

*El Arte como Posibilidad de Transformación Social en Comunidades Insulares:
Caso de la Isla Costa Rica, Ecuador*

*Art as a Possibility for Social Transformation in Island Communities: The Case
of Costa Rica, Ecuador*

*A arte como possibilidade de transformação social em comunidades insulares: o
caso da Costa Rica e do Equador*

Catherine Mariana Mora Ortiz ¹
cmora1@utmachala.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0008-8436-3541>

Correspondencia: cmora1@utmachala.edu.ec

Ciencias Técnicas y Aplicadas
Artículo de Investigación

* **Recibido:** 15 de Diciembre de 2024 * **Aceptado:** 25 de Enero de 2025 * **Publicado:** 09 de Febrero de 2025

I. Universidad Técnica de Machala

Resumen

Este artículo científico presenta una propuesta metodológica basada en la tesis de la autora (Mora, 2024), orientada al diseño e implementación de talleres de escritura creativa e ilustración para niños de 9 a 13 años en la Isla Costa Rica, Archipiélago de Jambelí, Ecuador. El objetivo central es promover el empoderamiento juvenil, fortalecer la identidad cultural y facilitar el desarrollo integral de esta comunidad vulnerable. Se realiza un análisis preliminar detallado de aspectos socioeducativos y socioeconómicos críticos en la isla, destacando la precaria situación educativa y laboral. Aunque los talleres aún no han sido aplicados, se espera que esta metodología produzca mejoras significativas en las habilidades cognitivas, emocionales, creativas y sociales de los participantes, brindando nuevas oportunidades de desarrollo personal y comunitario.

Palabras clave: narrativas artísticas; escritura creativa; ilustración infantil; empoderamiento juvenil; identidad cultural; desarrollo comunitario.

Abstract

This scientific article presents a methodological proposal based on the author's thesis (Mora, 2024), aimed at the design and implementation of creative writing and illustration workshops for children aged 9 to 13 on Costa Rica Island, Jambelí Archipelago, Ecuador. The central objective is to promote youth empowerment, strengthen cultural identity, and facilitate the comprehensive development of this vulnerable community. A detailed preliminary analysis of critical socio-educational and socioeconomic aspects on the island is conducted, highlighting the precarious educational and employment situation. Although the workshops have not yet been implemented, this methodology is expected to produce significant improvements in the cognitive, emotional, creative, and social skills of participants, providing new opportunities for personal and community development.

Keywords: artistic narratives; creative writing; children's illustration; youth empowerment; cultural identity; community development.

Resumo

Este artigo científico apresenta uma proposta metodológica baseada na tese do autor (Mora, 2024), voltada ao desenho e implementação de oficinas de escrita criativa e ilustração para crianças de 9 a 13 anos na Ilha de Costa Rica, Arquipelago de Jambelí, Equador. O objetivo central é promover

o empoderamiento dos jovens, fortalecer a identidade cultural e facilitar o desenvolvimento integral desta comunidade vulnerável. É realizada uma análise preliminar detalhada dos aspectos socioeducacionais e socioeconômicos críticos da ilha, destacando a precária situação educacional e de emprego. Embora as oficinas ainda não tenham sido implementadas, espera-se que essa metodologia produza melhorias significativas nas habilidades cognitivas, emocionais, criativas e sociais dos participantes, proporcionando novas oportunidades de desenvolvimento pessoal e comunitário.

Palavras-chave: narrativas artísticas; escrita criativa; ilustração infantil; empoderamento juvenil; identidade cultural; desenvolvimento comunitário.

Introducción

La educación artística y literaria ha sido reconocida a nivel mundial como un motor clave para el desarrollo integral de los niños y jóvenes, especialmente en comunidades en condiciones de vulnerabilidad. A lo largo de la historia, diversas corrientes pedagógicas han subrayado la importancia de la creatividad y la expresión artística en el proceso de aprendizaje. Piaget (1996) enfatiza que la interacción con el entorno a través de actividades creativas permite a los niños construir su propio conocimiento, mientras que Montessori (2014) resalta la autonomía y el aprendizaje autodirigido como factores fundamentales en el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Desde esta perspectiva, la educación artística no solo enriquece el desarrollo cognitivo, sino que también contribuye al bienestar emocional y social de los niños, fortaleciendo su identidad cultural y sentido de pertenencia a la comunidad.

