

Educación artística, literatura y cine: ejes para el desarrollo integral de estudiantes en Ecuador

Arts education, literature, and cinema: pillars for the comprehensive development of students in Ecuador

Julianne Allen Sotomayor, Mirtha Manzano Díaz

Resumen

Este estudio analiza la importancia de la educación en artes y la intersección entre literatura y cine en la formación integral de los estudiantes en Ecuador, la cual no está siendo aprovechada al máximo como herramienta de aprendizaje sustancial. El objetivo principal está dirigido a analizar la valoración docente sobre la educación en artes y la intersección entre literatura y cine en el currículo educativo ecuatoriano como base para evidenciar la necesidad de su fortalecimiento. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo a partir de la aplicación de métodos teóricos durante la revisión bibliográfica, y se aplicó una encuesta a docentes donde se muestra la existencia de una brecha entre la teoría y la práctica; pues, los resultados revelaron que, a pesar de existir un consenso unánime entre los docentes que confirman el valor de estas disciplinas en la formación cognitiva, creativa y socioemocional, opinan que están parcialmente integradas en el currículo, y muestra que su implementación en la práctica es limitada. El principal aporte radica en hacer conciencia sobre la necesidad de utilizar la educación en artes, la literatura y el cine como eje transversal en la Educación Básica y el Bachillerato, se recomienda ampliar la investigación a otros contextos ecuatorianos que fomenten y promuevan futuras reformas curriculares y políticas públicas.

Palabras clave: Educación artística; Literatura; Cine; Formación integral, Creatividad.

Julianne Allen Sotomayor

Universidad Estatal de Milagro | Milagro | Ecuador | jallens@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0002-6239-4220>

Mirtha Manzano Díaz

Universidad Estatal de Milagro | Milagro | Ecuador | mmanzanod@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-7429-5193>

<https://doi.org/10.46652/runas.v6i13.295>

ISSN 2737-6230

Vol. 6 No. 13, 2025, e250295

Quito, Ecuador

Enviado: junio 10, 2025

Aceptado: septiembre 18, 2025

Publicado: octubre 06, 2025

Continuous Publication

Abstract

The study deals with the importance of arts education, literature, and film in comprehensive education in Ecuador, which is not well used as a substantial learning tool. The article analyzes teachers' perspective and experiences on arts education and the connection of literature and films in the Ecuadorian educational curriculum, providing a basis for demonstrating the need for its strengthening in our context. To this end, a qualitative approach was used, applying theoretical methods during the literature review, and a survey was administered to teachers, indicating a gap between theory and practice. The results revealed that, despite a unanimous consensus among teachers on the value of these disciplines in cognitive, creative, and socio-emotional development, they are only partially integrated into the curriculum, and their practical application is limited. The main contribution lies in the need to raise awareness about integrating arts, literature, and film education as a cross-cutting theme in primary and secondary education. It is recommended that this research be expanded to other Ecuadorian contexts that foster and promote future curricular reforms and public policies.

Keywords: Artistic education; Literature; Movies; Comprehensive development; Creativity.

Introducción

La educación en artes es crucial para el desarrollo integral de los estudiantes, debido a que no solo fomenta la creatividad y la expresión cultural, sino que también fortalece habilidades cognitivas, creativas y socioemocionales esenciales para su formación personal. A nivel internacional, la integración de las artes en el sistema educativo ha demostrado potenciar el desarrollo de estas habilidades. Sin embargo, en Ecuador, la educación artística enfrenta desafíos significativos que ha llevado a que el arte sea percibido como una disciplina secundaria, más no integral (Cadme, 2023; Carrasco, 2016).

Históricamente, disciplinas como la música, la pintura, el teatro y la literatura han desempeñado un papel clave en la educación, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la sensibilidad. Diversos estudios han señalado que la enseñanza de las artes favorece la expresión y apreciación cultural, además de fortalecer habilidades esenciales para la vida académica y profesional (Jiménez Silgado et al., 2024; Eisner, 2002).

A nivel internacional, países como Finlandia y Francia han implementado modelos educativos que integran las artes en distintas áreas del conocimiento, utilizando la literatura y el cine como herramientas pedagógicas para fortalecer el pensamiento analítico y crítico. “Desde hace unos veinte años se ha llevado a cabo un esfuerzo importante para que el cine no se considere únicamente como una distracción, sino también como una parte integrante de la cultura y la educación” (Séguin-Vergara, 2007, p. 24). Este enfoque es particularmente relevante en el contexto ecuatoriano, donde la educación artística ha sido tradicionalmente marginada en favor de áreas consideradas más “útiles” o “prácticas”.

No obstante, a pesar de la existencia de un currículo nacional para la Educación Cultural Artística, su implementación en la educación básica y media de Ecuador es limitada y a menudo relegada a un plano secundario. Esta situación se manifiesta en la falta de formación docente especializada, la escasa presencia de asignaturas artísticas en la malla curricular y la ausencia de una integración interdisciplinaria con otras áreas del conocimiento (Cadme, 2023; Gills, 2021). Como

resultado, el potencial del arte en general como herramienta pedagógica sigue siendo desaprovechado en el sistema educativo ecuatoriano.

