

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

Arte, cultura y creatividad en la transformación interdisciplinaria de lo social y educativo

Coords.

Sara Domínguez-Lloria
William Ospina del Toro
Victoria Martínez Vérez

Dykinson, S.L.

ARTE, CULTURA Y CREATIVIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN
INTERDISCIPLINARIA DE LO SOCIAL Y EDUCATIVO

COLECCIÓN CONOCIMIENTO CONTEMPORÁNEO

ARTE, CULTURA Y CREATIVIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN
INTERDISCIPLINARIA DE LO SOCIAL Y EDUCATIVO

Coords.

SARA DOMÍNGUEZ-LLORIA
WILLIAM OSPINA DEL TORO
VICTORIA MARTÍNEZ VÉREZ

Dykinson, S.L.

2025

Esta obra se distribuye bajo licencia

Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

La Editorial Dykinson autoriza a incluir esta obra en repositorios institucionales de acceso abierto para facilitar su difusión. Al tratarse de una obra colectiva, cada autor únicamente podrá incluir el o los capítulos de su autoría.

ARTE, CULTURA Y CREATIVIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA
DE LO SOCIAL Y EDUCATIVO

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Dykinson S.L.

Madrid 2025

N.º 264 de la colección Conocimiento Contemporáneo

1ª edición, 2025

ISBN: 979-13-7006-276-7

NOTA EDITORIAL: Los puntos de vista, opiniones y contenidos expresados en esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores. Dichas posturas y contenidos no reflejan necesariamente los puntos de vista de Dykinson S.L, ni de los editores o coordinadores de la obra. Los autores asumen la responsabilidad total y absoluta de garantizar que todo el contenido que aportan a la obra es original, no ha sido plagiado y no infringe los derechos de autor de terceros. Es responsabilidad de los autores obtener los permisos adecuados para incluir material previamente publicado en otro lugar. Dykinson S.L no asume ninguna responsabilidad por posibles infracciones a los derechos de autor, actos de plagio u otras formas de responsabilidad relacionadas con los contenidos de la obra. En caso de disputas legales que surjan debido a dichas infracciones, los autores serán los únicos responsables.

SECCIÓN I.
ARTE Y EDUCACIÓN:
METODOLOGÍAS, CREATIVIDAD E INCLUSIÓN

CAPÍTULO 1. PROYECTO INSTRUMENTORFF. UNA METODOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL ORFF A TRAVÉS DE LA MÚSICA POPULAR-COMERCIAL	13
MARTÍN MANUEL LERÁNOZ-IGLESIAS XOSÉ MARÍA LÓPEZ-CARRETERO MARIO DIZ-OTERO	
CAPÍTULO 2. LAS EXPOSICIONES COMO HERRAMIENTAS DE REFLEXIÓN Y ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA.....	32
SOFÍA ESCUDERO FERNÁNDEZ	
CAPÍTULO 3. LA GAMIFICACIÓN ARTÍSTICA COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO E INCLUSIVO.....	57
ELENA PRADO MARTIN PALOMINO ANA TOMAS MIRALLES	
CAPÍTULO 4. CUANDO EDUCAR A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD FUE UN ACTO SUTIL	78
ALICIA VILLÁN RODRÍGUEZ	
CAPÍTULO 5. XILOGRAVURA E CORDEL: IMAGINÁRIO POÉTICO PARA PRÁTICAS MULTIDISCIPLONARES	94
ELIANA RIBEIRO AMBROSIO MIYOSHI	
CAPÍTULO 6. FORMANDO A DOCENTES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL PARA PROMOVER LA JUSTICIA SOCIAL DESDE UN ENFOQUE AFROFEMINISTA	123
PATRICIA ROCU GÓMEZ	
CAPÍTULO 7. CARIMBOS RITMADOS: POTENCIALIDADES NA PRÁTICA DO ENSINO DE ARTE E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE	144
ELIANA RIBEIRO AMBROSIO MIYOSHI	
CAPÍTULO 8. ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE TEÓRICO- PRÁCTICO UTILIZANDO EL ARTEFACTO MANUAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA.....	165
PAULA ANDREA BERMÚDEZ MEJÍA	
CAPÍTULO 9. EXPLORARTE: LAS ARTES PLÁSTICAS COMO MOTOR DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN EDUCACIÓN INFANTIL.....	181
IRENE MARÍN TUDELILLA	

CAPÍTULO 10. ACTIVIDADES CREATIVAS EN FAMILIA: EDUCACIÓN INFANTIL LIBRE DE TECNOLOGÍA	197
DANIELA GARCÍA CUDILLERO	
CAPÍTULO 11. INICIAR LA CLASE CON MÚSICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA.....	212
MANUELA DEL CAÑO ESPINEL	

SECCIÓN II. ARTE, EMOCIONES Y BIENESTAR SOCIAL

CAPÍTULO 12. BODY PERCUSSION IN PICTORIAL ART. A APPROACH TO ITS INTERCULTURAL AND HISTORICAL STUDY ..	231
FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO VIVIANA RAQUEL NAVARRO CAMACHO	
CAPÍTULO 13. BODY PERCUSSION IN MUSIC EDUCATION. AN INTERDISCIPLINARY TOOL IN THE SCHOOL OF THE 21ST CENTURY	260
FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO VIVIANA RAQUEL NAVARRO CAMACHO	
CAPÍTULO 14. MÚSICA CLÁSICA Y BIOTECNOLOGÍA EN EL AULA EXPERIMENTAL UNIVERSITARIA	280
LUCINI BAQUERO, CRISTINA	
CAPÍTULO 15. “IL CUBO PARLANTE” AS A CREATIVE RESOURCE FOR THE WORK OF THE PRAXIAS IN THE BAPNE METHOD	294
FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO VIVIANA RAQUEL NAVARRO CAMACHO	
CAPÍTULO 16. CREATIVIDAD PARA LA INCLUSIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD: FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN ESTUDIANTES CON NEAE DEL BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO	314
MÓNICA LILIANA RIVERA-OBREGÓN PATRICIA CARMINA INZUNZA MEJÍA	
CAPÍTULO 17. AUTOCONOCIMIENTO E IDENTIDAD A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CREACIÓN ARTÍSTICA.....	333
CARLOS NAVARRO MORAL	
CAPÍTULO 18. EL USO DE LA MÚSICA PARA MEJORAR EN LA SALUD MENTAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN	348
ANA M. VERNIA-CARRASCO	

CAPÍTULO 19. EDUCAR TAMBIÉN PARA LA PÉRDIDA: ARTE, EMOCIONES Y DUELO EN LA ESCUELA.....	364
CARLA SOTO ORTEGA	
CAPÍTULO 20. LÍNEAS QUE HABLAN: EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN EMOCIONAL	380
INÉS DE LA IGLESIA SIERRA	
CAPÍTULO 21. TRAZOS QUE CUIDAN: DIBUJAR EL MALESTAR EN LA ESCUELA	392
MARIA FERNANDEZ LENCE	
CAPÍTULO 22. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA DIDÁCTICA DEL ARTE EN EL MÁSTER EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES SOCIALES Y CULTURALES.....	407
LORENA LÓPEZ MÉNDEZ	
CHARLES RODRGUES DA SILVA	
PAULA CARVALHO DE FIGUEIREDO	
CAPÍTULO 23. TEJIENDO IDENTIDADES DESDE LA INFANCIA: ARTE, MEMORIA Y TERRITORIO EN LA ESCUELA.....	423
ROCÍO COVARRUBIAS PÉREZ	
CAPÍTULO 24. EL ARTE COMO REFUGIO ESCOLAR	438
MARTA GARCÍA VELASCO	

SECCIÓN III. PATRIMONIO, MUSEOS Y APRENDIZAJE SOCIAL

CAPÍTULO 25. INFANCIA, COMUNIDAD Y CINE: ESPACIOS Y NARRATIVAS COMUNES	453
MARÍA ISABEL RALERO ROJAS	
ADOLFO DE MINGO LORENTE	
CAPÍTULO 26. ARTE, INCLUSIÓN SOCIAL Y BRECHA DIGITAL: ESTRATEGIAS PARA LA ACCESIBILIDAD CULTURAL EN LA ERA DIGITAL.....	472
ÁNGELA MUÑOZ IGLESIAS	
CHELE ESTEVE SENDRA	
CAPÍTULO 27. PATRIMONIO Y ARTE CONTEMPORÁNEO: GESTIÓN CULTURAL Y REVISIÓN DEL PATRIMONIO EN INSTITUCIONES DE LA ESPAÑA VACÍA	488
JUAN FRANCICO RUEDA	

CAPÍTULO 28. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ENTORNO RURAL: LA IMPORTANCIA DE SU DIVULGACIÓN: EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS	500

NURIA FUENTES GONZÁLEZ

CAPÍTULO 29. LA EDICIÓN ARTÍSTICA DEL TALLER LEÑATEROS: ACCIONES COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INDÍGENA AMERICANA EN TIEMPOS GLOBALIZADOS ..	528

HORTENSIA MÍNGUEZ GARCÍA

CAPÍTULO 30. EL CINE COMO HERRAMIENTA PARA LA COMUNIDAD: SALUD MENTAL E HISTORIA URBANA	550

ADOLFO DE MINGO LORENTE

ISABEL RALERO ROJAS

CAPÍTULO 31. BIENESTAR Y PATRIMONIO RURAL: CLAVES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO ..	565

MARTINEZ-VÉREZ, ALEJANDRO

LUCINI BAQUERO, CRISTINA

SECCIÓN IV.

ARTE, TERRITORIO Y PRÁCTICAS SOCIALES TRANSFORMADORAS

CAPÍTULO 32. TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO Y TEATRO DEL OPRIMIDO: INTERSECCIONES PARA UNA PRÁCTICA COMPROMETIDA CON EL CAMBIO SOCIAL	596

JAVIER FERRER-ARACIL

MERCEDES CUENCA-SILVESTRE

CAPÍTULO 33. LETRAS DE MURO Y POESÍAS DE INTEMPERIE. TEXTOS URBANOS PARA LEER LA CIUDAD	613

CARLES MÉNDEZ LLOPIS

CAPÍTULO 34. POLÍTICA DE EQUIDISTRIBUCIÓN EN COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO 2020-2024	636

ANA LUZ RAMOS-SOTO

CAPÍTULO 35. ECONOMÍA INFORMAL Y SUS REPERCUSIONES EN EL MERCADO LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO ..	650

ANA LUZ RAMOS-SOTO

MARICELA RÍOS CASTILLO

CAPÍTULO 36. ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA.....	666

ALBA JIMÉNEZ TORRES

CAPÍTULO 37. LA CARTOGRAFÍA DEL DESCUBRIMIENTO: ENTRE LA NAVEGACIÓN Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA	680
JOSÉ CÁNDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ	

CAPÍTULO 38. ESPACIOS ATMOSFÉRICOS EMOCIONALES: ENCUENTROS PARA REPENSAR EL HABITAR Y LA INTERCONEXIÓN CON LA NATURALEZA	697
NEBRASKA FLORES ESPÍN	

CAPÍTULO 39. LA REPRESENTACIÓN DE LA FLORA EN LAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS DEL SIGLO XVIII.....	711
JOSÉ CÁNDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ	

SECCIÓN V. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN ARTE Y CULTURA

CAPÍTULO 40. INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN ANDALUCÍA: CLAVES TEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES.	734
MARINA ARNAL-FERRÁNDIZ	
DÉBORA RODRIGUEZ-BAIGET	
MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ-BAIGET	
GEMA LINDE-VALENZUELA	

CAPÍTULO 41. EDUCACIÓN VISUAL Y DISCERNIMIENTO DE VERACIDAD EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	754
SILVANA LÓPEZ BERNAL	
WILLIAM OSPINA TORO	

CAPÍTULO 42. SOBRE LA DISCAPACIDAD EN EL ARTE: ABANDONANDO LA IDEA DE GENIO PARA INSISTIR EN LA LUCHA SOCIAL	773
ÍO GÓMEZ NAVARRO	

CAPÍTULO 43. DIANA TAYLOR: LAS DIFERENTES HIPÓTESIS SOBRE EL SURGIMIENTO DE LA PERFORMANCE Y EL PENSAMIENTO FEMINISTA SOBRE EL ARTE	785
DIANA CAROLINA BEJARANO COCA	

CAPÍTULO 44. DEL TRAZO ÍNTIMO A LA FUERZA COLECTIVA: DIBUJO Y RESILIENCIA EN LA OBRA DE MUJERES ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS	801
MARÍA VICTORIA MARTÍN GALLEGO	
VICTORIA ESGUEVA LÓPEZ	

CAPÍTULO 45. EXPRESIÓN CORPORAL COMO MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS CON PERSONAS CON SORDOCEGUERA	815
JULIETTE MASSON	
CARLOS CÓRDOBA CELY	
CAPÍTULO 46. EL DIBUJO INFANTIL COMO VENTANA AL DESARROLLO COGNITIVO Y CREATIVO: UN ESTUDIO A PARTIR DEL MODELO DE LOWENFELD	834
NEREA DE DIEGO MARTÍNEZ	
CAPÍTULO 47. ARTE, INFANCIA Y DESARROLLO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LAS ARTES PLÁSTICAS COMO MOTOR DE LA MOTRICIDAD FINA EN EDUCACIÓN INFANTIL	849
TANIA CARRERA RODRÍGUEZ	
CAPÍTULO 48. PRÁCTICAS DOCENTES EN EDUCACIÓN INFANTIL: UN VIAJE FORMATIVO HACIA LA IDENTIDAD PROFESIONAL.....	868
DÉBORA RODRIGUEZ-BAIGET	
MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ-BAIGET	
GEMA LINDE-VALENZUELA	
MARINA ARNAL-FERRÁNDIZ	

SECCIÓN I.

