

*Asesorías y Tutorías para la Investigación Científica en la Educación Puig-Salabarría S.C.
José María Pino Suárez 400-2 esq a Lerdo de Tejada, Toluca, Estado de México. 7223898475*

RFC: ATI120618V12

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.

<http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/>

Año: XI

Número: 2

Artículo no.:3

Período: 1 de enero al 30 de abril del 2024

TÍTULO: Investigación estética a través del dibujo como herramienta para el desarrollo del pensamiento complejo en los estudiantes universitarios de arte.

AUTOR:

1. Máster. Gregorio Quispe Fernández.

RESUMEN: La investigación estética a través del dibujo es una propuesta educativa que busca promover el desarrollo del pensamiento complejo en los estudiantes universitarios de arte. El dibujo es una herramienta que permite a los estudiantes explorar formas de representar el mundo, lo que les ayuda a desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. El pensamiento complejo es una forma de pensamiento que integra diferentes perspectivas, es crítico y creativo, y resuelve problemas de forma innovadora. Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes y para su participación en sociedad. Se concluye que el dibujo es una herramienta que favorece el pensamiento complejo en los estudiantes, brindándoles un espacio de libertad, experimentación y diálogo.

PALABRAS CLAVES: pensamiento complejo, arte, dibujo, pedagogía, estrategias.

TITLE: Aesthetic Research through drawing as a tool for the development of complex thinking in university art students.

AUTHOR:

1. Master. Gregorio Quispe Fernández.

ABSTRACT: Aesthetic research through drawing is an educational proposal that seeks to promote the development of complex thinking in university art students. Drawing is a tool that allows students to explore ways of representing the world, which helps them develop cognitive, emotional, and social skills. Complex thinking is a way of thinking that integrates different perspectives, is critical and creative, and solves problems in innovative ways. These skills are fundamental for the comprehensive development of students and their participation in society. It is concluded that drawing is a tool that promotes complex thinking in students, providing them with a space for freedom, experimentation, and dialogue.

KEY WORDS: complex thinking, art, drawing, pedagogy, strategies.

INTRODUCCIÓN.

Los procesos complejos referentes a la educación deben componerse con responsabilidad e idoneidad en un determinado contexto; para Irigoyen et al., (2011), lo complejo es entendido como el carácter multidimensional y evolutivo de situaciones problema frente a situaciones “inciertas”, dado la dinámica del avance en lo disciplinar, lo tecnológico y de problemas sociales del grupo de referencia. Creados para el progreso de los estudiantes, el pensamiento complejo empieza con un conjunto de fenómenos presentados durante el momento de la enseñanza, y dependiendo del entorno o contexto, algunas personas dependen de cambios según la experiencia y otros pueden que no. García (2006) afirma, que los sistemas complejos sufren transformaciones en su desarrollo temporal. Esta evolución peculiar de los sistemas abiertos no sólo tiene lugar por medio de procesos que modifican el sistema de forma gradual y continua, sino que procede por una serie de desequilibrios y reequilibraciones que conducen a sucesivas reorganizaciones; por ello, se habla de que todo se encuentra conectado y relacionado entre sí para formar finalmente un todo.

En el área de las artes, tener desequilibrios o inquietudes frente a algún problema, es natural y se debe asumir de la mejor manera, salir de lo cotidiano para impactar al público común. El pensamiento complejo busca ligar elementos y fenómenos entre sí, estableciendo sus relaciones y asumiendo sus diferencias; es la unión de la simplificación y la complejidad, es la práctica de la sinergia entre el análisis y la síntesis. Al construir el conocimiento de la multidimensionalidad se requiere de una mente compleja, lo que implica una íntima inversión de los componentes mentales y postulados ante la simplicidad.

En este sentido, la investigación artística es importante por varias razones, debido a que amplía la comprensión del mundo y las sociedades en las que vivimos. Los artistas investigan temas relevantes y exploran nuevos conceptos que pueden tener un impacto en nuestro mundo y en nuestra cultura (Ramírez del Pozo, 2023).