Por tal motivo, este artículo se plantea como objetivo principal: analizar la valoración docente sobre la contribución de la educación en artes, literatura y cine al desarrollo cognitivo, creativo y socioemocional de los estudiantes; para lograrlo, se desarrollan los siguientes temas: la educación en artes como herramienta para el desarrollo integral, enfocándose en su papel en el desarrollo cognitivo, emocional de manera general y situación en Ecuador; la intersección entre literatura y cine como enfoque pedagógico, abordando su relación simbiótica, su uso como herramienta educativa y la relación entre el arte y la formación socioemocional; y, finalmente, se justifica la necesidad de su fortalecimiento dentro del contexto estudiado a partir de la descripción y análisis de los resultados de una encuesta aplicada a docentes.

La educación en artes como herramienta para el desarrollo integral

Finlandia ha sido un referente importante sobre la educación, valora la educación artística al mismo nivel que las materias académicas. Las artes se integran en el currículo de la escuela primaria y, aunque no son asignaturas individuales hasta la escuela intermedia, han demostrado que la integración de las artes en el currículo escolar puede potenciar el desarrollo cognitivo, creativo y socioemocional de los estudiantes. De igual manera,

las artes visuales y la música ocupan un lugar indudablemente destacado, junto con los medios audiovisuales (...). También encontramos referencias a las siguientes disciplinas: danza, movimiento, artes dramáticas, y destaca la inclusión de artes circenses y arte literario, disciplinas poco frecuentes en los currículos escolares infantiles. (Oliver, 2020, p. 475)

En Latinoamérica, países como Argentina y Colombia han establecido la educación artística como obligatoria desde el nivel inicial hasta el secundario. En Argentina, el artículo *La Secundaria de Arte en el Sistema Educativo Argentino* explica que prevalece un enfoque crítico en los currículos educativos, desde lo teórico a lo práctico, lo que es acompañado por “(...) capacitación docente sobre nuevos enfoques del arte y su enseñanza” (Mardones & Cataffo, 2016, p. 126). En Colombia, por su parte, se piensa que la educación formal debe ser un facilitador para la producción artística, como también que “el propósito de la enseñanza de las artes en la escuela es contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes sirvan como medio fundamental de comunicación y de sensibilización” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 1997, p. 23).

Según Eisner (2002), el arte no solo es una forma de expresión, sino también una herramienta fundamental para el desarrollo de la mente. En su libro *El arte y la creación de la mente*, Eisner argumenta que las artes visuales y otras formas de expresión artística son esenciales para la transformación de la conciencia, ya que permiten a los estudiantes explorar nuevas formas de ver el

mundo y desarrollar habilidades cognitivas y emocionales que no se pueden adquirir a través de otras disciplinas.

Asimismo, hay otros estudios en los últimos años, que demuestran la importancia de la temática y el interés de los docentes por el arte. Por ejemplo, Cadme (2023), analiza en su artículo las políticas educativas relacionadas con las artes en Ecuador, destacando su implementación y los desafíos que enfrenta el sistema educativo en este ámbito. Se examina cómo las políticas públicas han influido en la integración de las artes en el currículo escolar y su impacto en la formación de los estudiantes enfocándose en la necesidad de fortalecer la educación artística para promover el desarrollo cultural y creativo en el país. Por otro lado, Chávez (2022), critica la falta de atención y prioridad que recibe la educación artística en el nivel secundario en Ecuador. Se argumenta que el currículo actual no fomenta adecuadamente la creatividad y el pensamiento crítico a través de las artes. Además, señala la necesidad de reformas curriculares y políticas que valoren la educación artística como un pilar fundamental en la formación integral de los estudiantes.

El *Currículo Nacional de Educación Obligatoria: Subnivel Medio* buscaba incluir las artes de manera más estructurada en el sistema educativo, proporcionaba una visión general de cómo se integran las artes en el currículo escolar, destacando la importancia de la educación cultural y artística como herramienta para el desarrollo integral de los estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2019). Más recientemente, El Ministerio de Educación de Ecuador ha delineado un plan ambicioso para el año lectivo 2024-2025; el sistema educativo ha buscado fortalecer el desarrollo integral de sus estudiantes a través de ajustes curriculares y la inclusión de nuevas áreas de aprendizaje. Sin embargo, estos ajustes a menudo se centran en el fortalecimiento de habilidades claves en el dominio de una lengua extranjera como el inglés o la preparación para el mercado laboral, y los recientes lineamientos y adiciones curriculares del Ministerio de Educación aunque reflejan una comprensión más amplia del desarrollo estudiantil sobre la educación artística, las artes siguen sin ser explícitamente destacadas en la discusión mediática y en la práctica real (Ministerio de Educación del Ecuador, 2024).

Para la región Sierra-Amazonía, se han incorporado cinco nuevas asignaturas: Educación para la Ciudadanía, Educación Vial, Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación Financiera y, Educación Socioemocional (Machado, 2024). Paralelamente, los *Lineamientos Pedagógicos para el año lectivo 2024 - 2025* para la Costa-Galápagos enfatizan una estrategia de nivelación y la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas para desarrollar “habilidades y competencias” en los estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2024). Estos cambios intentan proponer una educación que trasciende lo puramente académico. Pero, a pesar de la implementación del *Plan Vigesimal en Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio*, aún persisten brechas en su aplicación efectiva, dejando de lado el arte como un eje extracurricular (Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, 2022).