ARTE Y EDUCACIÓN:
METODOLOGÍAS, CREATIVIDAD E INCLUSIÓN

Este apartado reúne una serie de contribuciones que abordan el papel del arte, la creatividad y las metodologías participativas en contextos educativos diversos, desde la educación infantil hasta la universidad. Los capítulos incluidos exploran experiencias pedagógicas situadas, prácticas artísticas colaborativas, herramientas musicales y metodologías innovadoras como la gamificación, el cine o la expresión corporal, con una atención especial a la inclusión, la justicia social y el bienestar emocional.

El lector encontrará aquí estudios de caso, propuestas metodológicas y reflexiones teóricas que permiten repensar la educación como un espacio de creación colectiva, transformación cultural y cuidado. Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, estos trabajos cuestionan los modelos tradicionales de enseñanza y promueven enfoques integradores que valoran los saberes situados, las emociones y los vínculos comunitarios.

La diversidad de enfoques —que va desde la xilografía hasta la percusión corporal, pasando por el arte digital, los recursos poéticos o el diseño de materiales manuales— demuestra la riqueza del campo de la educación artística contemporánea, así como su potencial para responder a los desafíos sociales actuales desde la escuela, la universidad y los espacios no formales de aprendizaje.

Este conjunto de investigaciones y experiencias reafirma el valor del arte como mediador pedagógico y del proceso creativo como motor de inclusión, especialmente en contextos marcados por la desigualdad, la vulnerabilidad o la fragmentación social.

PROYECTO INSTRUMENTORFF. UNA METODOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL ORFF A TRAVÉS DE LA MÚSICA POPULAR-COMERCIAL

MARTÍN MANUEL LERÁNOZ-IGLESIAS
Universidad de Santiago de Compostela

XOSÉ MARÍA LÓPEZ-CARRETERO
Universidad de Santiago de Compostela

MARIO DIZ-OTERO
Universidad de Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN

La práctica instrumental es uno de los principales contenidos de la educación primaria y secundaria obligatoria como adquisición y desarrollo de habilidades musicales. Además de converger la relación de los elementos de la sintaxis musical fomenta el desarrollo cognitivo, el lenguaje, la psicomotricidad, la sensibilidad emocional, la expresión creativa y las relaciones sociales a través del trabajo en grupo (Carrillo y Vilar i Monmany, 2009; Pascual, 2006; Román-Caballero et al., 2022). La expresión musical grupal en sí misma, crea ambientes conciliadores para la inclusión del alumnado generando encuentros, contacto y colaboración en el disfrute de expresión de ideas y sentimientos. La práctica musical influye positivamente en el desarrollo social del participante y puede considerarse una herramienta exitosa para mejorar la inclusión social, la cohesión social y la sensación de bienestar (Cabedo-Mas et al., 2023).

La dificultad para desarrollar la práctica instrumental en la educación obligatoria viene condicionada por varios factores, como son, el escaso tiempo de las clases destinadas a la educación musical en el currículo, el espacio del aula de música y su dotación instrumental, la formación y destreza en el manejo de los instrumentos o la ausencia de métodos o propuestas

metodológicas específicas más allá del de la educación musical inicial (Montero y Vicente, 2016; Sosa, 2013; Sosa y Rodríguez, 2010).

La expresión musical, a partir de los instrumentos Orff, supuso una oportunidad de realizar música en conjunto en los centros escolares, donde la propuesta del propio método se basa en la facilidad de uso de los instrumentos de placas (carillones, xilófonos y metalófonos), su rápido aprendizaje, su riqueza en textura tímbrica y su potencialidad para la improvisación (De la Ossa, 2017). Sin embargo, el repertorio empleado en la práctica instrumental puede generar dispersos grados de motivación en el alumnado. La selección adecuada de un repertorio y de una metodología innovadora de enseñanza y aprendizaje, puede favorecer aún más la inclusión en la práctica instrumental, no solo a nivel social sino en la conexión de su cultura musical con la propia expresión musical.

En este sentido, el uso de la música popular-comercial en propuestas de aula puede ser un recurso motivador e innovador para el alumnado. Además del enfoque sociológico, se pueden trabajar contenidos musicales como el análisis, el lenguaje musical y la interpretación, consiguiendo un enlace entre el aula de música y la realidad musical del alumnado (Flores, 2007). Desde el punto de vista de la interpretación, este tipo de música suele ser sencilla tanto melódica como armónicamente, pudiendo convertirse en un repertorio de aula para tocar con instrumentos Orff sobre el acompañamiento grabado de un tema o canción en concreto (Zaragozá, 2009).

En relación al uso de la música popular-comercial a través de instrumentos Orff, la normativa española conduce a situar este tipo de propuestas para la educación obligatoria en el marco normativo derivado de los Reales Decretos 157/2022 y 217/2022, y en el contexto del proyecto de esta publicación, además con los Decretos 155/2022 y 156/2022 correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia, para el área y materias de música de las enseñanzas que tienen carácter obligatorio, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.

A finales del año 2020, la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) determinó que las áreas de la educación primaria estarán orientadas al desarrollo de las competencias del alumnado, y que en la educación secundaria obligatoria se deberá propiciar el aprendizaje competencial. Este nuevo

enfoque de la educación obligatoria invita, en el ámbito musical, a partir de la práctica (ya sea dancística, instrumental o vocal) para acometer los elementos teóricos. Los precitados decretos gallegos (Decretos 155/2022 y 156/2022) recogen específicamente en sus líneas de actuación, aspectos para tener en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la educación primaria, señala que la vivencia de los elementos del lenguaje musical y del movimiento será un paso necesario para su correcta comprensión y adquisición. Para la educación secundaria obligatoria, indica que la asimilación de los distintos bloques de contenidos partirá siempre de la práctica para luego pasar a la teorización.

En cuanto al empleo del método Orff en la educación obligatoria, conviene tener en cuenta que en la normativa estatal no se señala la utilización de ninguna didáctica específica para la educación primaria, pero la normativa gallega recoge este método, junto a otros, en las orientaciones pedagógicas. En el caso de la educación secundaria obligatoria, la norma gallega incluye específicamente en el cuarto curso el empleo de instrumentos Orff (como una posibilidad junto a otros objetos de sonido), como técnica de interpretación e improvisación y para el trabajo de repertorio.

La música popular-comercial está tratada implícitamente en la normativa de la educación primaria dentro del área de Educación Artística, mientras que en la educación secundaria obligatoria se trata de modo explícito, ya que se erige en uno de los saberes básicos para la materia de Música. Del análisis de la normativa se puede derivar que el empleo de esta música en la planificación de situaciones de aprendizaje para la educación primaria contribuye a que el alumnado comprenda la cultura en la que vive, teniendo en cuenta que las situaciones de aprendizaje que se planteen deben estar vinculadas a contextos cercanos al alumnado. En consonancia, en la educación secundaria obligatoria, se indica que el diseño de situaciones de aprendizaje deberá incluir procedimientos diversos para trabajar los contenidos, y siempre partiendo de una visión global, donde los nuevos conocimientos aprendidos completen y conecten con los conocimientos previos del alumnado.

En todo caso, conviene tener en cuenta que a partir de la actual normativa educativa la práctica dancística, instrumental o vocal, combinada o no, debe ser el punto de partida para la educación musical en la

educación obligatoria. Tanto es así que en el bachillerato (una de las enseñanzas que constituyen la educación secundaria postobligatoria, junto con las enseñanzas artísticas profesionales de danza y de música, entre otras), se cuenta con líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje conectadas con la educación secundaria obligatoria, que en algunos casos exhortan al empleo de la música popular–comercial. Este es el caso de la materia de Lenguaje y Práctica Musical, del primer curso de bachillerato, donde el propio Decreto 157/2022 (Comunidad Autónoma de Galicia), recoge literalmente en su última línea de actuación “el uso de música que resulte próxima al alumnado como elemento motivador” (p. 50945), uso ya recogido previamente para esta materia en el anexo II del Real Decreto 243/2022.

A continuación, se presenta el proyecto denominado instrumentOrff, que trata de conjugar la práctica musical a partir de instrumentos Orff y la música popular-comercial. La naturaleza de la propuesta y la necesidad de acotarla ha llevado a optar solamente por la práctica instrumental, aunque sería susceptible de incluir también la práctica dancística y vocal.

2. OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA

La finalidad del proyecto es la formación del futuro docente de música en prácticas innovadoras a través de la práctica instrumental, que puedan complementar la práctica musical convencional. El empleo de la música popular-comercial tiene un enorme potencial dada la cercanía que el alumnado tiene con este tipo de música. Por ello se entiende que la creación de recursos didácticos, a partir de estas músicas, puede acentuar la motivación del alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria (Martínez-Vérez, 2023; Martínez-Vérez, Albar-Mansoa y Pallarès-Piquer, 2022). A partir de esta premisa se plantean los siguientes objetivos:

- Ofrecer una formación a los futuros docentes de música de educación obligatoria en recursos innovadores sobre práctica musical como complemento a la práctica musical convencional.
- Conocer la opinión de los futuros docentes de música de la educación obligatoria sobre la práctica musical basada en la música popular-comercial.

Estas prácticas innovadoras consisten en crear/diseñar partituras/arreglos para instrumentos Orff, a modo de acompañamiento, basadas en temas/canciones de la música popular-comercial, para posteriormente, ser interpretadas conjuntamente con el propio audio del tema elegido (García Cano, Gil-Ruiz y Martínez-Vérez, 2025). Por tanto, tal y como se señalaba anteriormente, la finalidad del proyecto es la formación del futuro docente en la aplicación de este tipo de recurso didáctico como herramienta complementaria a la práctica musical orquestal Orff en la educación obligatoria.

Las fases para la instrumentación-armonización con instrumentos Orff sobre secuencias de música popular-comercial se corresponden con: la elección del tema/canción, la preparación de la estructura y acordes de la secuencia, la instrumentación/armonización, la escritura final de la partitura/arreglo y, por último, la preparación del audio para su interpretación.

En la elección tema, se buscan y se seleccionan aquellas canciones cercanas, motivadoras y atractivas para el alumnado de educación obligatoria, siendo importante la tonalidad de la misma. Teniendo en cuenta la limitación de tonalidad que tienen los instrumentos Orff de altura determinada, se recomienda escoger canciones cercanas a la tonalidad de *Do Mayor y la menor*. Esta cuestión es relevante, ya que, si se modifica más de un tono el audio de la canción original, las voces pueden resultar desvirtuadas. Asimismo, es conveniente escoger temas con estructuras armónicas básicas y repetitivas, así como con estructuras formales sencillas que no tengan excesivos puentes ni frases irregulares.

A continuación, se desarrollará la estructura del tema por compases con sus acordes en sus diferentes secciones/partes como, por ejemplo, introducción, parte A, parte B, estribillo, puente, etc... En ocasiones los temas pueden tener frases de ocho compases que pueden reducirse a cuatro, simplificando algún acorde y/o compaginando dos acordes siempre y cuando estos tengan notas en común.

La instrumentación y armonización debe adaptarse a las necesidades del aula y a sus destinatarios como, por ejemplo, voces a emplear, ritmo, melodía y estructura formal. El arreglo debe realizarse con las texturas apropiadas de la sonoridad de los propios instrumentos y

teniendo en cuenta la técnica de interpretación de los mismos. Los xilófonos pueden aportar dinamismo con notas cortas, y los carillones y metalófonos, armonía con notas más largas. De ser posible, se debe armonizar con notas fundamentales de los acordes en tiempo fuerte en los instrumentos más graves.

Para escribir el arreglo, se recomienda utilizar un programa editor de partituras como, por ejemplo, el programa editor de partituras de libre acceso *Musescore* (musescore.org). Para realizar el montaje de la partitura se recomienda emplear un editor de texto, indicando entre otros, el título, autoría, datos discográficos de la secuencia, la tonalidad de origen y a la que ha de interpretarse con el arreglo. La partitura debe ser simple y estar acompañada por la estructura formal del tema.