Además de estimular la creatividad y la innovación al promover nuevas formas de pensar y experimentar, los artistas investigan para encontrar nuevas técnicas, materiales y métodos para crear sus obras, y este proceso desencadena una exploración creativa más amplia. También tiene beneficios para los artistas individuales, lo que les permite desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico y resolución de problemas, innovando y creciendo en su práctica artística; además, promueve la reflexión crítica y social, siendo que a menudo se enfoca en asuntos sociales, culturales y políticos, esferas donde los artistas profundizan mediante el uso de su propia experiencia y perspectivas culturales y generan reflexiones y debates críticos en la sociedad (Severino-González et al., 2023).

Manifiestamente, la investigación artística es esencial en la promoción de la cultura y el conocimiento, el pensamiento creativo, el desarrollo integral y profesional de los artistas, y la reflexión crítica y social. Es un medio fundamental en el fomento de ideas nuevas y en la comprensión de nuestro mundo y nuestra realidad.

El dibujo es una forma de expresión artística muy importante en la educación y en la formación de la identidad cultural de un individuo. A través del dibujo, se pueden representar ideas, sentimientos, y emociones de forma visual y creativa, lo que permite la comunicación y el diálogo intercultural; además, el dibujo tiene la capacidad de simbolizar y representar valores y creencias que son importantes para una comunidad, lo que permite una mejor comprensión y respeto hacia las diferencias culturales.

Por lo antes expuesto, esta investigación tiene como propósito determinar la influencia de la investigación estética a través del dibujo como herramienta para el desarrollo del pensamiento complejo en los estudiantes universitarios de arte.

DESARROLLO.

Metodología.

Esta investigación es de tipo documental, la cual es una de las técnicas de la investigación cualitativa que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revistas, libros, periódicos, artículos resultados de investigaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio (Guerrero Dávila, 2015).

Para la investigación se analizarán diferentes perspectivas de algunos autores que manifiestan teorías sobre el pensamiento complejo, así como la investigación estética a través del dibujo. La investigación estética a través del dibujo sirve como fundamento para proponer herramientas para el desarrollo del pensamiento complejo, partiendo como principio fundamental de un todo a la formación integral de los seres humanos, considerando la dinámica de los contextos.

Resultados.

Friedrich Schiller y Edgar Morin desarrollaron cada uno propuestas teóricas que evidencian una mirada compleja de la naturaleza del hombre, dejando atrás paradigmas simplificadores, reductivos y

fragmentarios. Cada autor parte de elementos teóricos diferentes para cimentar sus propuestas y reflexiones filosóficas.

Friedrich Schiller, filósofo y dramaturgo alemán del siglo XVIII – XIX, aboga por el restablecimiento del papel del arte en la sociedad. Dice que la sociedad se aleja cada día más de la sensibilidad y la belleza. La belleza permite enlazar el sentir con el pensar, estados que son aparentemente contradictorios en el hombre (Schiller, 1990).

Schiller, plantea el establecimiento de un tercer estado, el estado estético en el hombre, afín a los otros dos, un estado que reconozca tanto la facultad sensible como la facultad racional, y para ello, plantea conducir la pulsión sensible y formal o racional del hombre, a través de la pulsión del juego, ya que en dicha pulsión se puede desarrollar de forma armónica los estados del hombre (Schiller, 1990).

Así, la educación estética desde los postulados de Schiller se comprende como aquella que permite la formación de un hombre capaz de conducir equilibradamente su pulsión sensible y formal, y mediante este dominio, el hombre podrá acceder a un estado de plenitud estética, será libre; la belleza es entonces un principio de libertad sensible, porque en esta el hombre tiene pleno acceso a sus facultades (Mora Cobos, 2019).

Tanto Schiller como Morin hablan de la fragmentación, uno hace hincapié en la fragmentación del hombre y el segundo de los saberes. Cada uno a su vez reconoce al arte y las humanidades como indispensables en la reconfiguración de la humanidad del hombre, ya que a diferencia del pensamiento racionalista, las artes no desvinculan, sino que buscan mostrar toda la complejidad inherente en la condición humana.

Las respectivas propuestas teóricas de Schiller y Morin se cristalizarán en la necesidad de asumir la formación y educación del hombre de manera diferente, no se puede pretender educar de la misma manera si se quiere una transformación. Cada uno resaltará el papel que cumplen pedagogos y artistas en esta tarea.