La intersección entre literatura y cine como enfoque pedagógico

Sin embargo, iniciativas como las propuestas por Lara et al. (2019), en su libro *Cine y Educación* demuestran que el cine puede ser una herramienta transformadora en las aulas. Al incorporar películas basadas en obras literarias, los docentes pueden enriquecer el currículo y promover una formación integral que valore tanto la creatividad como el pensamiento crítico. Así, la integración de la literatura y el cine no solo enriquece el arte, sino que también fortalece la educación, especialmente en un mundo donde lo visual y lo narrativo están cada vez más interconectados.

En este contexto, la intersección entre literatura y cine se presenta como un enfoque enriquecedor dentro de la educación artística. Ambas disciplinas comparten estructuras narrativas y temáticas, y su estudio conjunto permite una comprensión más profunda de los discursos audiovisuales y escritos. La crítica cinematográfica, definida como “esa huella que pretende durar más allá del tiempo que le acordaría una mirada” (Comolli et al., 2016, p.105), ha demostrado ser crucial para la alfabetización crítica y audiovisual de los estudiantes. Svensson (2013), igualmente, explora las conexiones entre el cine, la literatura y la educación, argumentando que estas disciplinas pueden complementarse para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se analiza cómo el cine puede ser una herramienta efectiva para acercar a los estudiantes a la literatura y viceversa, promoviendo la interpretación crítica y la apreciación cultural.

El cine y la literatura pueden desempeñar un rol importante en la educación al ofrecer perspectivas únicas sobre el mundo, estimular la imaginación y la reflexión crítica. A través de la representación visual y narrativa, el cine y la literatura pueden abordar temas complejos de manera accesible, despertando el interés de los estudiantes, fomentando el diálogo y otras formas de conocimiento, y promoviendo la empatía al exponer a los espectadores a diversas realidades y experiencias humanas (Oliver, 2020; Rueb et al., 2024).

De igual manera, la integración de la literatura y el cine no solo es un fenómeno artístico, sino también una herramienta pedagógica. Como señala Svensson (2013), en su artículo *Relaciones entre cine, literatura y educación*, ambas disciplinas comparten una base narrativa que permite complementar el aprendizaje y fomentar la reflexión crítica. El cine, al visualizar historias literarias, puede acercar a los estudiantes a obras clásicas o contemporáneas, facilitando la comprensión de contextos históricos, personajes y tramas complejas. Por ejemplo, adaptaciones cinematográficas de obras clásicas como *Don Quijote de la Mancha*, *Frankenstein* u *Orgullo y Prejuicio* no solo entretienen, sino que también invitan a los espectadores a explorar los textos originales, creando un puente entre lo visual y lo escrito.

Esta conexión es especialmente relevante en el ámbito educativo, donde el cine puede ser un recurso didáctico para despertar el interés por la literatura y desarrollar habilidades interpretativas. En el contexto ecuatoriano, la integración de la literatura y el cine adquiere un matiz particular, porque como analiza Carrasco (2016) en su estudio sobre el currículo de Educación General

Básica y Bachillerato en Ecuador, la educación artística, incluyendo el cine y la literatura, enfrenta desafíos como la falta de recursos y la escasa formación docente.

Metodología

Este estudio se enmarca en el paradigma interpretativo, con un diseño cualitativo, y un enfoque exploratorio descriptivo, debido a que busca explorar y comprender cómo la educación en artes y la intersección entre literatura y cine son percibidas e implementadas en el contexto educativo ecuatoriano donde se ha realizado la investigación. Este enfoque permite interpretar fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores involucrados (docentes) por medio de la recopilación de datos primarios mediante una encuesta. Como señalan Baas Chable et al. (2012), dentro de este paradigma no se busca la generalización estadística, sino una comprensión profunda del fenómeno a través de la calidad de los datos analizados en el grupo de estudio.

Por tanto, la investigación se centró en un estudio de caso, donde se trabaja con el cuerpo docente de una “Unidad Educativa Bilingüe” de la región costa del Ecuador, a la que así se denomina por cuestiones éticas, como vía para proteger la identidad de los involucrados y de la institución. Se realiza el estudio, sólo con fines académicos, porque se busca analizar este contexto en particular, para trazar acciones futuras de mejora con respecto a las variables relacionadas con la educación en artes y la intersección entre literatura y cine en el contexto específico. Se seleccionaron de manera intencional 20 docentes de las áreas de Lenguas (nacionales y extranjeras), Literatura, Artes y Ciencias Sociales, los cuales consintieron en participar voluntariamente y a quienes se les prometió confidencialidad y anonimato.