En el contexto ecuatoriano, la Isla Costa Rica, ubicada en la parroquia Jambelí, provincia de El Oro, enfrenta barreras estructurales significativas en términos de acceso a la educación y oportunidades laborales. Según datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jambelí (Santa Rosa-Jambelí, 2018), el 83% de los niños accede a educación básica, pero la tasa de continuidad en el bachillerato desciende drásticamente al 13,76%, y solo el 0,65% logra acceder a la educación superior. Esta problemática está vinculada a la falta de infraestructura educativa en la isla, los altos costos de transporte hacia el continente y la carencia de programas de formación complementaria que fomenten el desarrollo de habilidades para el futuro. Además, la brecha digital

es un factor crítico que limita el acceso a información y herramientas educativas modernas, ya que solo el 10,97% de los niños ha utilizado una computadora, lo que afecta directamente su capacidad para participar en entornos de aprendizaje virtual y digitalizados.

Otro aspecto relevante es el impacto de las condiciones socioeconómicas en la deserción escolar. En la isla, el 82,47% de los varones en edad escolar están fuera del sistema educativo, ya que deben integrarse tempranamente al mercado laboral para contribuir a la economía familiar (Santa Rosa-Jambelí, 2018). Esta situación perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social, restringiendo el acceso a oportunidades de crecimiento personal y profesional para las generaciones más jóvenes.

Desde un enfoque interdisciplinario, este artículo plantea que el arte y la literatura pueden convertirse en herramientas clave para mitigar los efectos de la exclusión educativa y fomentar el desarrollo comunitario en la Isla Costa Rica. Según Stern (1977), la creatividad no solo es una manifestación del pensamiento humano, sino también una vía para la transformación social y la generación de nuevas formas de expresión cultural. En este sentido, la propuesta metodológica basada en talleres de escritura creativa e ilustración busca ofrecer a los niños de la isla un espacio seguro para la exploración artística, promoviendo la resiliencia emocional, la confianza en sí mismos y la capacidad de comunicarse a través del arte.

La importancia del arte en la educación ha sido respaldada por diversos estudios que demuestran su impacto positivo en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. Investigaciones previas han evidenciado que la integración de actividades artísticas en entornos escolares mejora la motivación de los estudiantes, reduce la ansiedad y fortalece la cohesión social dentro de las comunidades (Azagra Solano & Giménez Chornet, 2018). Asimismo, la literatura infantil y las narrativas artísticas han sido empleadas con éxito en contextos de educación alternativa, permitiendo a los niños expresar sus emociones y experiencias de manera creativa, lo que contribuye a una mejor adaptación y desempeño académico (Orellana Alvarado, 2018).

Este artículo tiene como objetivo analizar la viabilidad y el impacto potencial de la implementación de talleres de escritura creativa e ilustración en la Isla Costa Rica, tomando en cuenta la realidad socioeducativa de la comunidad y los referentes teóricos que respaldan el uso del arte como una

herramienta de transformación social. A través de un enfoque cualitativo, se busca demostrar cómo estos espacios de creación pueden fortalecer la identidad cultural, promover el empoderamiento juvenil y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico a través del turismo cultural y la economía creativa. Finalmente, se propone un modelo de implementación y evaluación que permita medir los resultados a corto y mediano plazo, con el fin de replicar esta iniciativa en otras comunidades con características similares.

La educación artística y literaria se ha consolidado como un medio efectivo para promover el desarrollo integral en contextos de alta vulnerabilidad social y educativa. Diversos estudios destacan que las artes son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Piaget (1996) resalta que las actividades artísticas facilitan la construcción del conocimiento al mejorar la percepción, la imaginación y el lenguaje infantil. Por su parte, Montessori (2014) enfatiza la importancia de la autonomía y el aprendizaje autodirigido, principios aplicables en metodologías creativas como la escritura e ilustración.