En la carta 4, Schiller (1990) explica que el pedagogo debe favorecer el interior del hombre, la singularidad propia del individuo, buscando potenciar lo que este ya es sin violentarlo; en segundo lugar, se necesitará que el hombre quiera alcanzar dicha perfección por voluntad propia, tomando forma por y para sí mismo, buscando alcanzar una coherencia interna en el individuo tal que las partes reflejen el todo y el todo refleje a las partes, ya que la armonía no puede ser una imposición.

Por otra parte, Edgar Morin habla de la necesidad de la reforma del pensamiento; en consecuencia, de una necesaria reforma de la enseñanza. Morin se diferencia en este punto radicalmente de Schiller, ya que este habla de manera tajante sobre la formación: “el término formación, con sus connotaciones del moldeado y de conformación, tiene el defecto de ignorar la misión de la didáctica, es incentivar la autodidáctica al despertar, provocar, favorecer la autonomía del pensamiento” (Morin, 1999).

De esta manera, Morin reconoce la pertinencia de los conocimientos en la escuela, ya que los conocimientos descontextualizados y fragmentarios han llevado a que el hombre no sea capaz de tener una visión global y real de los problemas que aquejan a la humanidad, la denominada inteligencia ciega (Morin, 1999). “Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar los conocimientos, el conocimiento de estos constituye un rompecabezas inteligible” (Morin, 1999, pág. 19).

El papel que Morin asigna a las humanidades en la educación es crucial, ya que en estas es inherente la complejidad, por ejemplo: la literatura tiene la capacidad de mostrar las diversas relaciones del individuo, sin fragmentarlo; por el contrario, mostrarán la inmensa complejidad de estos desde su contexto particular, a través de la vida cotidiana.

Lo anterior implica, que el arte puede ser ese eje articulador entre las diferentes áreas del currículo escolar, pero para ello, el papel del docente es de vital importancia, ya que es el encargado de reconocer la doble naturaleza del ser que está formando; además, el docente desde su visión particular puede facilitar la conexión entre diferentes conocimientos, prestando especial atención a la naturaleza

sensible-racional del estudiante, de ahí se puede entender que el arte como eje articulador, puede dar bastantes ideas para hacer posible dicha tarea.

En este sentido, el arte es reconocido como una herramienta que puede ser usada en la didáctica de las clases, ayudando no solo en la enseñanza de conocimientos de orden curricular, sino también reconociendo otras facetas del estudiante que precisan ser formadas como: su expresión y la manera de cómo se presenta en el mundo, ayudándole a adquirir mayor seguridad sobre sí mismo.

En la línea del arte, a Gardner (1995) le interesa indagar sobre la índole del pensamiento artístico, pues considera que al igual que la ciencia y la matemática, las artes implican formas complejas de pensamiento. Entiende la cognición como la capacidad de utilización de símbolos. Considera que los seres humanos somos capaces de un amplio número de competencias simbólicas más allá del lenguaje y la lógica, como es el caso de los símbolos presentes en las artes. Desde este enfoque, la habilidad artística humana se considera una actividad de la mente, "una actividad que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas simbólicos" (Gardner, 1997, p. 30).

Gardner (1993) aboga por un enfoque abierto de la educación en las diversas formas artísticas; sin embargo, la implementación de la teoría de las inteligencias múltiples conlleva un cambio radical en el concepto y metodología de la evaluación, un cambio en el concepto de escuela y de currículo.

En educación artística aportan las siguientes consideraciones:

- Las actividades de producción deberían ser centrales en cualquier forma artística, permitiendo a los individuos la oportunidad de realizar descubrimientos por sí mismos.
- Estiman que deben presentarse a los estudiantes los modos de pensar propios de los individuos relacionados con las artes; tanto el de los artistas como el de los que analizan, critican o investigan el arte.
- Las actividades periarquísticas (historia, crítica, etc.) deben estar relacionadas y surgir de las propias producciones del estudiante.

