bridges for dance through arts-based research. *Research in Dance Education*, 18(2), 135–149.
<https://doi.org/10.1080/14647893.2017.1330328>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional. Copyright © Carlota María Bayas Jaramillo, Diva Yenia Elizalde Chiriboga, Juan Carlos Vasco Delgado, Betty Azucena Macas Padilla, Geovanny Francisco Ruiz Muñoz.