Para terminar, es preciso adaptar el audio de la canción escogida para ser interpretada con el arreglo de instrumentos Orff. Si es necesario, se adaptará la tonalidad al tono del arreglo y se puede modificar, sobre todo para el estudio, levemente el tempo del mismo. Para ello se puede emplear un programa editor de audio para transportar la secuencia como, por ejemplo, el programa editor de audio de libre acceso *Audacity* (audacityteam.org). Por lo general, los arreglos se basan en acompañamientos armónicos de las texturas del tema original. Para mejorar la interpretación con la secuencia, se pueden eliminar algunas partes del audio a través de programas de inteligencia artificial (IA) como, por ejemplo, a través de la plataforma de inteligencia artificial *moises.ai* (moises.ai). A modo de ejemplo, en la figura 1, se muestra la partitura de la canción *Back to black* (Winehouse, 2007). Para su interpretación, se recomienda eliminar del audio original la sección de acompañamiento del piano a través de programas de IA.

La metodología para su desarrollo depende en gran medida del nivel educativo y contexto específico del aula, por lo que los arreglos pueden tener diferentes dificultades y particularidades, empleándose la técnica más apropiada para cada caso. Para la educación primaria, la partitura debe servir como guion para el docente, ya que su aprendizaje se llevará a cabo a través de la imitación-interpretación empleando metodología Orff-Wuytack. En la educación secundaria obligatoria, el aprendizaje puede realizarse a través de la lectura, empleando la propia partitura.

Por supuesto, ambos modos son compatibles dependiendo de la dificultad del arreglo.

FIGURA 1. Ejemplo de arreglo a partir de la canción de Back to black de Amy Winehouse.

Back to black

Autoría: Winehouse, A. & Ronson, M.
Adaptación instrumentos Orff (2023): Leránóz Iglesias, M.

Partitura para acompañar el tema con tonalidad D-.

Amy Winehouse (2007). Back to black. iTunes Festival: London 2007 [CD]. Island.

Sección A

MSC

D-

G-

Bb

A

XS

XC

XMB

optional

Sección B

MSC

D-

Bb

F

A

1ª vez voz inferior

2ª vez voz superior

XMB

Estructura del tema (4/4):

Introducción*: 2 compases de claqueta

Introducción: Guitarra + Batería (**Sec. A**)

Parte A x 4 (**Sec. A**)

Estrillo (**Sec. A**)

Puente* de 2 compases

Parte A x 2 (**Sec. A**)

Estrillo x2 (**Sec. A**)

Puente* de 2 compases ralentizando el tiempo.

Parte B (**Sec. B**)

Puente* de 2 compases.

Estrillo x2 (**Sec. A**)

(*) Estas secciones no están acompañadas de instrumentos Orff.

Fuente: elaboración propia

3. METODOLOGÍA

La metodología se basa en una investigación cualitativa de corte transversal, y atendiendo a los objetivos la investigación, esta se divide en dos las partes, por un lado, la formación, creación y la experimentación del futuro docente en este tipo de prácticas, y por el otro, la obtención de datos a través de la evaluación, su posterior análisis y presentación de los resultados (García Cano et al., 2025; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025, Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2025; Gil Ruiz y García Arnao, 2024; Medina-Gual y Parejo, 2025).

La primera parte del estudio se desarrolló con el estudiantado de dos titulaciones correspondientes a la formación docente de educación musical de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela durante el curso académico 2024-2025. Por un lado, se llevó a cabo en la materia de Formación Rítmica Instrumental correspondiente a la Mención de Educación Musical del Grado de Maestro/a en Educación Primaria, de modo similar a Domínguez-Lloria y Pino-Juste, (2021) y Domínguez-Lloria et al., (2023). Por el otro, se desarrolló en la materia de Aprendizaje y Enseñanza de la Música, de la Especialidad de Artes, del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (Parejo y Cortón-Heras, 2025, Parejo et al, 2024). En ambos casos, se emplearon cuatros sesiones siguiendo la siguiente secuencia: una sesión inicial para exponer la potencialidad del empleo de la música popular-comercial con instrumentos Orff a través de diferentes ejemplos prácticos. A continuación, dos sesiones formativas donde el estudiantado realizó instrumentaciones a través de diferentes ejercicios, y una actividad en conjunto donde cada grupo eligió un tema/canción para instrumentar. En la última sesión se mostraron e interpretaron los temas con la misma metodología con la que se llevaría a cabo en la educación obligatoria.

En la segunda parte del estudio, se obtiene información sobre la percepción del estudiantado sobre este tipo de prácticas innovadoras, utilizando el cuestionario, como herramienta en la recopilación de datos. El cuestionario consta de tres dimensiones, datos identificativos, opinión del estudiantado como universitario en curso y la opinión del

mismo, como futuro docente de música en la educación obligatoria. El cuestionario consta de 14 preguntas de diferentes tipos, cerradas excluyentes de identificación y filtro, preguntas cerradas de escala Likert con cinco grados y preguntas abiertas.

Por último, señalar que el proyecto cuenta con el informe favorable del Comité de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela (Código: USC 109/2024).

3.1. PARTICIPANTES

Los participantes en el estudio (N=14) es estudiantado de la Mención de Educación Musical (N=7) del Grado de Maestro en Educación Primaria (GMEP) y del Itinerario de Música (N=7) del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (MPES) de la Universidad de Santiago de Compostela. La muestra, con una edad media de 24,5 años, está compuesta por el 64,3% mujeres (N=9) y el 35,7% hombres (N=5). A parte de la formación musical en el ámbito universitario, el 50% (N=7), ha cursado enseñanzas artísticas superiores de música, un 21,4% (N=3) enseñanzas artísticas profesionales de música, un 14,3% (N=2) enseñanzas artísticas elementales de música o estudios en escuelas de música y un 14,3% (N=2), posee formación musical a través de actividades extraescolares. Es conveniente señalar, que, por perfil, el alumnado del MPES cuenta con mayor formación musical respecto al alumnado del GMEP.

4. RESULTADOS

La opinión de los participantes (tabla 1), como actividad formativa en la materia llevada a cabo en el grado y máster, muestra que el grado de dificultad en el desarrollo de las fases de la actividad es relativamente baja (2,25/5). Desgranando las diferentes fases, aun contando con valores inferiores a la mitad, destaca que la elección del tema/canción, es valorado como el más complejo (2,50/5), seguido de la preparación de la estructura formal del tema (2,43/5) y la instrumentación y armonización (2,43/5). La preparación del audio (2,00/5) y la escritura de la partitura (1,93/5) son las fases que el estudiantado ha desarrollado con

menor dificultad. Sin embargo, por perfil de estudiantado, se aprecian diferencias sobre el grado de dificultad en el desarrollo de la actividad. El estudiantado de GMEP, manifiesta una mayor dificultad (2,60/5) respecto al estudiantado de MPES (1,91/5). Esta diferencia puede ser debida, entre otros, a los estudios musicales previos del estudiantado, ya que como se ha indicado anteriormente, el de máster posee mayor formación musical respecto al de grado.

TABLA 1. *Grado de dificultad en cinco niveles (1 poco - 5 mucho) en el desarrollo de las fases de la actividad por perfil de alumnado*

Estudiantado		N	Elección	Audio	Estructura	Instrumentación	Partitura	$\bar{x}$ Total
Perfil	GMEP	7	3,00	2,14	2,86	2,71	2,29	2,60
	MPES	7	2,00	1,86	2,00	2,14	1,57	1,91
Total/Media		14	2,50	2,00	2,43	2,43	1,93	2,25

Fuente: elaboración propia

Todos los participantes (N=14) opinan que la actividad es interesante como recurso para ser aplicada como futuro docente. Además, un 92,9% (N=13) de ellos, manifiesta que es positivo como adquisición de competencias musicales como propio estudiante en formación de la materia de grado o máster donde se desarrolló la actividad. La valoración global de la misma (tabla 2) es alta (4,71/5), siendo mejor puntuada por el estudiantado de grado (4,86/5) que el estudiantado de máster (4,57/5).

TABLA 2. *Valoración global de la actividad en cinco niveles (1 poco - 5 mucho) como alumnado de grado o máster*

Estudiantado		N	Valoración de la actividad
Perfil	GMEP	7	4,86
	MPES	7	4,57
Total/Media		14	4,71

Fuente: elaboración propia

La opinión de los participantes del estudio, como futuros docentes de educación obligatoria, muestra que todos ellos consideran emplear en el futuro este recurso en sus aulas de música. En la tabla 3, se expone el grado, siendo 1 nada de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, de algunas

afirmaciones sobre la aplicabilidad de este tipo de recurso como futuro docente de música en la educación obligatoria. Cabe destacar que los encuestados están muy de acuerdo (ítem 1) con que la actividad puede aumentar la motivación del alumnado en la clase de música (4,79), siendo esta, ligeramente superior por parte del estudiantado de máster (4,86) respecto a la del grado (4,71). Esta pequeña diferencia de percepción puede deberse a que puede resultar más motivadora para alumnado de educación secundaria obligatoria por su momento evolutivo. De igual forma, los participantes muestran que están muy de acuerdo (ítem 2) con que pueda mejorar la habilidad de la práctica instrumental del alumnado. Hay que destacar en este caso, que todo el estudiantado de grado (5,00) indica que está totalmente de acuerdo con esta afirmación. En cuanto a la sensación que el alumnado de educación primaria o secundaria obligatoria pueda sentirse integrante de un grupo o banda (ítem 3), los participantes manifiestan que están muy de acuerdo (4,64), siendo en este caso una opinión mayoritaria por parte del estudiantado de grado (4,86) respecto del de máster (4,43). En cuanto al desarrollo de competencias musicales, el estudiantado está muy de acuerdo (ítem 4) con que pueda mejorar la atención en la escucha del alumnado por la secuencia con la acción de pulso y tocar (4,64), siendo en este caso, una respuesta superior por parte del estudiantado de máster (4,86) que el de grado (4,43). Asimismo, indican que están bastante de acuerdo (ítem 5) con que también puede mejorar la comprensión del análisis musical formal del alumnado (4,29), siendo en esta ocasión, una apreciación mayor por parte del estudiantado de grado (4,43) que el de máster (4,14). En la afirmación (ítem 6) sobre que se trata de un recurso positivo para desarrollarse en sesiones cortas de 30 minutos, el estudiantado está de acuerdo (3,57) con la misma, aunque hay que señalar que la respuesta es la más heterogénea, valorada en diferentes rangos desde el poco de acuerdo (2) al totalmente de acuerdo (5), con una amplia desviación estándar (1,222) entre los encuestados. Esta diferencia viene marcada por el perfil del estudiantado, ya que los de grado indican que están poco de acuerdo con la afirmación (2,57) mientras que los de máster indican que están muy de acuerdo (4,57). Esta discrepancia puede deberse a dos motivos. El primero tiene que ver con la diferencia de nivel evolutivo de habilidades musicales entre el alumnado de educación primaria y del de secundaria

obligatoria, por lo que el futuro docente puede deducir, que el alumnado de educación secundaria obligatoria puede ser capaz de responder a este tipo de actividades en sesiones cortas mejor que el alumnado de educación primaria. Un segundo motivo, puede tener relación con la propia formación musical del docente, ya que un menor dominio técnico musical (armonía y dirección) puede mostrar inseguridades para desarrollar esta actividad en sesiones cortas de tiempo. Por último, los participantes muestran que están muy de acuerdo (ítem 7) con que este tipo de recursos facilita el diseño de situaciones de aprendizaje (4,21), siendo esta, ligeramente superior por parte del estudiantado de grado (4,29) respecto a la de máster (4,14).