- Los currículos artísticos deben ser impartidos por profesores con un conocimiento profundo de cómo hay que pensar en un medio artístico.
- El aprendizaje artístico debería organizarse en torno a proyectos significativos que se llevarán a cabo a lo largo de un cierto periodo de tiempo.
- La evaluación del aprendizaje resulta esencial en arte. Las evaluaciones deben respetar las inteligencias concretas que se ven involucradas, adaptándose a lo más reseñable en cada currículum.
- El aprendizaje artístico no consiste sólo en dominar habilidades y conceptos, las áreas artísticas son profundamente personales e involucran sentimientos propios y ajenos.
- Resulta arriesgado e innecesario impartir de forma directa el gusto artístico o los juicios de valor. Son cuestiones que se transmiten mejor mediante contacto con personas preocupadas por esos temas, siempre que estén abiertas al debate y la tolerancia de puntos de vista alternativos a los propios.
- La educación artística no debe recaer sólo en educadores artísticos. Su importancia aconseja la intervención de artistas, profesores, coordinadores, investigadores, etc.
- Como no resulta factible que los investigadores conozcan todas las formas artísticas, es preferible el conocimiento profundo de una, que el superficial de muchas. La opción elegida no debe obligatoriamente pertenecer al ámbito de las artes visuales.
- Todo estudiante debería poder disfrutar de una amplia formación en las distintas formas artísticas para tener la posibilidad, más adelante, de priorizar su elección (Gardner, 1993, p. 53-155).

Pues si bien, tal como señala Ortiz (2006), las propuestas de Gardner, en algunos contextos no han tenido un reflejo directo en la praxis educativa, entre otras razones por los grandes cambios que ello supondría; sin embargo, han servido para repensar y reorientar viejas concepciones en torno a la educación en general y particularmente en relación con la Educación Artística, y para los fines de este trabajo de investigación, han servido como estímulo y punto de partida, y a partir de esta teoría se ha dado cuerpo a un modelo didáctico para la enseñanza del arte dentro del nivel secundario.

A continuación, se presentan algunos de los principales hallazgos relacionados con la investigación estética a través del dibujo y el pensamiento complejo.

Carrillo y Robles (2018) realizaron un estudio sobre la enseñanza del dibujo y su relación con el pensamiento complejo en estudiantes universitarios de arte. Los estudiantes que participaron en el taller mostraron una mayor capacidad para:

Integrar diferentes perspectivas. Los estudiantes fueron capaces de ver el mundo desde diferentes puntos de vista, lo que les permitió comprender mejor la complejidad de la realidad.

Pensar de forma crítica y creativa. Los estudiantes fueron capaces de analizar y evaluar la información de forma crítica, y de generar ideas nuevas y originales.

Resolver problemas de forma innovadora. Los estudiantes fueron capaces de encontrar soluciones creativas a problemas complejos.

Estos resultados son coherentes con los planteamientos de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, que propone una forma de pensamiento que integra diferentes perspectivas, es crítico y creativo, y resuelve problemas de forma innovadora. Se concluyó que la enseñanza del dibujo puede contribuir al desarrollo del pensamiento complejo a través de las siguientes estrategias:

✚ *Fomentar la exploración y la experimentación.* El dibujo es una actividad que permite a los estudiantes explorar diferentes formas de representar el mundo. Esto les ayuda a desarrollar su capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas.

✚ *Proponer retos y desafíos.* El dibujo puede utilizarse para proponer retos y desafíos a los estudiantes. Esto les ayuda a desarrollar su capacidad de pensar de forma crítica y creativa.

✚ *Fomentar la reflexión.* El dibujo puede utilizarse para promover la reflexión sobre la propia práctica artística. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar su capacidad de autocrítica.

En conclusión, la enseñanza del dibujo puede ser una herramienta valiosa para el desarrollo del pensamiento complejo en estudiantes.

Esto supone una transformación al interior del aula, en relación a los procesos de enseñanza, pero para que este cambio se pueda dar, los docentes deben apropiarse alguno de los principios del pensamiento complejo de Edgar Morin; de esta manera, se favorecerá el pensamiento reflexivo del estudiante, el cuestionamiento de la realidad, y la relación del conocimiento con la vida.