A partir de los métodos teóricos (análisis-síntesis, deducción-inducción, abstracción-concreción) se trabajó en la consulta bibliográfica que permitió sistematizar los elementos necesarios para conceptualizar y operacionalizar las variables que viabilizaron explorar y describir desde la práctica cómo se manifiesta la educación en artes y su integración con otras disciplinas en el contexto donde surge la problemática; para ello, se utilizó como método empírico la encuesta y se construyó un cuestionario semiestructurado como instrumento de investigación primordial. La encuesta se aplicó de manera presencial a cada uno de los 20 docentes, y los resultados se tabularon en un documento Excel para el análisis de resultados cuantitativos a partir de estadísticos de medidas de tendencia central como el porcentaje y la media, además, se usaron tablas dinámicas para facilitar su visualización, tanto de algunas preguntas abiertas, como cerradas.

La encuesta a docentes se diseña a partir del proceso de operacionalización de las variables *educación en artes y su integración con otras disciplinas*, particularmente la intersección entre literatura y cine (como variable independiente) como vía para el *desarrollo cognitivo, creativo y socioemocional* de los estudiantes (como variable dependiente). La misma está compuesta por 20 preguntas semiestructuradas (tabla 1) que transitan desde preguntas dicotómicas a preguntas abiertas.

Tabla 1. Preguntas para la encuesta a docentes

Categoría	Preguntas
Experiencia	¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la docencia en institución educativa?
	¿En qué niveles educativos ha impartido clases? (Seleccione todas las que apliquen)
Percepción general	¿Considera que uno de los roles principales de su asignatura es apoyar el desarrollo integral de los estudiantes (cognitivo, creativo, socioemocional)?
	¿Observa una interacción activa de los estudiantes con los materiales relacionados con el arte, la literatura y el cine?
La educación en artes y su presencia en el colegio	¿Cree que la educación en artes está bien integrada en el currículo general de las instituciones educativas en el Ecuador?
	¿Considera que su asignatura contribuye a fomentar la creatividad y la expresión artística de los estudiantes?
	¿Considera que el currículo educativo nacional de Ecuador otorga suficiente relevancia a la educación en artes?
	¿Cree que el desarrollo de habilidades artísticas es tan importante como el de habilidades en matemáticas o ciencias para los estudiantes ecuatorianos?
La literatura y su impacto	¿Considera que la literatura tiene un impacto significativo en el desarrollo cognitivo de los estudiantes?
	¿Cree que la literatura influye positivamente en el desarrollo socioemocional y la empatía de los estudiantes?
	¿Qué estrategia(s) utiliza en su área para fomentar la lectura más allá de lo requerido por el currículo?
	¿Hay algún género literario o tipo de libro que, según su experiencia, sea particularmente potente para desarrollar la creatividad o la autoexpresión en los estudiantes?
Cine y recursos audiovisuales	¿Cree que el cine es una herramienta eficaz para desarrollar el pensamiento crítico y la alfabetización visual en los estudiantes?
	¿Qué tipo de recursos audiovisuales (películas, documentales, cortometrajes) cree que se podrían utilizar más para apoyar el aprendizaje y el desarrollo estudiantil?
	¿Ha observado si los estudiantes conectan las historias que leen en libros con las que ven en pantalla (adaptaciones, temas similares)?
La intersección y desarrollo integral de los estudiantes	¿Cree que la combinación de la literatura y el cine potencia el desarrollo cognitivo de los estudiantes?
	¿Y el desarrollo creativo?
	¿Y el desarrollo socioemocional?
	¿Qué tipo de proyectos o actividades interdisciplinarias (que combinen literatura y cine) le gustaría implementar en el colegio para maximizar su impacto en los estudiantes?
	¿Considera que su rol como docente es importante en sensibilizar a la comunidad educativa (padres, otros docentes) sobre la importancia de la intersección entre literatura y cine para el desarrollo integral?

Fuente: elaboración propia

De esta manera, se realiza una comparación entre lo que los documentos oficiales proponen teóricamente, y lo que realmente sucede en la práctica y cómo es percibido por los actores clave. Para poder comprender el desarrollo cognitivo, creativo y socioemocional, es indispensable conversar sobre las experiencias directas de quienes lo facilitan, proporcionando conocimiento experiencial (o conocimiento tácito) acumulado a lo largo de años de interacción con estudiantes y distintos recursos. Como señalan Hernández-Sampieri et al. (2018), este enfoque se centra en

la recolección de datos sobre las percepciones, experiencias y prácticas educativas, ayudando a “comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes los viven y cuando buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su significado” (p. 9).

Resultados

Este apartado presenta los hallazgos de la investigación, derivados de la aplicación de la encuesta dirigida a veinte docentes de colegio en Ecuador, a quienes, previamente, se les solicitó su consentimiento y se les aseguró confidencialidad y anonimato. El propósito fue comprender sus percepciones y experiencias sobre la educación en artes, literatura y cine en el desarrollo integral de los estudiantes. Aunque se desarrolla desde un enfoque cualitativo se hace referencia a estadísticos descriptivos como el porcentaje, calculado con base en el total de participantes, para mostrar las frecuencias de las respuestas docentes ante preguntas estructuradas.

Categoría: experiencia de la muestra

En cuanto a la trayectoria personal, como se observa en la tabla 2, de los 20 profesores encuestados, el 50% cuenta con más de diez años de experiencia en la docencia dentro de la institución educativa. Otro 20% posee entre seis y diez años impartiendo, mientras que el 30% restante se distribuye equitativamente entre aquellos con menos de un año y los que tienen entre uno y cinco años de ejercicio profesional.