La Isla Costa Rica, situada en la parroquia Jambelí, Ecuador, enfrenta importantes desafíos educativos y socioeconómicos. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jambelí (Santa Rosa-Jambelí, 2018), el 83% de los niños accede a educación básica; sin embargo, solo el 13,76% logra continuar a niveles de educación media y apenas el 0,65% alcanza la educación superior. La infraestructura educativa es insuficiente, con escasez de recursos didácticos y acceso limitado a herramientas digitales, lo que agrava la brecha tecnológica y restringe las oportunidades académicas y laborales.

Además, la falta de acceso a programas extracurriculares centrados en el arte y la literatura impide el desarrollo de habilidades creativas en los niños y jóvenes. De acuerdo con Stern (1977), la expresión artística es fundamental para el desarrollo emocional y social, permitiendo que los niños comuniquen sus experiencias y fortalezcan su autoestima. En este contexto, la implementación de talleres creativos podría constituir una estrategia clave para reducir la deserción escolar y fomentar el interés por la educación a largo plazo.

Ante esta realidad, Mora (2024) propone una estrategia basada en talleres de narrativas artísticas y literarias como herramientas de transformación social. Estos talleres no solo buscan fortalecer la identidad cultural y la cohesión comunitaria, sino que también representan un medio para que los niños desarrollen competencias comunicativas y artísticas que puedan ser aplicadas en su vida académica y profesional futura.

El presente estudio pretende demostrar cómo la educación artística y literaria puede contribuir a la inclusión social y al desarrollo de comunidades marginadas. Se argumenta que, al proporcionar a los niños espacios de creación y reflexión, se puede fomentar una mayor participación en actividades educativas y comunitarias, ayudando a combatir las desigualdades estructurales presentes en la Isla Costa Rica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio adopta un enfoque cualitativo con un diseño de caso, basado en un diagnóstico detallado de las condiciones socioeducativas y socioeconómicas de la Isla Costa Rica. Se han utilizado fuentes oficiales, como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jambelí (Santa Rosa-Jambelí, 2018), junto con una revisión de literatura científica sobre el impacto de la educación artística en comunidades vulnerables. Los datos cuantitativos fueron analizados a partir de estadísticas oficiales sobre la asistencia escolar y la deserción educativa en la isla, permitiendo contextualizar la problemática y fundamentar la propuesta metodológica.

Diagnóstico Socioeducativo y Socioeconómico

Los datos muestran que la tasa de asistencia a educación básica en la Isla Costa Rica pasó del 71,98% en 2001 al 83,00% en 2010, evidenciando una mejora en la cobertura educativa. Sin embargo, la asistencia en educación media y superior sigue siendo alarmantemente baja. La tasa de continuidad al bachillerato aumentó de 8,54% en 2001 a 13,76% en 2010, mientras que el acceso a educación superior apenas alcanzó el 0,65% en 2010. Esta situación refleja la existencia de barreras estructurales y económicas que limitan el acceso a oportunidades educativas en la isla.

Tabla 1

Tasa de Asistencia en Educación en la Isla Costa Rica

Año	Educación Básica	Educación Media	Educación Superior
2001	71,98	8,54	0,00
2010	83,00	13,76	0,65

La deserción escolar es otra problemática crítica en la isla. De acuerdo con los datos analizados, 828 varones y 398 mujeres en edad escolar no asisten a la escuela o colegio, lo que representa una alarmante tasa de exclusión educativa, especialmente en el caso de los varones.

Tabla 2

Tasa de Deserción Escolar en la Isla Costa Rica

Género	Asisten escuela	Deserción
Hombres	176	828
Mujeres	143	398

Estos datos evidencian la urgencia de intervenciones educativas y culturales que fomenten la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. La propuesta de talleres artísticos y literarios busca responder a esta necesidad, proporcionando espacios alternativos de aprendizaje y desarrollo personal en la comunidad.