En el artículo de Álvarez (2013), la autora presenta una definición de pensamiento complejo y argumenta que el dibujo puede ser una herramienta valiosa para su desarrollo. Se presentan algunas estrategias didácticas que pueden utilizarse para promover el desarrollo del pensamiento complejo a través del dibujo, como:

- *Proponer retos y desafíos.* Los estudiantes pueden ser desafiados a representar objetos o situaciones de forma diferente a como son en la realidad.
- *Fomentar la reflexión.* Los estudiantes pueden ser invitados a reflexionar sobre su proceso de dibujo y sobre los significados que atribuyen a sus obras.
- *Utilizar el dibujo como herramienta de investigación.* El dibujo puede utilizarse para investigar temas artísticos, sociales o científicos.

Se concluyó, que la enseñanza del dibujo puede contribuir a la formación de ciudadanos más capaces de comprender el mundo que les rodea y de resolver los problemas complejos que les plantea la sociedad.

En el libro de Arnheim (1986) sobre el pensamiento visual, se sostiene que el pensamiento visual es una forma de pensamiento fundamental que nos permite comprender el mundo que nos rodea. El dibujo es una herramienta esencial para el desarrollo del pensamiento visual, ya que nos permite representar el mundo de forma abstracta y simbólica.

Por su parte, Eisner (2004) en su libro “el arte y la creación de la mente”, sostiene que el arte puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. El dibujo es una forma de arte que permite a los estudiantes expresar su creatividad, explorar diferentes ideas y

perspectivas, y resolver problemas de forma innovadora.

En tal sentido, el dibujo puede ser una herramienta valiosa para el desarrollo del pensamiento complejo en estudiantes de arte y diseño. El pensamiento complejo se refiere a la capacidad de comprender la complejidad de los sistemas y procesos, y de analizar y resolver problemas de manera creativa y efectiva. La enseñanza del dibujo puede contribuir a desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes, ya que implica un proceso cognitivo complejo que incluye la percepción, la memoria, la imaginación y la creatividad; además, el dibujo puede ser utilizado como una herramienta para explorar y representar la complejidad de los sistemas y procesos.

Es importante destacar, que la enseñanza del dibujo debe ser enfocada en el desarrollo de habilidades cognitivas y de pensamiento creativo, más que en la producción de dibujos estéticamente agradables. Los profesores y educadores de arte y diseño pueden utilizar diversas metodologías y técnicas de enseñanza para fomentar el desarrollo del pensamiento complejo en los estudiantes a través del dibujo; es por ello, que *los modelos pedagógicos* son cambiantes, por diferentes determinantes que los rodean, pero siempre enfocados en aras de buscar estrategias positivas para mejorar la formación de los estudiantes; estos mismos se encargan de proyectar los procesos de la formación de una institución, encaminados a la búsqueda del método adecuado que permita desarrollar el mejor ambiente de aprendizaje.

Modelo tradicional.

Está sujeto a una educación verbalista y transmisionista por parte del docente, el cual se centra en informar y narrar conocimientos. El papel del estudiante es ser pasivo y exige un alto grado de memorización; no existe un espacio de discusión y realimentación de conocimientos (Ortiz, 2011).

Modelo romántico.

Busca un desarrollo natural, espontáneo y libre del niño; el docente se convierte en un auxiliar de apoyo durante el proceso formativo. Igualmente, los contenidos de las asignaturas son solicitadas por el

estudiante, pero esta situación genera muchos tropiezos, pues el estudiante se siente libre y no logra desarrollar positivamente sus habilidades (Flórez, 2005).

Modelo conductista.

Este busca respuestas exactas, fortaleciendo la enseñanza individual, el docente es un intermediario ejecutor y debe tener las destrezas necesarias para lograr transmitir los conocimientos, las conductas de los estudiantes es la clave para saber si se logró permear el aprendizaje, el papel del estudiante en este caso es un receptor de aprendizaje (Castillo et al., 2008).

Modelo cognitivo.