Tabla 2. Experiencia Docente

Experiencia Docente	Frecuencia	Porcentaje
1-5 años	3	15%
6-10 años	4	20%
Más de 10 años	10	50%
Menos de 1 año	3	15%
Total general	20	100%

Fuente: elaboración propia

En cuanto a los niveles educativos donde han impartido los docentes durante su experiencia pedagógica, los resultados, como se muestra en la tabla 3, revelan que varios participantes han compartido diferentes niveles, siendo el preescolar el de mayor frecuencia, con un 40%, seguido por un 25% en Básica superior y Bachillerato (*Middle y High School*); el nivel de primaria (*Lower School*) muestra un 20% con la educación preescolar, mientras que 3 de los profesores señalaron que su experiencia docente sólo ha sido en el nivel primario y bachillerato (*High y Lower School*).

Tabla 3. Niveles Educativos

Nivel Educativo donde imparte	Frecuencia	Porcentaje
Early Childhood (Preescolar);	8	40%
Early Childhood (Preescolar); Lower School (Primaria);	4	20%
High School (Bachillerato);	2	10%
Lower School (Primaria);	1	5%
Middle School (Básica Superior); High School (Bachillerato);	5	25%
Total general	20	100%

Fuente: elaboración propia

Categoría: percepción general

Con respecto a las preguntas de percepción general, como se muestra en la tabla 4, se observó un consenso unánime respecto al rol principal de la asignatura en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que el 100% de los docentes consideró que su área de enseñanza apoya el desarrollo cognitivo, creativo y socioemocional. En cuanto a la interacción de los estudiantes con los materiales relacionados con el arte, la literatura y el cine, la mitad de los docentes (50%) observaron una interacción “muy activa”. Un 45% la consideró “moderada”, y solo un 5% percibió que la interacción es limitada.

Tabla 4. Interacción activa de los estudiantes con los materiales relacionados con la literatura y el cine.

Interacción con materiales	Frecuencia	Porcentaje
Limitada	1	5%
Moderadamente activa	9	45%
Muy activa	10	50%
Total general	20	100%

Fuente: elaboración propia

Categoría: la educación en artes y su presencia en el colegio

La percepción con respecto a la integración de la educación artística en el currículo general muestra que el 95% de los encuestados afirmó que está solo “parcialmente integrada”. Un mínimo de 5% manifestó que no está bien integrada, y ningún docente la percibió como completamente integrada. Respecto a la contribución de sus asignaturas al fomento de la creatividad y expresión artística, el 65% de los docentes consideraron que lo hacen de forma “significativa”. Otro 25% lo ve de forma “limitada”, y un 10% consideró que no contribuye. Sobre la suficiencia de la relevancia del arte en el currículo nacional ecuatoriano, el 50% de los docentes respondió “parcialmente”. Un 40% cree que no se le otorga suficiente relevancia, y solo un 10% consideró que sí es suficiente.

Observamos la existencia de una brecha entre lo que opinan de la realidad con respecto a la integración de las artes en el currículo y la evaluación que hacen sobre su importancia, donde el 95% de los encuestados consideró que el desarrollo de habilidades artísticas es “igual de importante” que las habilidades en matemáticas o ciencias.

Categoría: la literatura y su impacto

En relación con el impacto de la literatura, el 100% de los docentes afirmó que tiene un impacto significativo en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. De manera similar, todos los encuestados (100%) opinaron que la literatura influye positivamente en el desarrollo socioemocional y la empatía de los estudiantes. Las respuestas cualitativas de la encuesta no solo confirmaron la valoración de los docentes por estas áreas, sino que también ofrecieron una guía práctica sobre qué tipo de actividades integrar para potenciar el desarrollo integral del estudiante, utilizando estrategias activas y la interdisciplinariedad. Las estrategias para ir más allá del currículo establecido en la promoción de la lectura se centran en la experiencia lúdica y participativa. Los docentes sugirieron el uso de “juegos interactivos”, “búsqueda de palabras” y “pictogramas”, transformando la lectura en una actividad dinámica y atractiva. La “narración de cuentos”, la “dramatización con títeres” y la creación de “rincones de lectura” emergen como pilares para fomentar un ambiente lector inmersivo. Cabe destacar que la “dramatización” fue señalada por el 17% de los encuestados, lo que subraya su potencial para la comprensión y expresión. Además, la realización de “talleres de creación de cuentos” y “lecturas temáticas”, junto con la “mediación lectora” y los “círculos de valores”, se presentaron como caminos para profundizar el compromiso con la lectura y la literatura.

En cuanto a los géneros literarios que mejor estimulan la creatividad y autoexpresión, los docentes coincidieron en que se deben potenciar “los cuentos y los libros de poesía”. La “ficción y fantasía” son frecuentemente mencionadas por su capacidad de “escapar de la realidad” y abrir la imaginación, mientras que los “libros sin texto o con texto mínimo” y la “literatura infantil” son valorados por su accesibilidad y estímulo a la interpretación personal. Estos hallazgos resaltaron la necesidad de incorporar una diversidad de géneros que permitan a los estudiantes explorar su creatividad y autoexpresión desde edades tempranas.