TABLA 3. *Grado de acuerdo en cinco niveles (1 nada de acuerdo - 5 totalmente de acuerdo) de algunas afirmaciones sobre la aplicabilidad del recurso como futuro docente de música en la educación primaria o secundaria obligatoria.*

Afirmaciones sobre la aplicabilidad del recurso:		Estudiantado	N	Min.	Max.	Media	Desv. estándar
1	Puede aumentar la motivación del alumnado en la clase de música	GMEP	7	4	5	4,71	,488
		MPES	7	4	5	4,86	,388
		Total	14	4	5	4,79	,426
2	Puede mejorar la habilidad de la práctica instrumental del alumnado	GMEP	7	5	5	5,00	,000
		MPES	7	4	5	4,57	,535
		Total	14	4	5	4,79	,426
3	El alumnado puede sentirse integrante de un grupo/banda	GMEP	7	4	5	4,86	,378
		MPES	7	3	5	4,43	,787
		Total	14	3	5	4,64	,633
4	Puede mejorar la atención en la escucha del alumnado por la secuencia con la acción de pulso/tocar	GMEP	7	4	5	4,43	,535
		MPES	7	4	5	4,86	,378
		Total	14	4	5	4,64	,497
5	Puede mejorar la comprensión del análisis musical formal del alumnado	GMEP	7	3	5	4,43	,787
		MPES	7	3	5	4,14	,690
		Total	14	3	5	4,29	,726
6	Se trata de un recurso positivo para desarrollarse en sesiones cortas de 30 minutos	GMEP	7	2	4	2,57	,787
		MPES	7	4	5	4,57	,535
		Total	14	2	5	3,57	1,222
7	Facilita el diseño de situaciones de aprendizaje	GMEP	7	3	5	4,29	,756
		MPES	7	3	5	4,14	,900
		Total	14	3	5	4,21	,802

Fuente: elaboración propia

Consultado a los participantes, a través de preguntas abiertas (Tabla 4), destaca que este tipo de actividad puede resultar muy motivadora y dinámica para el alumnado, dada la cercanía de trabajar con músicas que ellos consumen habitualmente. Consideran que, además de fomentar la práctica instrumental, se desarrollan otros aspectos cognitivos, emotivos y sociales positivos para el alumnado de educación obligatoria. Por último, reflejan la sencillez de elaboración y preparación del recurso y su versatilidad potencial de adaptación a los diferentes niveles educativos de curso y aula. Por el contrario, consideran que algunos temas pueden resultar complejos de adaptar si no se dispone de conocimientos musicales necesarios para instrumentarlos. En esta línea, señalan que el tiempo invertido por el docente en la creación y desarrollo del recurso puede ser un problema, por la limitación del material de aula y por la constante actualización del repertorio por quedar obsoleto en poco tiempo. Por último, como aspecto negativo manifiestan que las canciones actuales pueden tener letras inapropiadas y que este tipo de recurso no debe relegar otros géneros para trabajar en clase.

TABLA 4. *Respuestas literales de los participantes sobre aspectos positivos y negativos en el empleo de este tipo de prácticas innovadoras*

Aspectos positivos	Aspectos negativos
"Es una actividad que nos permite acercarnos al alumnado, es una forma de interpelarles a través de la música que escuchan en su día a día". "Que el alumnado toque un instrumento y se sienta realizado". "Una manera de motivar al alumnado con canciones que les gustan" "Permite acercar los instrumentos a otra forma de emplearlos: el acompañamiento". "Motivación, enseñar elementos básicos a través de la práctica". "Además de desarrollar conceptos musicales e interpretativos, también desarrolla aspectos psicosociales como el sentimiento de pertenencia a un grupo, la cohesión, el aumento de la autoestima, motivación". "Sencillez de preparación y gran cantidad de contenidos abordables". "Promueve el interés y la participación activa del alumnado". "Son prácticas dinámicas y que conectan con el alumnado". "Un recurso sencillo y muy útil para desarrollar como futuro docente". "Actividad fácil de adaptar a los distintos niveles y habilidades del alumnado, tanto en el mismo grupo-clase como en cursos diferentes".	"Dificultad, dependiendo de los temas elegidos". "Conocimientos previos musicales avanzados para poder escribir la partitura". "La selección del repertorio puede quedar obsoleta rápidamente, debido a la constante actualización de las canciones que están de moda". "Requiere mucho tiempo, lo cual no es negativo, tan solo implica tenerlo en cuenta a la hora de programar la actividad". "Posibles letras inapropiadas de las canciones que escucha el alumnado". "Este tipo de prácticas necesitan de un material específico para poder llevarlas a cabo, y puede ser que en el centro en el que estemos no disponga del instrumental necesario".

Fuente: elaboración propia

Para concluir este apartado, señalar que, debido al número reducido de la muestra y que las respuestas obtenidas de los participantes son relativamente homogéneas, en el análisis del estudio no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre variables.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Partiendo de los objetivos del proyecto y de los resultados obtenidos, se puede afirmar, que la práctica musical con instrumentos Orff, basada en arreglos de acompañamiento de música popular-comercial e interpretados sobre el propio audio del tema o la canción, puede resultar positivo para el alumnado de educación obligatoria como complemento a la práctica convencional. La innovación en la creación de este tipo de recurso no se basa en la interpretación con los propios instrumentos, sino en la metodología para llevarlo a cabo, que abarca desde su diseño hasta su puesta en práctica en el aula. Los participantes en el estudio manifiestan que esta metodología se puede desarrollar en sesiones cortas de aula, puede facilitar el diseño de situaciones de aprendizaje, mejorar la práctica instrumental del alumnado, su comprensión formal y estructura de una pieza musical y su atención en el seguimiento del pulso y el ritmo. Como punto más reseñable, consideran que puede aumentar considerablemente la motivación del alumnado al emplear músicas cercanas a ellos, siendo esta, una evidencia de conexión de la realidad del alumnado con el currículo. En definitiva, el estudio ha supuesto una oportunidad para enriquecer la competencia profesional del futuro docente de música, tanto de la educación primaria, como de la educación secundaria obligatoria.

Este tipo de experiencias se basan en vivir la práctica musical a través de la interpretación, de la creación y de la escucha activa, e implica en sí misma, el trabajo simultáneo de una gran cantidad de saberes básicos o contenidos de todos los bloques del currículo, propiciando un aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo. La propuesta atiende adecuadamente en la educación obligatoria al alumnado de enseñanzas artísticas de danza y de música, o de estudios relacionados, ya

que esta óptica de trabajo puede ampliar su interacción con músicas trabajadas de distinta manera.

Cabe señalar, que no se ha encontrado literatura científica sobre prácticas semejantes a la del proyecto, más allá de métodos de aprendizaje de instrumentos musicales con soporte de música grabada, alternativas de autoaprendizaje o estudio personal sobre pistas de arreglos en MIDI o audio (Juntunen et al., 2014; Zaragoza 2009). Sin embargo, se han encontrado similitudes con estudios e investigaciones sobre el beneficio que tienen las experiencias de prácticas musicales cuando son positivas, agradables y versátiles para el alumnado, y además adaptables en la dificultad del repertorio para favorecer diversas formas de participación del mismo (Arriaga y Madariaga, 2014; Cabedo-Mas et al., 2023). Durante el desarrollo del proyecto, en la formación del estudiantado de grado y máster, se ha puesto énfasis en que el docente debe diseñar la propuesta teniendo en cuenta las condiciones del aula, sus destinatarios y sus las habilidades musicales, y que una de las ventajas en su eficacia es precisamente que él, como creador y conocedor del recurso, debe de tener la capacidad para adaptarlo o moldearlo a cualquier situación o imprevisto.

Otros estudios e investigaciones argumentan la conveniencia de introducir músicas populares cercanas al alumnado para conectar y acercar la realidad del aula con su cultura musical (Flores, 2007; Swanwick, 1968; Tagg, 1996). En este sentido, la práctica instrumental a partir de músicas populares-comerciales no significa que se quede en esta única faceta, sino que puede aprovecharse para ampliar conocimientos sobre la funcionalidad de la música, como por ejemplo, analizar aspectos rítmicos, formales, melódicos y armónicos. No se trata de relegar a un segundo plano la música denominada culta, sino de emplear ejemplos de músicas cercanas al alumnado para la comprensión de algunas funcionalidades de la música occidental. Puede resultar más práctico y motivador para el alumnado explicar las características de una cadencia perfecta, o sobre la funcionalidad del acorde de séptima de dominante, a través de una música que sea más próxima a él, que a través de un ejemplo de una sonata clásica. De esta forma, pueden comprender que la música popular-comercial guarda una gran similitud (de manera simplificada y básica) con respecto a la música clásica, en cuanto a forma y

estructura, funcionalidad armónica y melódica, y que puede ser un punto de partida hacia la comprensión en la combinación de sonidos que el alumnado escucha habitualmente. De esta forma, el alumnado puede comprender que la música que habitualmente consume tiene unos componentes que ya se empleaban siglos atrás, enfatizando de esta manera, la importancia de la música clásica. Dicho de otra forma, en lugar de comenzar por exponer la funcionalidad de la música del pasado se puede comenzar por analizar la música cercana actual para entender y comprender de donde viene y hacia donde ha evolucionado. De esta manera, se puede atraer al alumnado a conocer la historia de la música, teniendo en cuenta la contextualización de cada periodo y comprender la innovación y revolución que supusieron grandes compositores de cada época.

En definitiva, el propósito del proyecto es aportar ideas y propuestas innovadoras en la formación del futuro docente de música, y en acuerdo con Aróstegui (2013), a través de un aprendizaje experiencial y atendiendo a las demandas del ejercicio profesional y a su contexto como educador musical. Este tipo de prácticas favorecen la planificación de situaciones de aprendizaje a través de contextos cercanos y reales, donde se conjugan diversos procedimientos conceptuales que se completan y conexionan con los conocimientos previos del alumnado. En un paso más ambicioso del proyecto, y como futura línea de investigación, se podría desarrollar este tipo de prácticas en la enseñanza postobligatoria de bachillerato, en las materias de Lenguaje y Práctica Musical o Análisis Musical, donde el alumnado sería el protagonista como diseñador y creador del propio recurso, para la cual se modificaría la función del docente, pasando a tener un rol de orientador y guía en la planificación y desarrollo de las propuestas. En este sentido, la situación de aprendizaje podría planificarse desde dos vertientes, desde el diseño y desde la práctica instrumental, completando el triángulo de la creación, la escucha y la interpretación.

6. REFERENCIAS

- Aróstegui Plaza, J. L. (2013). El desarrollo de la identidad profesional del profesorado: el caso del especialista de música. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 78 (27,3), 145-159
- Arriaga, C., y Madariaga, J. M. (2014). Is the perception of music related to musical motivation in school? *Music Education Research*, 16(4), 375–386. <https://doi.org/10.1080/14613808.2013.847074>
- Cabedo-Mas, A., Moliner-Miravet, L., Campayo-Muñoz, E., Macián-González, R., y Arriaga-Sanz, C. (2023). Impact of group music-making on social development: a scoping review (El impacto de la práctica musical grupal en el desarrollo social: una revisión exploratoria). *Journal for the Study of Education and Development*, 46(2), 352-384. <https://doi.org/10.1080/02103702.2023.2173384>
- Carrillo, C., y Vilar i Monmany, M. (2009). El conjunto instrumental Orff como dinamizador de la motivación en alumnos de Educación Secundaria. *Revista Electrónica de LEEME*, nº23 (vol2). <https://doi.org/10.7203/LEEME.23.9780>
- Decreto 155/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG nº 183, de 26 de septiembre de 2022.
- Decreto 156/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG nº 183, de 26 de septiembre de 2022.
- Decreto 157/2022, de 15 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y el currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG nº 183, de 26 de septiembre de 2022.
- De la Ossa Martínez, M. A. (2017). Apuesta por la Educación Musical, instrumental Orff y Pedagogía de la creación musical: Antonio Alcázar y el ‘Con cierto Desconcierto’ de la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM). *Artseduca*, (18), 100-137.
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>

- Flores, S. (2007). Principales acercamientos al uso de la música popular actual en la Educación Secundaria. *Revista Electrónica de LEEME*, n°19 (voll). <https://doi.org/10.7203/LEEME.19.9763>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). *La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal*. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Juntunen, P., Ruokonen, I., y Ruismäki, H. (2014). The impact of playback in learning musicianship skills and musical communication. *The changing face of music and art education: Education Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy-CFMAE journal*, 6(1), 49–68.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº 340, de 30 de diciembre de 2020.
- Martínez-Vérez, MV, Albar-Mansoa, PJ. Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* **10**, 845 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resi-liencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123-1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., y Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J. y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1-16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P. y Martínez-Vérez, V. Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Int Rev Educ* **71**, 109–134 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>

- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Montero, M., y Vicente, G. (2016). Movimiento para la práctica instrumental en contextos educativos. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 31(1), 105-118. 10.18239/ensayos.v31i1.947
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XXI*, 213-234. <https://doi.org/10.5944/educxxl.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Pascual Mejía, P. (2006). *Didáctica de la música para educación infantil*. Pearson Educación, SA.
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. BOE nº 52, de 2 de marzo de 2022.
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. BOE nº 76, de 30 de marzo de 2022.
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. BOE nº 82, de 6 de abril de 2022.
- Román-Caballero, R., Vadillo, M. A., Trainor, L. J., y Lupianez, J. (2022). Please don't stop the music: A meta-analysis of the cognitive and academic benefits of instrumental musical training in childhood and adolescence. *Educational Research Review*, 35, 100436. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100436>
- Sosa, F. (2013). *Análisis de la práctica instrumental en la materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria: modelo de intervención* (Tesis Doctoral).
- Sosa, F., y Rodríguez, Y. (2010). Análisis de la práctica instrumental en la Educación Secundaria Obligatoria. *El Guiniguada*, (19), 169-186.
- Swanwick, K. (1968) *Popular Music and the Teacher*, Oxford: Pergamon Press.
- Tagg, P. (1966). Pop music as a possible medium in secondary education. *Göteborg University of Göteborg thesis*.
- Zaragozá, J. L. (2009). *Didáctica de la música en la educación secundaria: competencias docentes y aprendizaje*. Graó.