Este modelo establece que la meta educativa es que cada estudiante acceda progresivamente a la etapa superior en su desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades. También se experimentan y consultan bibliografía disponible, analizan la información y deduce su propio conocimiento. El docente tiene como función ser un facilitador y estimulador de experiencias; el estudiante debe conocer y aceptar las vivencias para la construcción de sus conocimientos (Flórez, 2005).

Modelo Social.

Este propicia oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y todos formulen soluciones con el fin de estimular la autocrítica. Este modelo pedagógico es dinámico, pues no solo se evalúa el aprendizaje, sino el grado de ayuda que el alumno necesito del docente y la interacción que tuvo en el grupo de trabajo. El objetivo del docente es crear ambientes que estimulen y logren estructuras cognitivas, lo importante no es que aprenda determinado contenido, sino que construya capacidades reflexivas durante el desarrollo de sus procesos; por otra parte, también se ocupa en el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, en busca de que el estudiante explore, se involucre y esté comprometido (Castillo et al., 2008).

Modelo Escuela Nueva.

Este es considerado como una innovación social, porque promueve un aprendizaje activo, participativo

y colaborativo. El enfoque de este modelo está centrado en el alumno, su contexto y la comunidad, en busca de preparar al estudiante para vivir en una sociedad; igualmente, busca afrontar y resolver problemas. El papel del estudiante es activo con un espíritu investigativo y el docente dirige y acompaña el proceso del aprendizaje; de igual forma, da respuesta a las inquietudes generadas por los estudiantes (Ortiz, 2011).

De acuerdo con los modelos pedagógicos mencionados anteriormente, emerge la complejidad en el siglo XX, la cual se define como la comprensión del mundo como un entramado, como un tejido compuesto de finos hilos. El pensamiento complejo busca que los factores se relacionen y complementan uno con el otro; su objeto de estudio es lo primordial, reconociendo todo lo que lo rodea; de esta forma, el pensamiento complejo busca una formación de estudiantes integrales, a partir de conocimiento biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, mientras que la epistemología se compromete sólo con la parte cognitiva (Morin & Delgado, 2016).

La complejidad a primera vista es la cantidad extrema de interacciones en un número muy grande de unidades, pero no comprende solo unidades, comprende también la incertidumbre sobre una cuestión que se tiene y que se debe resolver; igualmente, las indeterminaciones y fenómenos aleatorios. La complejidad siempre está relacionada con el azar, con el valor autónomo de aprendizaje y de enfrentar situaciones diversas.

El pensamiento complejo alude a la necesidad de reflexionar sobre las estrategias, didácticas y tipos de enseñanza en la práctica educativa; este principio de complejidad se enfoca en “la necesidad de distinguir y de analizar, cómo el principio de explicación clásico trata de establecer la comunicación entre lo distinguido y quien distingue, entre el observador y lo observado, sin sacrificar la parte por el todo, ni el todo por la parte” (Juárez y Comboni, 2012). Lo anterior deja al descubierto, que en este proceso, el docente debe tomar una postura como mediador y generador de competencias mediante ambientes de aprendizaje que propicien interacción entre los estudiantes y el mismo.

Cada persona nace libre de prejuicios y de costumbres, es autónoma y única hasta que inicia la etapa de exploración y se encasilla dentro de determinados grupos sociales por medio de la experiencia adquirida, pues va reconociendo diferentes perspectivas para aplicar a sus comportamientos. Barberousse (2008) plantea la emergencia de un nuevo paradigma de la complejidad, el cual intentará concretar y contextualizar las culturas de las humanidades, las culturas científicas, y las culturas artísticas.

Por su parte, Morín (1999) plantea que el ser humano a su vez es físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas, y es la que ha imposibilitado aprehender eso que significa ser humano. Lo anterior hace referencia a que cada ser, puede restaurar su forma de ver las cosas, y a su vez, debe autocriticarse para tomar conciencia de su identidad compleja y común frente a los demás humanos.