Categoría: cine y recursos audiovisuales

La percepción sobre el cine como herramienta pedagógica es altamente positiva: el 85% de los docentes lo consideró “muy eficaz” para desarrollar el pensamiento crítico y la alfabetización visual en los estudiantes. El 15% restante lo vio como “moderadamente eficaz”. En cuanto a la observación de si los estudiantes conectan las historias literarias con las cinematográficas, un 45% afirmó que ocurre “frecuentemente” y otro 45% indicó que sucede “a veces”. Un 10% de los docentes no estaba seguro sobre esta conexión.

Las propuestas para actividades interdisciplinarias que combinen literatura y cine giran en torno a la producción y la adaptación creativa. La idea de “crear un cortometraje de una historia infantil” y la adaptación de “cuentos en cortometrajes” fueron recurrentes, destacando la “producción audiovisual” y la “creación” como ejes centrales. El 21% de los docentes sugirió la “creación” como una actividad primordial para maximizar el impacto. Asimismo, se mencionó la “adaptación cinematográfica” y el “guion cinematográfico”, lo que marcó un interés en el proceso de transposición narrativa. Hicieron referencia muy particularmente a películas como fuentes para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo: “tardes de cine”, “análisis de películas”, “festival de cine literario” y “club de lectura y cine”.

Categoría: la intersección y desarrollo integral de los estudiantes

Respecto a la combinación de literatura y cine, la totalidad de los docentes (100%) opinó que esta sinergia potencia el desarrollo cognitivo, el desarrollo creativo, y el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Finalmente, el 100% de los docentes consideró importante su rol para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la relevancia de la intersección entre literatura y cine. Estos hallazgos subrayaron la oportunidad de implementar proyectos interdisciplinarios que promuevan una alfabetización visual y crítica integral, a pesar de los desafíos curriculares existentes. Más allá de la producción, se propusieron actividades de disfrute y análisis crítico, como “una tarde de cine con los niños” y la “visión crítica de obras”. Asimismo, surgieron ideas como “*Storywalk*” y la creación de “obras literarias” en “versión musical” o “maniobras”, lo que amplía el espectro de la interdisciplinariedad.

Discusión

Estas sugerencias mencionadas en el apartado anterior subrayan el deseo docente de implementar proyectos que no solo consuman productos audiovisuales, sino que también permitan a los estudiantes analizar, adaptar y crear textos multimodales, desarrollando así una alfabetización visual y crítica integral. Los resultados descritos muestran que los docentes están conscientes del rol que desempeñan las asignaturas que imparten en el desarrollo integral de los estudiantes. Sin embargo, en la práctica educativa del contexto evaluado prevalecen contenidos curriculares relacionados con los aspectos específicos de las diferentes áreas de conocimiento, mientras que no se presenta de la misma manera la inserción de artes como el cine y la literatura dentro de sus planificaciones y de los planes nacionales curriculares. Esto coincide con los hallazgos de los estudios realizados por Cadme et al. (2023) y Carrasco (2016).

Los datos ratifican, además, que las asignaturas fomentan la creatividad y la expresión artística, no obstante, se opina que es insuficiente su relevancia en el currículo, lo que alerta sobre la necesidad de que la educación en arte, específicamente la intersección cine y literatura, sea incluida, no solo en los planes como área específica curricular, sino también como eje transversal a través de todos los niveles de enseñanza. Este resultado es crucial, ya que se alinea con la literatura

académica que ha señalado que, aunque el cine es reconocido como una herramienta pedagógica valiosa, su uso a menudo es desestructurado y depende de la iniciativa del docente, lo que subraya la necesidad de una formación específica (Nieto Ratero & Cabezas Alarcón, 2024).

Es importante, de la misma manera, hacer conciencia a cada docente de que debe planificar actividades curriculares y extracurriculares donde se inserte el séptimo arte (cine) con contenidos de las diferentes áreas y la literatura, pues facilita el aprendizaje integral por su poder abarcador con respecto a la vida y visión del mundo desde diferentes aristas. En esta línea, otros estudios han destacado la importancia de implementar una metodología estructurada, como el aprendizaje basado en el cine (ABC), para maximizar su potencial didáctico (Díaz Herrero & Gértrudix Barrio, 2021). Esto valida que la percepción de los docentes sobre la falta de integración en Ecuador no es un problema aislado, sino un reflejo de los desafíos metodológicos existentes en otros contextos.

Se coincide en las respuestas en que la literatura contribuye al desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes. No obstante, se visualiza, dentro de las preguntas abiertas, poca referencia a la variedad de géneros y tipos textuales, lo que sugiere la necesidad de incluir no solo géneros literarios, sino también académicos y científicos. Urge enseñar a construir diferentes estructuras textuales y diseñar diversos textos multimodales. Esta percepción se ve reforzada por hallazgos de estudios internacionales, que demuestran que el uso del cine en la educación (*cinemeducation*) ayuda a desarrollar la empatía, el pensamiento crítico y la reflexión a través de narrativas emocionales (Rueb et al., 2024). De forma similar, se ha comprobado la eficacia del cine en la educación médica para fomentar habilidades interpersonales (Jiménez Silgado et al., 2024), lo que confirma el valor transversal de esta herramienta pedagógica.