LAS EXPOSICIONES COMO HERRAMIENTAS DE REFLEXIÓN Y ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

SOFÍA ESCUDERO FERNÁNDEZ

Universidad Internacional de la Rioja. UNIR

1. INTRODUCCIÓN

El arte posee la cualidad de ser inclusivo y promover la diversidad, puesto que los artistas expresan sus propios intereses, valores, intenciones, reflexiones o emociones de ámbitos personales, culturales o sociales. Esto implica que son agentes activos para el desarrollo y la reflexión de las personas y colectividades. En gran medida, por la capacidad del arte de trascender barreras culturales y lingüísticas (Concha-Huarcaya, Alva-Olivos, & Sosa-Aparicio, 2024). Algunos estudios evalúan la capacidad de la educación artística en estudiantes donde se enfatiza el potencial del arte para facilitar la expresión y la comprensión intercultural, promoviendo la inclusión social (Álvarez Valdivia, 2022) y educativa (Concha-Huarcaya, et. al., 2024). La enseñanza del arte ayuda a conectar emociones y sentimiento, facilitando un desarrollo individual más humanizado, y un pensamiento reflexivo y crítico mediante la creatividad y la imaginación (Arévalo-Vásquez, Yangali-Vicente, & Sánchez-Ortega, 2024).

En este sentido la educación general de niños se ha vuelto más compleja, ya que muchas sociedades son plurales, con comunidades y culturas diferentes. Por lo que algunos autores (Morales, 2012) inciden en las ventajas del arte en la educación inclusiva e intercultural como estrategia de inclusión escolar y social. Y servir, en la educación artística, para abordar cualquier aspecto cultural o tema controvertido y emplearse como herramienta de reflexión. Favoreciendo la cohesión social

y pro de personas más participativas y democráticas (LOMCE)¹. Favoreciendo el respeto mutuo y las diferencias culturales mediante el uso de diversos lenguajes artísticos y aulas inclusivas, que fomenten las interacciones significativas entre los miembros (Huhmarniemi & Hiltunen, 2023). En este sentido la UNESCO² se enfocó en establecer conceptos y acciones para promover la diversidad de las expresiones culturales y fortalecer la contribución de la educación artística para el fomento de la participación cultural y los derechos humanos.

Desde este enfoque, se aprecia que el arte puede aprovecharse como herramienta pedagógica para pensar, generar diálogo u ofrecer diversas significaciones desde la propia experiencia estética (Muñoz, 2025). Como instrumento de investigación para fomentar el pensamiento visual, estético y simbólico (Ramon & Alonso-Sanz, 2022). O desde un activismo para potenciar una pedagogía social, que promueva procesos de transformación personal y colectiva (Martínez Cano, 2023). Ya que el arte conecta a las personas de diferentes culturas y lugares, generando un sentido de responsabilidad y de acción social (Ingham Kottmeier, 2023).

Sin embargo, muchas de las experiencias artísticas tienen lugar en el aula a través de asignaturas relacionadas con el desarrollo de la creatividad. La mayoría plateadas por los educadores mediante la motivación, y orientadas a que los alumnos desarrollen su creatividad y aprendan a expresar su emociones con libertad (Arévalo-Vásquez et al., 2024). Mientras que el fomento de la reflexión sobre la complejidad de las sociedades y del propio individuo se limitan a exposiciones programadas por entidades como Caixa Forum (s.f., 2021), para divulgar el conocimiento y motivar a la reflexión sobre el equilibrio social y emocional. Aunque encontramos escasos ejemplos, en los que se lleva de algún modo el arte a las aulas, donde artistas y estudiantes interactúan mediante proyectos específicos anuales para poner en valor el arte en la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Gutiérrez &

¹ BOE núm. 295, de 10/12/2013. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

² Conferencias “Hoja de ruta para la educación artística” (UNESCO, Road Map for Arts Education, 2006), realizada en Lisboa y la Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística (UNESCO, Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education, 2010).

Fernández, 2018). O el uso de c/a/r/tografía social pedagógica y artística en estudiantes de secundaria para potenciar en el alumnado el pensamiento visual e indagando en un pensamiento complejo multidimensional y no lineal (Ramon & Alonso-Sanz, 2022). O directamente la valoración de la percepción de la experiencia de una visita guiada a un museo arqueológico a estudiantes de educación infantil, en el que Merchán & Corrales-Serrano (2024) resaltan la importancia de la formación de los docentes en arqueología, la activación de ciertas emociones a los estudiantes y su implicación fomenta la participación y una percepción positiva de los estudiantes hacia los museos arqueológicos.

Por lo que es importante el método pedagógico activo en la explicación del discurso expositivo, para, entre otros aspectos, potenciar el aprendizaje significativo e implicar al estudiante en el proceso educativo (Merchán & Corrales-Serrano, 2024). Potenciando la transformación personal y colectiva (Martínez Cano, 2023) y ofrecer diversas significaciones desde la propia experiencia estética (Ingham Kottmeier, 2023; Muñoz, 2025). Para algunos autores, la pedagogía basada en las artes puede aumentar la conciencia sobre la diversidad y fomentar la tolerancia promoviendo la inclusión social (Hara, 2024). Ya que en la actualidad el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje social y emocional han pasado a primer plano. Puesto que los estudiantes se enfrentan a nuevos contextos sociales que exigen nuevas competencias para afrontar estos retos a través de una educación humanista en la que el aprendizaje sirva para asimilar y comprender múltiples modos de vida, prácticas y tradiciones culturales o expresiones artísticas y conocimientos (UNESCO, Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la educación cultural y artística, 2024).

Es por ello, que llevar las exposiciones a las aulas es una tarea que puede promover la reflexión de los alumnos a una comprensión más profunda del carácter y la necesidad del arte en las sociedades. Este proyecto tiene dicha finalidad, llevar el arte actual realizado profesores-investigadores a las aulas. Esto se realizó mediante una visita virtual guiada en clase en la que se mostraron las obras expuestas en la Sala Coll Alas de Gandía. Se trata de experiencia activa exploratoria para valorar ciertos aspectos sobre la percepción y la comunicación que expresan las obras y cómo son entendidas o percibidas por los estudiantes.

1.1. INTERPRETANDO EL ARTE

Para Jodar (2018) “Aprender a leer el lenguaje de las formas da la posibilidad de descubrir el mensaje del cual la obra es portadora”. Este hecho es importante si consideramos el arte como herramienta pedagógica para pensar, generar diálogo u ofrecer diversas significaciones desde la propia experiencia estética (Muñoz, 2025) o acrecentar la conciencia sobre la diversidad y fomentar la tolerancia promoviendo la inclusión social (Hara, 2024).

Sin embargo, en la práctica educativa museística la interpretación de la obra de arte la podemos evaluar desde cuatro modos de interpretar y pensar (Arriaga & Agirre, 2010) (Arriaga Azcárate & Agirre Arriaga, 2010):

1. Como acontecimiento y representación visual, en la que la interpretación es la identificación o comprensión de esta a través de la descripción y análisis visual.
2. Como mensaje a desvelar, en la que la interpretación se orienta a las cualidades comunicativas de la obra de arte.
3. Como hecho cultural, histórico e intelectual, motivando la reflexión, la comprensión y la crítica cultural en el proceso interpretativo de la obra de arte.
4. Como materialización de una experiencia, donde la función educativa se orienta a la oportunidad de construcción y fuente de significados para el individuo.

Para Coca (2023) (Coca Jiménez, 2023) las exposiciones gestionadas desde una dimensión educativa se decantan por contenidos o enfoques de carácter social, y en muchas ocasiones, están diseñadas para implicar al asistente activamente con el objetivo de buscar una interacción diferente con las obras expuestas. Esto se debe a que son desarrolladas por un comisariado educativo.

Como vemos, la práctica educativa museística favorece la adquisición de modos de interpretar y de pensar las obras de arte. Para Jodar (2018) (Jodar Velázquez, 2018) la educación por el arte, en niños de 7 a 12 años, a partir de la práctica artística favorece la apreciación de las obras de

arte. Además, favorece la capacidad de interpretación de mensajes en las obras o su lectura visual, aunque requieren de una prácticas sistemática. De igual modo, el desarrollo de una cultura individual facilita la interpretación-compresión la cual va incrementando en la medida que se sistematiza.

Todo ello determina que la propia experiencia y aprendizaje determina en qué medida la capacidad de lectura e interpretación de cualquier obra de arte está filtrada por el propio conocimiento individual del niño. Aprendizaje que puede variar con relación a la educación artística teórica y práctica que recibe desde el centro de estudios o desde la práctica educativa museística, mayoritariamente.

1.1. LA EXPOSICIÓN COMO ORIGEN DE ESTUDIO

Parte de los integrantes del grupo de investigación DiSEA (Diseño – Sociedad – Educación - Arte) plateó realizar una exposición con piezas creativas realizadas por los investigadores-profesores que realizan obras artísticas. Exposición *Emociones en Perspectiva*, fue comisariada por la IP del grupo, Sofia Escudero, orientada a difundir socialmente la actividad artística de sus integrantes. Ya que entendemos que el arte es un medio de conocimiento y desarrollo personal y social.

Las obras recogen la disyuntiva de pensamiento entre diferentes artistas, que trabajan con técnicas y soportes muy variados, así como la temática. Detallamos las características de las obras/artista expuestas y mostradas a los estudiantes:

Beatriz Martinez Villagrasa: Diseñadora y artista multidisciplinar orientada al grabado y fotograbado, plasma con delicadeza los micro-mundos que componen la realidad. Con su técnica a la tinta nos traslada a la relación macro-microscópica de la imagen y el dibujo.

Jaime Ruas: Docente y artista digital ha desarrollado su obra plástica abordando nuevos recursos técnicos. La muestra recorre y recoge su visión personal de experiencia de lo corpóreo y orgánico, plasmado a través de la captación del objeto mediante el color, que se funde con el concepto sonoro de la palabra.

FIGURA 1. Muestra de las obras expuestas por **Beatriz Martínez Villagrasa**

Fuente: elaboración propia

FIGURA 2. Muestra de las obras expuestas por **Jaime Ruas**

Fuente: elaboración propia

Eva Mª Muñoz Seco: Ilustradora y diseñadora gráfica digital. La obra se centra en el movimiento *Lowbrow art* en España y de sus principales influencias, como son la cultura popular, los cómics, los dibujos animados, la ciencia ficción y la publicidad. Las obras tratan diferentes temas de carácter sociocultural como las redes sociales, el consumismo, la violencia, las drogas y el feminismo a través de sus protagonistas ubicadas en un entorno surrealista.

FIGURA 3. Muestra de las obras expuestas por **Eva Mª Muñoz Seco**

Fuente: elaboración propia

Marina Hernández Ávila: Artista gráfica trabaja como profesional en el mundo de la ilustración. Sus obras giran entorno a mujeres contemporáneas y diversas, que se encuentran en diferentes contextos o con diversos conceptos asociados. Se representan a través de cuerpos grandes y fuertes, no normativos, que ocupan un determinado espacio y lugar, dejándose ver, reclamando esa visibilidad y rompiendo con diferentes límites y estereotipos.

FIGURA 4. Muestra de las obras expuestas por **Marina Hernández Ávila**

Fuente: elaboración propia

Xana Morales: Diseñadora e ilustradora. Su trabajo está especialmente orientado proyectos de ilustración artística. Su trabajo surge de la necesidad de diálogo con la técnica y el soporte de manera experimental. La serie "Visiones" trata y dialoga con la subjetividad y la complejidad de las percepciones individuales dentro del entramado colectivo. Siendo un testimonio visual de la diversidad y la multiplicidad de interpretaciones que conforman nuestra realidad compartida.

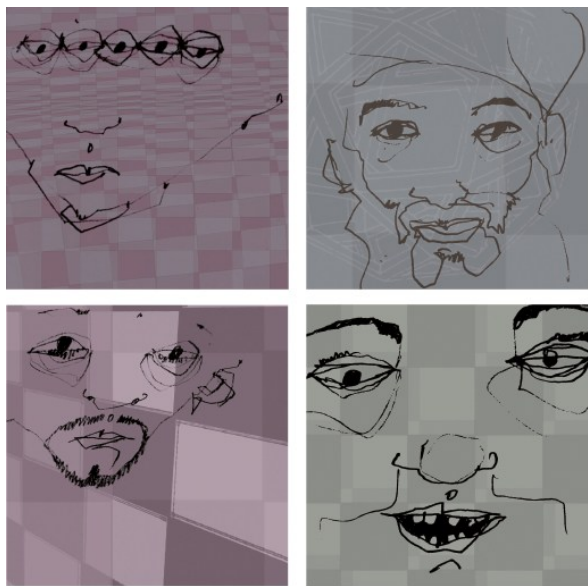
FIGURA 5. Muestra de las obras expuestas por **Xana Morales**

Fuente: elaboración propia

Eduardo Gómez Ballesteros: Artista plástico y docente ha expuesto su trabajo en todo el mundo. Aúna en su obra su vertiente plástica con la psicología ahondando en la psique humana a través de experiencias colectivas que trascienden la experiencia individual. Su investigación artística se centra en visibilizar los procesos de genocidio y eliminación de masas. La serie *FACES* se configura, a modo de síntesis imaginaria, a partir de numerosos retratos "reales" de víctimas y victimarios de conflictos que ha ido investigando. Cada representación se ubica sobre un fondo de tablero de ajedrez tridimensional, como campo de juego y batalla.