Por tal razón, la comprensión de la complejidad en el ámbito educativo debe ser una herramienta para alcanzar y abordar los problemas que la enseñanza enfrenta cada día, y se deben realizar esfuerzos de integración de los saberes, en los que los sistemas aislados de conocimiento sean integrados de tal manera que la enseñanza sea capaz de articular el conocimiento (Pereira, 2010); así, el paradigma de la complejidad está encaminado a la reconstrucción del sujeto, del conocimiento, del mundo y la vida como su lugar propio; de igual modo, los sistemas de ideas, teorías y el conocimiento son dinámicos, debido a que lo único posible es permitir que cada alumno construya, busque y sea responsable del propio proceso formativo.

El pensamiento de la complejidad no rechaza la certeza en beneficio de la incertidumbre o la separación en beneficio de la inseparabilidad, ni la lógica clásica para autorizar todas las transgresiones. Implica un intercambio entre certezas e incertidumbres, entre lo elemental y lo global, entre lo separable y lo inseparable; integra los principios de la ciencia clásica: orden, separabilidad y lógica clásica, dentro de

un esquema más amplio y rico, incorporando lo concreto de las partes a la totalidad, los principios de orden y de desorden de separación y de unión, de autonomía y de dependencia (Tobón, 2008).

Es así como ocurre un “salto cualitativo que no se puede obviar y que distingue una actitud reformadora de una revolucionaria; pues no sólo se requiere, de acuerdo con la primera, sujetos formados en el paradigma científico complejo como actores para un mundo complejo; es decir, no sólo debemos formar sujetos que entiendan el mundo en que viven, sino que además lo transformen” (Taeli, 2010). Igualmente, el sujeto no debe quedarse con lo cotidiano y obvio, debe construir momentos incógnitos y buscar nuevas expectativas; en el diseño gráfico, no solo se busca crear elementos que solucionen la comunicación visual, se busca innovar y poder llegar al público deseado de forma impactante y convincente.

Todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de datos no significativos: separa (distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); jerarquiza (lo principal, lo secundario) y centraliza (en función de un núcleo de nociones maestras). Estas operaciones, que utilizan la lógica, son de hecho comandadas por principios (supralógicos) de organización del pensamiento o paradigmas; principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello (Morin, 2007).

CONCLUSIONES.

El pensamiento complejo se refiere a la capacidad de comprender y abordar situaciones y problemas desde múltiples perspectivas, considerando la interconexión de diferentes elementos y la comprensión de las relaciones entre ellos. En el contexto de los estudiantes universitarios de arte, el desarrollo del pensamiento complejo es esencial para la comprensión y la expresión artística en su formación académica.

El dibujo, como una forma de expresión artística, desempeña un papel fundamental en este proceso. A través del dibujo, los estudiantes pueden explorar y representar visualmente conceptos, ideas y

emociones complejas; además, el dibujo facilita la observación detallada, la percepción espacial y la representación simbólica, lo que contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas y perceptivas.

Por otro lado, la investigación estética a través del dibujo implica el uso de esta técnica como una herramienta de investigación en sí misma. Los estudiantes universitarios de arte pueden utilizar el dibujo para explorar y comprender diferentes aspectos estéticos como la forma, el color, la composición y la expresión emocional. A través de la práctica del dibujo, los estudiantes pueden experimentar con diferentes enfoques y estilos, y reflexionar sobre su propio proceso creativo.

El dibujo como herramienta de investigación estética fomenta la observación atenta, la reflexión crítica, y la interpretación de la realidad visual. Los estudiantes pueden analizar y descomponer los elementos visuales en sus dibujos, examinando cómo se relacionan entre sí y cómo transmiten significado. Esto promueve el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico y la apreciación estética.

Para concluir, el dibujo como herramienta de investigación permite a los estudiantes explorar y comprender aspectos estéticos, desarrollar habilidades cognitivas y perceptivas, y promover la reflexión crítica sobre la realidad visual. Esta práctica enriquece la formación académica y creativa de los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos artísticos y conceptuales más complejos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Álvarez, M. (2013). El dibujo y su relación con el pensamiento complejo. En Hernández, O. (Ed.), *Las artes visuales en la educación superior: Innovación y transformación* (pp. 37-46). México: Plaza y Valdés.
2. Arnheim, R. (1986). *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidós.
3. Barberousse, P. (2008). Fundamentos teóricos del pensamiento complejo de Edgar Morin. *Revista Electrónica Educare*, 12(2), 95-113.
4. Carrillo, A., & Robles, A. (2018). La enseñanza del dibujo y su relación con el pensamiento complejo en estudiantes universitarios de arte. *Cuadernos de Investigación y Formación en*

Educación Matemática, 13, 79-91.