Este estudio adopta un enfoque cualitativo con un diseño de caso, basado en un diagnóstico detallado de las condiciones socioeducativas y socioeconómicas de la Isla Costa Rica. Se han utilizado fuentes oficiales, como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jambelí (Santa Rosa-Jambelí, 2018), junto con una revisión de literatura científica sobre el impacto de la educación artística en comunidades vulnerables.

Fuentes de Información

Para sustentar este estudio, se han utilizado los siguientes criterios de selección de fuentes:

1. Informes gubernamentales y municipales sobre educación y desarrollo en la Isla Costa Rica.
2. Estudios académicos sobre el impacto de la educación artística en comunidades vulnerables.
3. Referencias bibliográficas de pedagogos y psicólogos educativos como Piaget (1996), Montessori (2014) y Stern (1977).

El análisis se ha realizado a través de la triangulación de datos cualitativos obtenidos de informes oficiales y estudios previos, lo que ha permitido estructurar una propuesta fundamentada para la implementación de programas artísticos en la Isla Costa Rica.

Los talleres de escritura creativa e ilustración han sido diseñados para ser ejecutados en un período de cuatro días consecutivos. Su estructura está adaptada a la realidad local y busca abordar temas culturales, ambientales y sociales.

El diseño metodológico contempla la evaluación de impacto a través de la observación participativa, encuestas y análisis de producciones artísticas antes y después de la intervención.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ESPERADA

Aunque los talleres aún no han sido aplicados, estudios previos (Mora, 2024; Orellana Alvarado, 2018; Azagra Solano & Giménez Chornet, 2018) sugieren que este enfoque puede impactar significativamente en el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Se espera que los participantes experimenten un aumento en la autoestima, creatividad e identidad cultural, además de fomentar una mayor participación comunitaria.

Impacto esperado en el desarrollo cognitivo

La implementación de los talleres de escritura creativa e ilustración permitirá a los niños mejorar sus habilidades lingüísticas y de comunicación, fortaleciendo su capacidad de expresión verbal y escrita. Según Piaget (1996), el desarrollo del pensamiento simbólico es clave en la infancia, y estos talleres pueden fomentar este proceso a través de la narración y el arte visual. La metodología propuesta se alinea con la pedagogía Montessori (2014), en la cual el aprendizaje autodirigido y la creatividad desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la autonomía intelectual de los niños.

Fortalecimiento de la identidad cultural y social

La falta de acceso a programas educativos complementarios ha generado una desconexión entre los niños de la isla y su propia identidad cultural. A través de las narrativas artísticas, los participantes tendrán la oportunidad de recuperar y representar elementos de su entorno, reforzando su sentido de pertenencia. Estudios como los de Stern (1977) destacan la importancia del arte en la construcción de la identidad personal y comunitaria, lo cual es fundamental en poblaciones marginadas.

Potencial del turismo cultural como estrategia de desarrollo

El turismo cultural es una alternativa viable para el crecimiento económico de la Isla Costa Rica. La producción artística de los niños podría exhibirse en eventos comunitarios y ferias culturales, generando ingresos y atrayendo a visitantes interesados en la historia y cultura local. En comunidades costeras de México y Colombia, programas similares han demostrado que el arte puede convertirse en una fuente sostenible de empleo y desarrollo social (Mora-Jácome et al., 2018). Se plantea que, en la isla, la comercialización de ilustraciones y relatos narrativos produzca un impacto positivo en la economía local.

Indicadores de éxito y evaluación de impacto

Para medir el éxito de los talleres, se propone un sistema de evaluación basado en encuestas, observación participativa y análisis de producciones artísticas antes y después de la intervención. Los indicadores clave incluirán mejoras en habilidades narrativas, incremento en la autoconfianza de los participantes y mayor participación comunitaria en actividades culturales. La recopilación de datos permitirá realizar ajustes metodológicos para optimizar la implementación futura de estos programas.