FIGURA 6. Muestra de las obras expuestas por Eduardo Gómez Ballesteros

Fuente: elaboración propia

Sofía Escudero Fernández: Profesora e investigadora su trabajo creativo se centra en espacios de reflexión que transitan entre la obra pictórica matérica y la obra digital. Recursos creativos que ayudan a trasladarnos a mundos más allá de lo cotidiano y dialogar con ellos.

La serie “*Sum vivus*” se mueven entre lo orgánico y lo abstracto, lo micro y lo macro, para trasladarnos al punto intermedio en el que se encuentra el ser humano.

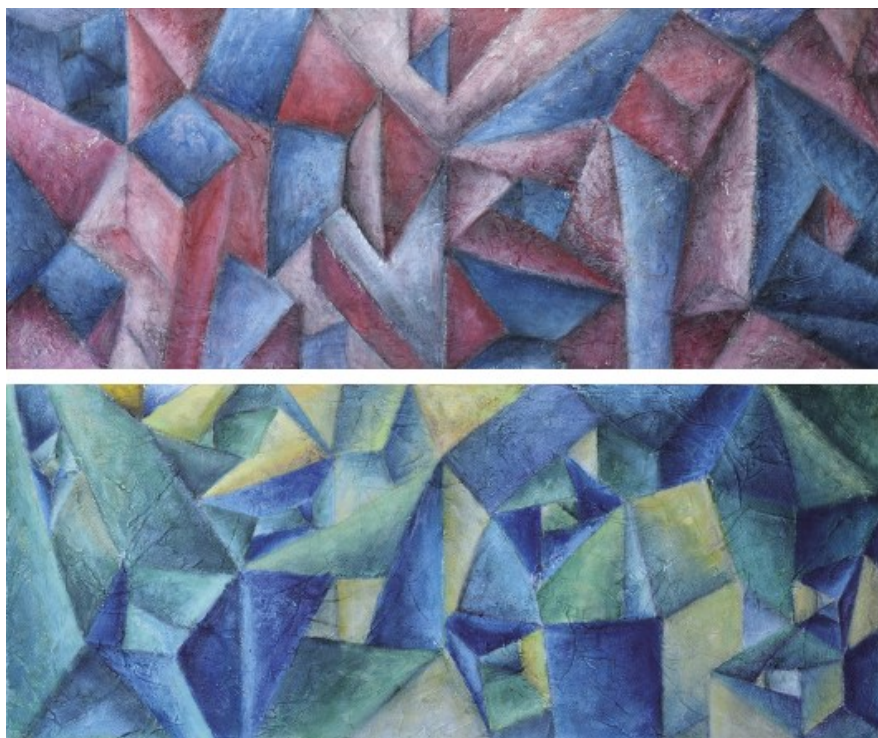
FIGURA 7. Muestra de las obras expuestas por Sofía Escudero Fernández

Fuente: elaboración propia

La serie “*Non dimensio*” juega con nuestra percepción para perdernos en una realidad imposible y reencontrarnos en alguno de los planos proyectados.

FIGURA 8. Muestra de las obras expuestas por Sofía Escudero Fernández

Fuente: elaboración propia

Roberta Barban Franceschi: Profesora y artista. Desarrolla investigaciones en las áreas de pensamiento gráfico creativos y generación de formas. La serie *Geometría Aleatorias* los elementos geométricos se disponen al azar, capturando fragmentos que se convierten en imágenes potentes. Estas imágenes mantienen un vínculo estrecho con la abstracción y los preproyectos de arquitectos deconstructivistas.

FIGURA 9. Muestra de las obras expuestas por Roberta Barban Franceschi

Fuente: elaboración propia

2. OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como base principal acercar el arte a las aulas a través de la exposición *Emociones en perspectiva* mediante piezas realizadas por docentes e investigadores del grupo DiSEA. El estudio tiene como objetivo participar de forma activa en la investigación del impacto y la valoración de alumnos de secundaria sobre las piezas artísticas expuestas por varios integrantes del grupo de investigación. Específicamente se ha aplicado en dos grupos de estudiantes de entre 12 y 14 años.

Los objetivos se centran en:

- Evaluar la capacidad de entendimiento y comprensión de obras dispares en técnica y concepto desarrolladas por cada autor.
- Valorar la toma de conciencia o no de la diversidad cultural o de pensamiento.
- Reflexionar sobre la conciencia de visibilizar el trabajo de mujeres creativas.
- Analizar qué obras consideran plasman mejor la inclusividad.

3. METODOLOGÍA

Para analizar los resultados y valorar el desarrollo de diversas exposiciones y estudios con fines pedagógicos y sociales, se empleó la metodología de análisis con un diseño no experimental, mediante estadística descriptiva simple y exploratoria. El estudio se llevó a cabo en febrero de 2025 con estudiantes del Real Colegio de l’Escola Pia de Gandía. La muestra estuvo formada por dos grupos que conformaron un total de 60 alumnos de Educación Secundaria, de edades comprendidas entre 12 y 14 años.

TABLA 1. *Detalle demográfico del grupo de estudio de entre 12 y 14 años*

Grupos	Chicos N (%)	Chicas N (%)	Total
Total grupos muestra 2025	31 (51,7%)	29 (48,3%)	60

Fuente: elaboración propia

TABLA 2. *Detalle demográfico del grupo de estudio por edad.*

Grupos	12 años	13 años	14 años	Total
Chicos N (%)	12 (39%)	11 (35%)	8 (26%)	31
Chicas N (%)	10 (34%)	19 (66%)		29
Total	22 (37%)	30 (50%)	8 (13%)	60

Fuente: elaboración propia

3.1. PROCEDIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN AULA

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Real Colegio de l’Escola Pia de Gandía. Se eligió este centro por estar en el mismo edificio que la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Gandía, Sala Coll Alas. Esto posibilitó que los estudiantes estuvieran previamente informados de la exposición, ya que sus puertas son colindantes y estaba incluida una lona de 4x2 metros en la fachada.

La presentación se realizó 21 de febrero en sesiones de 30 minutos, el primer grupo a las 13 de mañana y seguidamente al segundo grupo de alumnos. El director del centro, José Vercher Blasco, realizó la presentación de esta actividad y de la profesora investigadora que la llevó a cabo, la Dra. Sofía Escudero. Primero se contextualizó la importancia

de las exposiciones y se indicó quiénes participaban en la exposición con su obras. Acto seguido se explicó el carácter de las obras/artista expuestas mediante el pase de diapositivas de las obras y teniendo en cuenta la edad de los participantes se ajustó el lenguaje. Por último, se procedió a un tiempo para cuestiones, dudas y preguntas. Una vez resueltas las dudas o preguntas los alumnos rellenaron el formulario a través de las *tablets* del centro, para este proceso estuvieron presentes el director del centro, José Vercher Blasco, la maestra Sofía Cabanilles Gomar y la profesora investigadora Sofía Escudero Fernández.

Fuente: elaboración propia

3.2. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

El instrumento y técnicas que se emplearon fueron las siguientes en la sesión llevada a cabo en ambos grupos y en el aula:

TABLA 3. *Acciones llevadas a cabo e instrumentos utilizados*

Acción	Instrumentos y técnicas de recogida de datos
Presentación del grupo de investigación y de la exposición (artista/obras)	-PowerPoint con obras expuestas
Ruegos y preguntas	-Observación participante
Reflexión y valoración del alumnado	-Cuestionario final (Alumnado ESO)

Fuente: elaboración propia

El instrumento que se empleó para la realización del estudio se centró en una sesión mediante el pase de diapositivas de cada uno de los artistas y sus obras y una explicación de las obras. Con turno de preguntas

donde se procedió a la observación del participante y pasé posterior de encuesta.

Para evaluar su capacidad de entendimiento y comprensión, la percepción de la diversidad cultural y la inclusión. Además de su valoración sobre visibilizar las mujeres artistas se llevaron a cabo mediante un cuestionario anónimo de escala semánticas tipo Likert compuesto de 3 ítems en una escala del 1 al 4. En los que las opciones varían en 2 grupos. Primer grupo: muy comprensible, comprensible, poco comprensible y nada comprensible. El segundo grupo: mucho, bastante, poco y nada. También se llevó a cabo una pregunta de clasificación para valorar qué estilo/temática/artista reflejaba mejor la inclusividad. Una pregunta cerrada de opción múltiple para valorar el arte como medio de reflexión social y su diversidad. Y una pregunta de final abierto para valorar información adicional.

Las preguntas formuladas para el estudio fueron las siguientes:

1. ¿Cuál es su edad?
2. ¿Eres chico o chica?
3. ¿Cómo calificarías tu comprensión de las obras expuestas?
4. ¿Las obras expuestas se acercan a tus intereses personales sobre el arte?
5. ¿Crees que las obras de arte te han ayudado a tomar conciencia de diferentes maneras de percibir la sociedad?
6. ¿Crees que es importante dar visibilidad a las obras realizadas por mujeres artista?
7. En tu opinión, ¿qué obras reflejan mejor la inclusividad? Por favor, indica el nombre de los artistas.
8. ¿Hay algo más que te gustaría compartir sobre tu experiencia en la exposición?

4. RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la sesión realizada a ambos grupos mediante el pase de diapositivas de las obras expuestas en la exposición Emociones en Perspectiva en la Sala Coll Alas de Gandía.

Los resultados obtenidos (tabla 4) en base a la tercera pregunta formulada en el estudio «Cómo calificarías tu comprensión de las obras expuestas.», obtiene un porcentaje de 73% de Comprensible y un 10 % como Muy comprensible. Por lo que respecta a la cuarta pregunta, «Las obras expuestas se acercan a tus intereses personales sobre el arte.», ha indicado Bastante un 48,3% de alumnos, los cuales consideran que alguna o varias de las obras mostradas se aproximan a sus intereses personales sobre el arte y Poco un 36,7% de los estudiantes. La pregunta 5, «Crees que las obras de arte te han ayudado a tomar conciencia de diferentes maneras de percibir la sociedad», un 55% consideran que Bastante, frente a un 33% de los estudiantes que ha indicado Poco (tabla 4). La pregunta 6, «Crees que es importante dar visibilidad a las obras realizadas por mujeres artista», un 68% indican que Sí, frente a un 12% que No. Además de un 12% especifica que Me es indiferente y un 12% No lo sé.

TABLA 4. Resultados de las siguientes pregunta

Preguntas	Muy comprensible	Comprensible	Poco comprensible	Nada comprensible
3. ¿Cómo calificarías tu comprensión de las obras expuestas?	6 (10%)	44 (73%)	8 (14%)	2 (3%)
	Mucho	Bastante	Poco	Nada
4. ¿Las obras expuestas se acercan a tus intereses personales sobre el arte?	2 (3,3%)	29 (48,3%)	22 (36,7%)	7 (11,7%)
5. ¿Crees que las obras de arte te han ayudado a tomar conciencia de diferentes maneras de percibir la sociedad?	3 (5%)	32 (55%)	19 (33%)	4 (7%)
	Sí	No	Me es indiferente	No lo sé
6. ¿Crees que es importante dar visibilidad a las obras realizadas por mujeres artista?	40 (68%)	5 (8%)	7 (12%)	7 (12%)

Fuente: Elaboración propia

La pregunta 7, «En tu opinión, ¿qué obras reflejan mejor la inclusividad? Por favor, indica el nombre de los artistas», los alumnos podían elegir varias opciones al mismo tiempo. El resultado obtenido es el siguiente: Sofia Escudero Fernández un 36,7%, Eduardo Gómez Ballesteros un 33,3%, Beatriz Martínez Villagrasa un 26,7%, Marina Hernández Ávila un 21,7%, Xana Morales un 20%, Jaime Ruas un 18,3% y Eva Mª Muñoz Seco un 10%.

La pregunta 8, «Hay algo más que te gustaría compartir sobre tu experiencia en la exposición», obtuvo 16 respuestas (26,6%), que se pueden aglutinar en las cinco categorías que muestra la tabla 5.