5. Castillo, C., Flores, L., Jiménez, R., y Pereamau, M. (2008). Una reflexión necesaria: posibilidad de la construcción de un modelo pedagógico en la educación superior. *Revista Electrónica Educare*, 12(1), 123-134. <http://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582016.pdf>
6. Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.
7. Flórez, R. (2005). *Pedagogía del conocimiento*. Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.
8. García, R. (2006). *Sistemas Complejos*. España: Gedisa, S.A. International Council of Design. (2011-2013). Londres, Reino Unido: Ico-D.
9. Gardner, H. (1993). *Arte, mente y cerebro*. Barcelona: Paidós.
10. Gardner, H. (1995). *Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Paidós.
11. Gardner, H. (1997). *Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de cultura económica.
12. Guerrero Dávila, G. (2015). *Metodología de la investigación*. México D.F, México: Grupo Editorial Patria.
13. Irigoyen, J.J., Jiménez, M. y Acuña K. (2011). Competencias y educación superior. *Revista Mexicana de investigación educativa*, 16(48), 243266.
14. Juárez, J., y Comboni, S. (2012). Epistemología del pensamiento complejo. *Reencuentro*, (65), 38-51.
15. Mora Cobos, C. C. (2019). Pensamiento complejo y educación estética: buscando superar la fragmentación del conocimiento en la escuela. In *X Encuentro de Filosofía e Infancia*.
16. Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Paris: Santillana.
17. Morin, E. (2007). *Introducción al pensamiento complejo*. 9ed. Barcelona: Genis.
18. Morin, E., y Delgado, C. (2016). *Reinventar la educación*. Ciudad de México: Trillas.
19. Ortiz, A. (2011). *Hacia una clasificación de los modelos pedagógicos: el pensamiento*

configuracional como paradigma científico y educativo del siglo XXI. *Revista praxis*, (7), 121-137.

20. Ortiz, H. (2006). La educación musical y artística en la formación del profesorado. Estudio comparativo entre la Universidad Pública de Navarra (España) y la Universidad de Pamplona (Colombia). (Tesis doctoral, Universidad Pública de Navarra).
21. Pereira, J. (2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la educación. *Revista Electrónica Educare*, 14(1), 6775. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419007.pdf>
22. Ramírez del Pozo, M. (2023). Análisis sociosemiótico de dos dibujos histológicos de Santiago Ramón y Cajal. *Revista de la Asociación Española de Semiótica*, 32, 543-571.
23. Schiller, F. (1990). *Kallias - Cartas Sobre la Educación Estética del Hombre*. (J. Feijóo, & J. Seca, Trads.) Barcelona: Antropos.
24. Severino-González P, Mendivelso-Carrillo H, Suarez-Peñaranda K, Parra-Bello F, Muñoz-Huaracán S, Romero-Argueta J, Sarmiento-Peralta G, Campos-Andaur P, Kinney I. (2023) Prosociality and social responsibility. The case of students of a confessional university in Chile. *Interciencia*, 48(4), 212-219.
25. Taeli, F. (2010). “El nuevo paradigma de la complejidad y la educación: una mirada histórica”. *Revista Polis*, 9(25), 183-198.
26. Tobón, S. (2008). *Formación basada en competencias*. Reimpresión. Bogotá, Colombia: Ecoe Editores

DATOS DEL AUTOR.

1. **Gregorio Quispe Fernández.** Magíster en Educación con Mención en Docencia y Gestión Educativa: Universidad Cesar Vallejo. Docente: Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco. Actualmente ocupa el cargo de docente de la UNADQT Cusco. Institución de afiliación:

Universidad César Vallejo. Perú. Correo electrónico: gquispefe@ucvvirtual.edu.pe ORCID: 0000-0002-4999-1779.

RECIBIDO: 27 de septiembre del 2023.

APROBADO: 8 de noviembre del 2023.