CONCLUSIONES

La implementación de talleres de narrativas artísticas y literarias en la Isla Costa Rica representa una estrategia creativa para abordar las barreras educativas y socioeconómicas que enfrentan los niños y jóvenes de la comunidad. A través del arte y la literatura, se busca ofrecer a los participantes herramientas que les permitan no solo mejorar su desarrollo cognitivo y emocional, sino también fortalecer su identidad cultural y fomentar su integración social.

Los datos analizados reflejan una realidad preocupante en términos de acceso a la educación en la isla. Con una tasa de continuidad en el bachillerato de solo el 13,76% y un acceso a la educación superior de apenas el 0,65%, es evidente que los jóvenes enfrentan obstáculos significativos para su formación académica y profesional. Esta situación se ve agravada por factores como la falta de infraestructura educativa, la escasez de recursos tecnológicos y la necesidad de incorporarse tempranamente al mercado laboral.

Los estudios previos sugieren que el arte puede desempeñar un papel fundamental en la transformación social, al proporcionar un espacio para la expresión, el desarrollo de la creatividad y la construcción de nuevas narrativas personales y comunitarias. Se espera que la implementación de los talleres propuestos contribuya no solo a reducir la deserción escolar, sino también a generar nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento para los participantes. Además, el impacto potencial de esta iniciativa podría extenderse a la comunidad en general, promoviendo el turismo cultural y la valorización del patrimonio artístico local.

A largo plazo, este modelo de Intervención puede servir como base para replicar proyectos similares en otras comunidades con características socioeconómicas y educativas comparables. El Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (2020) señala que la educación inclusiva es clave para reducir las desigualdades en el acceso a la educación. Por tanto la integración del arte en la educación de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad es una alternativa viable para fomentar la resiliencia, el pensamiento crítico y el empoderamiento juvenil. Se recomienda continuar con estudios complementarios que evalúen el impacto real de la implementación de estos talleres, con el fin de optimizar su metodología y asegurar su sostenibilidad en el tiempo

Referencias

- Azagra Solano, A., & Giménez Chornet, V. (2018). El arte en la primera infancia: propuestas destacables. *Revista Sobre La Infancia Y La Adolescencia*, (15), 70–97. <https://doi.org/10.4995/reinad.2018.9600>
- Mora Ortiz, C. M. (2024). Narrativas artísticas y literarias como elemento transformador de comunidades vulnerables: caso isla Costa Rica, Jambelí- Ecuador [Trabajo de fin de máster, Universidad Internacional de La Rioja]. Repositorio UNIR.
- Mora-Jácome, V., Salinas-Aleaga, D.-S., Durán Sánchez, A., & Maldonado-Eraza, C. P. (2018). La vinculación desde las instituciones de educación superior como apoyo al desarrollo del turismo comunitario y la conservación del manglar en la Isla Costa Rica, El Oro, Ecuador. *Journal of Business Review*, 3(2), 223-228. https://doi.org/10.26668/businessreview/2018*v3i2.82
- Montessori, M. (2014). Educación para un nuevo mundo (Vol. 5). Ámsterdam, Países Bajos: Montessori – Pierson Publishing Company. Recuperado de <https://www.studocu.com/latam/u/26049492?sid=377891541708504296>
- Orellana Alvarado, F. L. (2018). El arte en el desarrollo integral del niño. *Realidad y Reflexión*, (47), 86–91. <https://doi.org/10.5377/ryr.v0i47.6277>
- Piaget, J. (1996). La formación del símbolo en el niño: imitación, juego y sueño, imagen y representación. Fondo de Cultura Económica.
- Santa Rosa-Jambelí. (2018). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jambelí: Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-2021. Santa Rosa-Jambelí. http://www.jambeli.gob.ec/images/PDyOT_JAMBELÍ_2018_ajustado.pdf
- Stern, A. (1977). *L'Expression*. Ediciones de Promoción Cultural, S.A.
- Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. (2020). Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020: Inclusión y educación: todos y todas sin excepción. UNESCO. <https://doi.org/10.54676/WWUU8391>