TABLA 5. *Resultados de la pregunta 8*

Categoría	Respuestas	Porcentaje
Interés general y disfrute	10	62.5%
Observaciones técnicas o conceptos	3	18.75%
Crítica constructiva	1	6.25%
Igualdad de género en el arte	1	6.25%
Desinterés	1	6.25%

Fuente: Elaboración propia

5. DISCUSIÓN

Al analizar los datos se aprecian los siguientes aspectos a tener en cuenta sobre la comprensión general de las obras de arte y su capacidad de entendimiento (pregunta 3), se aprecia que un 73% de los alumnos logró entender las obras de manera general, mientras que un 10 % encontró las obras extremadamente claras. En este sentido se debe valorar qué factores influyeron para que la mayoría considerara las obras Comprensibles (73%), pero resultaron Poco comprensibles (14%) o Nada comprensibles (3%) un 17% de los alumnos.

Por otro lado, los chicos tienen una mayor proporción en la categoría Poco comprensible (22.58%) comparado con las chicas (3.45%). Mientras que las chicas tienen una mayor proporción en la categoría Muy comprensible (17.24%) en relación con los chicos (3.23%).

TABLA 6. *Relación entre comprensión y género*

Género	Comprensible	Poco comprensible	Muy comprensible	Nada comprensible	Total
Chicos	70.97%	22.58%	3.23%	3.23%	100%
Chicas	75.86%	3.45%	17.24%	3.45%	100%

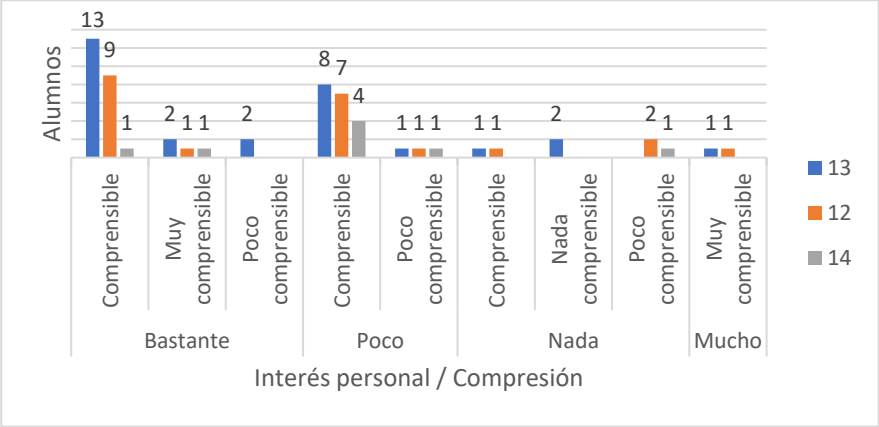
Fuente: Elaboración propia

Para valorar la relación entre interés (pregunta 4) y la comprensión de las obras expuestas (pregunta 3), se observa que la mayoría de los alumnos calificaron las piezas como Comprensibles (73%) mientras que un menor porcentaje (48,3%) declaró que las obras se acercaban bastante a sus intereses personales sobre el arte o la ilustración. Esto sugiere que la comprensión no necesariamente está vinculada de manera directa con el interés personal. Un grupo reducido (10%) encontró las obras Muy comprensibles, pero incluso dentro de este segmento, solo una pequeña fracción declaró un alto nivel de interés personal (3,3%). Esto sugiere que la claridad de la exposición no es suficiente para generar mayor interés si los temas no resuenan personalmente con los estudiantes. Los alumnos que calificaron las obras como Poco comprensibles o Nada comprensibles representan el 17% en total, y dentro de este grupo, es probable que también se encuentren quienes no mostraron Poco interés (36,7%) o Nada (11,7%). Esto podría reflejar una desconexión entre el contenido de las obras y las experiencias o intereses previos de este grupo.

En la relación entre edad (pregunta 1), intereses personales (pregunta 4) y comprensión (pregunta 3), en el gráfico 1, se observa que existe una separación entre intereses y comprensión en los grupos de 12 y de 13 años, Comprensible-Bastante y Comprensible-Poco, lo que sugiere que comprenden los conceptos, pero para un grupo amplio no conecta con sus intereses personales. De igual modo, el grupo de 14 años muestra un patrón invertido, donde Comprensible-Poco, es superior. En términos generales los resultados del grupo de edad de 14 sugieren que las obras no se aproximan a sus intereses personales, aunque sí son comprensibles.

Con relación a la pregunta 5, el 60 % de los alumnos respondió de manera positiva, indicando que las obras de arte e ilustración sí contribuyeron a reflexionar sobre diferentes perspectivas sociales. Este dato es alentador, ya que muestra un impacto positivo en más de la mitad de los alumnos. Las respuestas moderadas suponen un 33%, lo que sugiere que, aunque hubo cierta influencia, no fue suficientemente notable para ellos. Mientras que un 7% la exposición y su explicación no generó ningún cambio de percepción. En conjunto, que un 40% responda Nada o Poco, sugiere que no se identificaron con las maneras de percibir la sociedad representadas por los artistas.

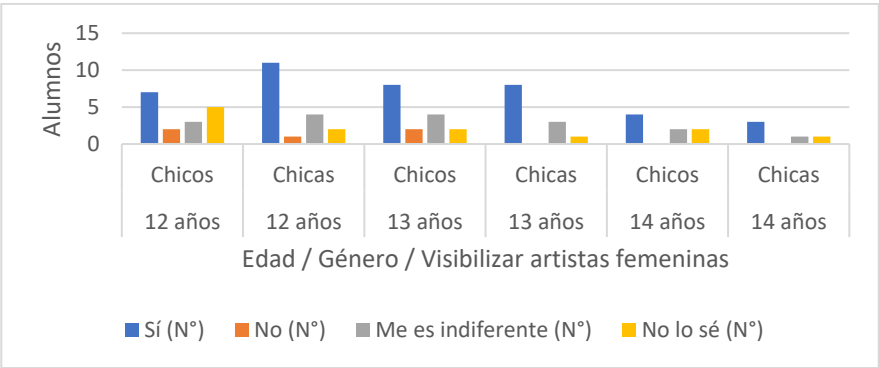
GRÁFICO 1. Resultados de relación edad (12, 13 y 14 años), interés personal y comprensión

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la conciencia de visibilizar el trabajo de mujeres creativas (pregunta 6), la gran mayoría, un 68%, indicó que consideran importante dar visibilidad a las obras realizadas por mujeres artistas. Esto demuestra una tendencia positiva hacia el reconocimiento de mujeres en el arte. Aunque una minoría, un 8%, no comparte la misma perspectiva. Un 12%, expresó no tener opinión fuerte sobre la importancia de este tema. Y otro 12 % respondió, No lo sé, lo que refleja una falta de conocimiento o reflexión en torno al tema.

GRÁFICO 2. Resultados de relación edad (12, 13 y 14 años), género y visibilizar el trabajo de mujeres creativas

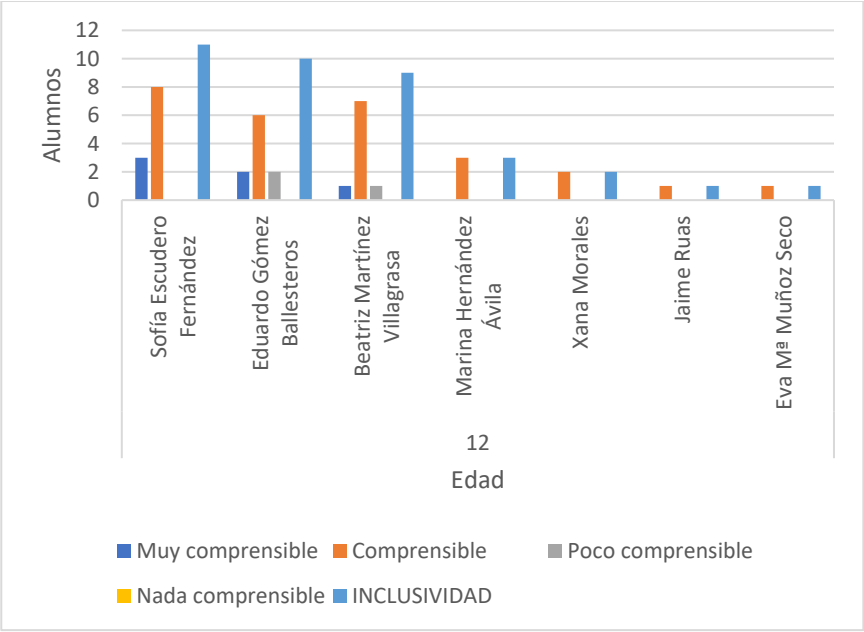

Fuente: Elaboración propia

Las respuestas a qué obras reflejan mejor la inclusividad recoge las elecciones múltiples que podían identificar con el concepto de inclusividad (pregunta 7). En este punto debemos excluir la valoración a las obras de **Sofía Escudero Fernández** (36.7%), ya que fue la persona que guio y explicó todas las obras y, el resultado sugiere que, ha podido haber cierto sesgo en la respuesta. Aunque se detalló que sus obras conectan lo orgánico con lo abstracto, simbolizando la diversidad de realidades humanas. Lo que también podría explicar que atrajera la mayor proporción de estudiantes. **Eduardo Gómez Ballesteros**, con su exploración de temas como el genocidio en *Faces* obtuvo un 33,3%, lo que sugiere que, su enfoque poderoso sobre las experiencias humanas universales y el sufrimiento colectivo fomentó la empatía y el reconocimiento, aspectos clave para la inclusividad. La elección podría sugerir una interpretación más emocional que empática de la inclusión. Los alumnos valoraron las obras de **Beatriz Martínez Villagrasa** con un 26,7%, lo que sugiere que la reflexión sobre lo micro y lo macro en *Mare* y *Ritorno* alienta a valorar múltiples perspectivas de la realidad. Esto demuestra una visión inclusiva, ya que abre la mente a formas alternativas de percepción. No obstante, su conexión directa con la diversidad social podría ser menos evidente para los alumnos. Las ilustraciones de **Marina Hernández Ávila**, con su representación de cuerpos no normativos encarna la inclusividad, rompiendo con estereotipos y representando la diversidad femenina tangible, únicamente un 21,7% valoraron sus obras como representantes de la inclusividad. Estos resultados invitan a una reflexión. Las ilustraciones de **Xana Morales** (20%) son testimonio visual de la multiplicidad y diversidad de interpretaciones que refleja la inclusividad desde una perspectiva conceptual. Al centrarse en percepciones individuales, puede que no destaque en términos de justicia social o empatía colectiva para los estudiantes. Jaime Ruas (18,3%) no aborda directamente temas de diversidad o equidad social, elementos clave en la definición de inclusividad. Lo que respalda el resultado obtenido. Por último, las ilustraciones de Eva Mª Muñoz Seco, aunque aborda temas sociales relevantes (feminismo, consumismo), solamente obtuvo un 10%. Es posible que el enfoque surrealista de su obra haya diluido su mensaje de inclusividad y podría explicar el menor porcentaje de selecciones.

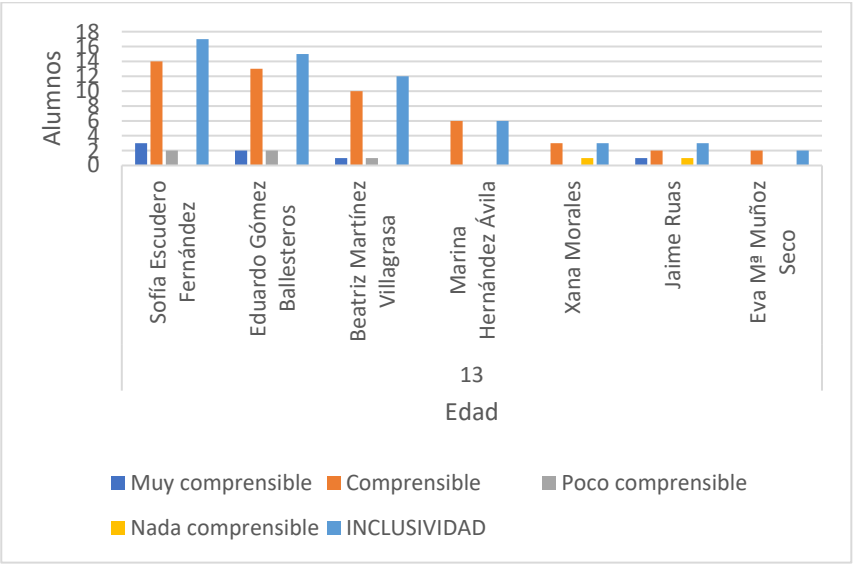
Con relación a la comprensión de las obras por edad y obras que mejor representan la inclusividad, los gráficos 3, 4 y 5 reflejan lo siguiente. La comprensión es menor que la valoración de las obras en términos de inclusividad. Aunque la valoración de las obras de Sofía Escudero puede estar sesgadas, en términos generales los tres grupos de edad valoran como inclusivas y comprensibles las obras de Eduardo Gómez y Beatriz Martínez, y, menor porcentaje las obras de Marina Hernández. Sorprende la baja comprensión y valoración de las ilustraciones de Eva Mª Muñoz Seco como inclusivas, en todos los grupos de edad. Teniendo en cuenta que aborda cuestiones como consumismo, redes sociales, feminismo, violencia y drogas, creando conciencia sobre la justicia social.