Hay una mayor tendencia a utilizar estrategias didácticas tradicionales con muy vaga referencia al cine y su relación con la literatura, aunque dos docentes sugieren proyectos extracurriculares como: “tardes de cine”, “festival de cine literario” y “club de lectura y cine”. Como puede observarse, existe la comprensión de los beneficios que el uso del cine puede proporcionar, pero no se aplica con regularidad en la realidad educativa ecuatoriana investigada. Se coincide con los resultados del estudio realizado por Nieto Ratero & Cabezas Alarcón (2024), pues señalan que, aunque se entiende el valor positivo de la implementación del cine en las aulas, este trabajo pedagógico requiere de una mayor sistematización y profundización que permita explotar todas las posibilidades y complejidades del desarrollo.

En síntesis, los resultados de la encuesta a docentes revelan un fuerte consenso sobre la importancia del arte, la literatura y el cine para el desarrollo integral de los estudiantes, abarcando las dimensiones cognitiva, creativa y socioemocional. Aunque existe una percepción generalizada de que la educación en artes no está completamente integrada ni suficientemente valorada en el currículo nacional, los docentes reconocen la contribución significativa de sus asignaturas en estas áreas. Las estrategias cualitativas destacaron un interés en enfoques lúdicos, participativos y de producción creativa para potenciar la lectura y la integración entre literatura y cine, a pesar de los desafíos curriculares existentes. La sinergia entre la literatura y el cine es considerada unánimemente como un potente catalizador para el desarrollo estudiantil, lo que subraya la oportunidad

de implementar proyectos interdisciplinarios que promuevan una alfabetización visual y crítica integral.

Conclusión

Los resultados de la investigación confirman la alta valoración docente sobre la contribución de la educación en artes, literatura y cine al desarrollo integral de los estudiantes. La totalidad de los encuestados reconocieron el impacto positivo de la educación en artes y la sinergia literatura-cine en estas dimensiones, revelando un consenso unánime. Sin embargo, esta percepción positiva contrasta marcadamente con la realidad curricular, donde el 95% de los docentes percibe que la educación en artes está solo “parcialmente integrada” y el 40% cree que el currículo nacional no le otorga suficiente relevancia. Esto evidencia una brecha significativa entre la percepción de su valor y su implementación efectiva en el sistema educativo ecuatoriano. Por otro lado, las respuestas cualitativas revelaron un interés y una variedad de propuestas para integrar activamente estas disciplinas, centrándose en estrategias lúdicas, participativas y de producción creativa.

La desconexión entre la visión docente y la práctica curricular actual valida la necesidad de una reforma que alinee las políticas educativas con las necesidades del desarrollo estudiantil en el siglo actual. En este sentido, el estudio demuestra que el fortalecimiento de la educación en artes en el sistema ecuatoriano debe partir de la integración de la literatura y el cine como herramientas pedagógicas transversales.

Finalmente, si bien las conclusiones de este estudio se basan en una muestra limitada de veinte docentes, lo que restringe la generalización de los resultados, se cumple con el objetivo de justificar la necesidad de un cambio en el contexto de la investigación, lo cual subraya su importancia, pertinencia y sirve como línea base conceptual y contextual para futuras investigaciones de mayor escala que puedan seguir profundizando en esta intersección de cine y literatura dentro de la educación artística dentro del país.

Recomendaciones prácticas

En función de los resultados obtenidos, no sólo se justifica la necesidad de una reforma curricular de índole transversal en el sistema educativo ecuatoriano, sino que se recomienda que dicha reforma eleve el estatus de la educación en artes, literatura y cine, no solo como asignaturas, sino como ejes transversales que fortalecen otras áreas del conocimiento. A partir de las respuestas de los docentes, se evidencia la pertinencia de fomentar la lectura y la expresión literaria activa mediante la implementación de “juegos interactivos”, “rincones de lectura” y “talleres de creación de cuentos, poesía y guiones”. Complementariamente, se justifica el uso del cine como un medio para el pensamiento crítico, al integrar proyectos de “producción de cortometrajes” y “adaptaciones cinematográficas” de obras literarias, fomentando la escritura de guion y la alfabetización visual. También, integrar “tardes de cine con análisis crítico” y crear “club de cine”, así como “labora-

torios creativos “, equipados para que los estudiantes puedan crear sus propias “mini obras” o “cortos”.

De igual manera, para que esta justificación sea viable, es indispensable una formación docente especializada y continua. Finalmente, se evidencia que esta necesidad debe ser respaldada por políticas públicas que asignen los recursos, infraestructura y tiempo curricular necesarios. Asimismo, explorar el desarrollo de manuales o guías prácticas para docentes que detallen cómo implementar estas actividades en el aula, facilitando la adopción de un currículo más integrador.

Referencias

- Baas Chable, M. I., Barceló Méndez, M. G., y Herrera Garnica, G. R. (2012). *Metodología de la investigación*. Pearson Educación.
- Cadme, F. G. (2023). Políticas educativas en artes: un análisis del sistema en el Ecuador. *Reincisol*, 2(3), 160-377. [https://doi.org/10.59282/reincisol.V2\(4\)360-377](https://doi.org/10.59282/reincisol.V2(4)360-377)
- Carrasco, I. (2016). *Análisis del componente “Educación Artística” en el currículo de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU) del Ministerio de Educación del Ecuador*. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Chávez, G. (2022, 24 de julio). *Lo que no se dice sobre la educación curricular en artes a nivel secundario - I parte*. Universidad de las Artes.
- Comolli, J.-L., y Sorrel, V. (2016). *Cine, modo de empleo: De lo fotoquímico a lo digital*. Manantial.
- Díaz Herrero, S., y Gértrudix Barrio, M. (2021). El cine como metodología didáctica. Análisis sistemático de la literatura para un aprendizaje basado en el cine (ABC). *Contratexto*, (35), 225-253. <https://doi.org/10.26439/contratexto2021.n035.4964>
- Eisner, E. (2002). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós.
- Gills Arana, L. (2021). *La crítica es una escuela: Conversaciones sobre la crítica de cine en América Latina (2018-2021)*. Universidad de las Artes.
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Jiménez Silgado, A., Hernández Rincón, E. H., Romero Tapia, Á., y Jaimes Peñuela, C. L. (2024). Limitaciones y beneficios de la educación médica a través del cine: una revisión sistemática exploratoria. *Revista De Medicina Y Cine*, 20(3), 339–352. <https://doi.org/10.14201/rmc.31858>
- Lara, F., Ruiz, M., y Tarín, M. (2019). *Cine y Educación*. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
- Machado, J. (2024, 2 de septiembre). Todas las materias y horas de clase tendrán los alumnos el año lectivo 2024-2025 en Ecuador. Primicias.ec. <https://n9.cl/hmmjy>
- Mardones, M., y Cataffo, A. (2016). La Secundaria de Arte en el Sistema Educativo Argentino. Educación Artística y obligatoriedad en el marco de la ley de Educación Nacional 26.206. *Arte e Investigación*, (10), 123–128.

- Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. (2022). *El Plan Vigesimal de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio*.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2019). *Currículo Nacional de Educación Obligatoria: Subnivel Medio*.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2024). *Lineamientos pedagógicos para el año lectivo 2024 - 2025*.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (1997). *Serie lineamientos curriculares: Educación Artística*.
- Nieto Ratero, A., y Cabezas Alarcón, J. (2024). El uso del cine en la educación: Una revisión sistemática desde una perspectiva didáctica. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 01-19. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-851>
- Oliver, M. (2020). De Finlandia a Nueva Zelanda. Las artes en educación infantil. *Arte, Individuo y Sociedad*, 32(2), 467-484.
- Rueb, M., Rehfuess, E. A., Siebeck, M., y Pfadenhauer, L. M. (2024). Cinemeducation: A mixed methods study on learning through reflective thinking, perspective taking and emotional narratives. *Medical Education*, 58(1), 63-92. <https://doi.org/10.1111/medu.15166>
- Salas Martínez, J. L., Rusillo Magdaleno, A., y Suárez Manzano, S. (2022). Beneficios de la dramatización en las habilidades sociales y desinhibición de niños y niñas. Una propuesta práctica. *EmásF: revista digital de educación física*, (75), 268-282.
- Séguin-Vergara, J. (2007). Teaching with films in the French educational system [La enseñanza del cine en el sistema educativo francés]. *Comunicar*, 29(29), 21-25. <https://doi.org/10.3916/C29-2007-02>
- Svensson, V. (2013). Relaciones entre cine, literatura y educación. *Revista Pilquen - Sección Ciencias Sociales*, 16, 1-13.

Autores

Julianne Allen Sotomayor. Próxima a culminar la Maestría en Educación (mención Lingüística y Literatura) en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) y actual Media Center Teacher Assistant en Colegio Menor Samborondón. Licenciada en Cine por la Universidad de las Artes (UARtes), con experiencia en investigación, teoría, crítica y sonido cinematográfico. Mis intereses son la investigación en artes, la escritura académica y la aplicación de herramientas audiovisuales y digitales para potenciar el aprendizaje y la expresión creativa en entornos educativos.

Mirtha Manzano Díaz. Doctora por la Universidad de Granada en programa de Aportaciones educativas en ciencias sociales y humanas. Profesora Titular de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Imparte docencia e investiga en áreas del conocimiento relacionadas con la educación, didáctica de las lenguas, competencias comunicativas, lectoescritura, estrategias de aprendizaje, estudios socio-lingüísticos y culturales. Investigadora Agregada 2 por la Senescyt y miembro de la RedCREA de Cómplices Pedagogos Latinoamericanos.

Declaración

Conflicto de interés

No tenemos ningún conflicto de interés que declarar.

Financiamiento

Sin ayuda financiera de partes externas a este artículo.

Nota

El artículo no se desprende de un trabajo anterior. Es el resultado del trabajo de Titulación en la Maestría en Educación con mención en Lingüística y Literatura, con la modalidad de artículo.