GRÁFICO 3. *Relación de edad / comprensión de la obras y elección de obras que representan mejor la inclusividad, en el grupo de 12 años*

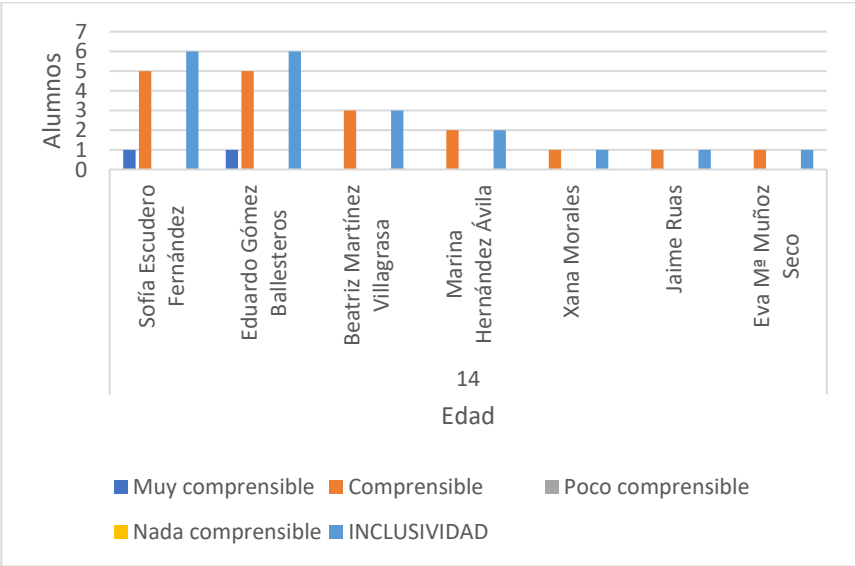
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 4. *Relación de edad / comprensión de la obras y elección de obras que representan mejor la inclusividad, en el grupo de 13 años*

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 5. *Relación de edad / comprensión de la obras y elección de obras que representan mejor la inclusividad, en el grupo de 14 años*

Fuente: Elaboración propia

La respuesta a la pregunta abierta destaca la reflexión de igualdad de género, que refleja indignación o frustración: “Que debería de haber el mismo número de hombres artistas que de mujeres artistas, porque sois unos feministas todos y queréis que las mujeres sean superiores, cuando lo que debería de ser es la igualdad.”. Se detalla que los integrantes de la exposición surgieron de la propia elección de los integrantes del grupo, aspecto que no se detalló en la presentación. Las reflexiones de los alumnos sugieren que la mayoría de las respuestas reflejan emociones positivas, con un grupo significativo de estudiantes disfrutando y apreciando la explicación de las obras. Otros expresan curiosidad por técnicas específicas, críticas constructivas o preocupaciones sociales. Este análisis destaca la diversidad emocional y perspectivas que los alumnos tienen respecto al arte.

Esta valoración es igualmente válida a nivel de observación, especialmente en el primer grupo, ya que realizaron un gran número de preguntas sobre técnicas y explicación de obras concretas. Mientras que el segundo grupo no realizó ninguna pregunta.

6. CONCLUSIONES

El estudio nos ha permitido valorar ciertos aspectos clave del estudio para futuras exposiciones enfocadas a trabajar la comunicación de las obras para futuras exposiciones que sirvan como herramienta de reflexión y estrategia de educación inclusiva. Las conclusiones que extraemos son las siguientes, en términos generales las diferentes técnicas y contenidos no determinan la capacidad de entendimiento y son comprensibles para los estudiantes, aunque se debe valorar que para un grupo reducido (17%) tuvo dificultades en comprenderlas. Por lo que respecta al género las chicas destacan en su comprensión, Muy comprensible (17,24%), con relación a los chicos (3,23%), valores que se invierten en Poco comprensible (22,58% chicos, frente 3,45% chicas). Lo que nos indica que se debe investigar los aspectos que dificultaron el entendimiento, como edad, género o la conceptualización y estilo de las obras.

La toma de conciencia sobre la diversidad cultural o de pensamiento es un punto clave en la investigación, en este sentido un 60% de los

estudiantes reconoció que las obras contribuyeron bastante a reflexionar sobre diferentes formas de percibir la sociedad. Sin embargo, un 40% expresó que el impacto fue limitado o inexistente, lo que sugiere que algunos mensajes artísticos no lograron conectar con toda la audiencia. De igual modo, en relación con los intereses personales y su comprensión, los resultados revelan que solo un 48.3% las identificó como cercanas a sus intereses personales, reflejando una desconexión entre el contenido artístico y los intereses previos de algunos estudiantes. Lo que sugiere que se debe analizar las estéticas y estilos más cercanos a estudiantes teniendo en cuenta también sus edades y género, para captar mejor el enfoque comunicativo y favorecer la reflexión. De igual modo, analizar con mayor detalle los elementos que los estudiantes consideran inclusivos, destacando cómo el arte puede representar realidades diversas.

La toma de conciencia sobre la visibilidad del trabajo de mujeres creativas una mayoría significativa (68%) consideró que es esencial dar visibilidad a las obras realizadas por mujeres artistas, indicando una tendencia positiva hacia la igualdad de género. No obstante, un 12% expresó indiferencia o falta de opinión sobre el tema, mostrando áreas en las que se podría reforzar la educación en este aspecto. Lo que sugiere que se deben explorar formas pedagógicas de visibilizar y explorar el impacto de las obras de mujeres artistas, especialmente los chicos de 12 y 13 años.

Las obras de Marina Hernández Ávila (21.7%) y Eva Mª Muñoz Seco (10%) recibieron menor reconocimiento en términos de inclusividad, a pesar de abordar temas sociales importantes. Esto podría indicar que el enfoque artístico o la interpretación de los mensajes no resonaron completamente con los alumnos. Aspecto importante que se debe profundizar.

El estudio muestra que, aunque las obras fueron en general comprensibles y provocaron reflexiones sobre diversidad e igualdad, hay áreas donde se pueden mejorar las conexiones emocionales y personales.

8. REFERENCIAS

- Álvarez Valdivia, I. M. (2022). Educar por medio del arte en una escuela multicultural. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 15, 1-23. doi:<https://doi.org/10.11144/Javeriana.ml15.eaem>
- Arévalo-Vásquez, H. M., Yangali-Vicente, J. S., & Sánchez-Ortega, J. A. (2024). Art teaching: Inclusive factor and attention to diversity. *European Journal of Educational Research*, 13(2), 779-793. doi:<https://doi.org/10.12973/eu-jer.13.2.779>
- Arriaga Azcárate, A., & Agirre Arriaga, I. (2010). Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte. *Revista Iberoamericana de Educación*, 53(1), 203-223. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3689850>
- Coca Jiménez, P. (2023). Propuestas de comisariado educativo desde el aula universitaria. En C. H. Albar Mansoa, M. Ranilla Rodríguez, & C. Hernández Ullán, *Praxis y espacios de intervención desde el arte y la educación* (págs. 351-378). Madrid: Dykinson.
- Concha-Huarcaya, M. A., Alva-Olivos, M. A., & Sosa-Aparicio, L. A.-G. (2024). La educación artística y la diversidad cultural para la promoción de la inclusión en las aulas de clase. *Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 10(19), 181-191. doi:<https://doi.org/10.35381/cm.v10i19.1362>
- Gutiérrez, M. R., & Fernández, S. (2018). Artistas en el aula: estudio de un caso sobre trabajo colaborativo en el ámbito de las artes plásticas y visuales. *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(2), 361-374. doi:<https://doi.org/10.5209/ARIS.57324>
- Hara, H. (2024). Arts-Based Pedagogy for Promoting Diversity: A New Approach in Global Citizenship Education. *The Asian Conference on Education & International Development 2024 Official Conference Proceedings*, (págs. 701-712). Tokyo. doi:<https://doi.org/10.22492/issn.2189-101X.2024.55>
- Huhmarniemi, M., & Hiltunen, M. (2023). Educación artística para la inclusión social y comunidades diversas. *Research in Arts and Education*, 2023(3), 1-6. doi:<https://doi.org/10.54916/rae.141433>
- Ingham Kottmeier, B. (2023). Explorarte: las artes visuales para construir un aula que observa, reflexiona, pregunta, comunica y se emociona en el camino del aprendizaje. *Praxis y espacios de intervención desde el arte y la educación*, (págs. 379-399). Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9271130>

- Jodar Velázquez, M. E. (2018). Metodología participativa para desarrollar la interpretación del lenguaje plástico en niños de 7 a 12 años en la comunidad. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 9(5), 239-250. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6620766>
- Martínez Cano, S. (2023). Artivismo, performance y mediación en educación: el espacio de la ciudad como metáfora de la convivencia social. En P. Albar Mansoa, M. Ranilla Rodríguez, & C. Hernández Ullán, *Praxis y espacios de intervención desde el arte y la educación* (1 ed., págs. 466-481). Madrid: Dykinson. Recuperado el 2025, de <https://shre.ink/Dykinson>
- Merchán, M. J., & Corrales-Serrano, M. (2024). Análisis de la percepción de una visita guiada a un museo arqueológico con docentes de Educación Infantil en formación. *Her&Mus. Heritage & Museography*, 25, 184-203. doi:<https://doi.org/10.60940/her&musv25id432>
- Morales, C. (2012). ¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva. 1, 1-12. Obtenido de <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:190703629>
- Muñoz, M. (03 de 2025). *Arte como mediación pedagógica para el filosofar*. Obtenido de Centro Cultural de España en Costa Rica: <https://shre.ink/CentroCulturalE>
- Ramon, R., & Alonso-Sanz, A. (2022). La c/a/r/tografía en el aula como instrumento de desarrollo creativo, visual y de pensamiento complejo a través de las artes. *Kepes*, 19(25), 531–563. doi:<https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.25.18>
- s.f. (09-10 de 2021). *40 exposiciones para el equilibrio social y emocional*. Obtenido de Executive Excellence. <https://shre.ink/eexcellence>
- UNESCO. (2006). *Road Map for Arts Education*. Obtenido de unesdoc: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384200>
- UNESCO. (2010). *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education*. Obtenido de unesdoc: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190692>
- UNESCO. (2024). *Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la educación cultural y artística*. Obtenido de UNESCO: <https://shre.ink/UNESCO>

LA GAMIFICACIÓN ARTÍSTICA COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO E INCLUSIVO

ELENA PRADO MARTIN PALOMINO
Universitat Politècnica de València

ANA TOMAS MIRALLES
Universitat Politècnica de València

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio explora el impacto del arte como herramienta de inclusión en la diversidad educativa, utilizando el juego y la creación artística como modelos para desarrollar nuevas estrategias cognitivas, formativas y sociales. Nuestro objetivo es contribuir a la inclusión social de etnias históricamente discriminadas, mediante la creación de talleres y seminarios dirigidos a diferentes edades con el fin de favorecer su éxito educativo, combatir la marginación y promover la igualdad de oportunidades. Apostamos por el desarrollo personal, por el pensamiento crítico y trabajo en equipo, impulsando la creatividad y el aprendizaje activo como herramientas que ofrecen nuevas perspectivas para abordar estos desafíos.

La investigación que hemos realizado se articula a través de la técnica artística de la gráfica, con un enfoque específico en el grabado como recurso didáctico fundamental para fomentar el estudio y valorar el esfuerzo académico.

Al desarrollar un modelo creativo adaptado tanto a niños como a adultos de distintas culturas, promovemos un entorno inclusivo en el que todos se sientan bienvenidos: tanto quienes buscan integrarse como quienes forman parte del contexto receptor. Esta dinámica también favorece la creación de vínculos significativos entre los participantes, fortaleciendo la concordia social.

Crear mediante una actividad lúdica, fortalece las relaciones interpersonales y amistades, lo que es crucial para la cohesión colectiva. Además, las personas aprenden sobre reglas, turnos y cómo manejar la competencia social, lo que les ayuda a entender mejor ese comportamiento para interrelacionarse con otros sectores sociales diferenciados del suyo.

Mediante este modelo de actividades en grupo, estamos desarrollando y enseñando habilidades como la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y la empatía, esenciales para la convivencia en sociedad.

Por último, mediante estas prácticas se pueden afrontar estereotipos y prejuicios, promoviendo una mayor comprensión y aceptación entre diferentes grupos poblacionales.

En este proyecto nos planteamos la siguiente cuestión: ¿Qué impacto puede tener una actividad colectiva basada en la técnica del grabado en la conducta futura de sus participantes? ¿Pueden nuevos modelos de creación artística estimular el interés en el aprendizaje y conseguir beneficios para la sociedad? ¿Qué influencia puede ejercer una experiencia grupal a través de la práctica del grabado en el comportamiento posterior de quienes participan?

Está comprobado a lo largo de la historia la capacidad de comunicación y expresión que aportó la técnica del grabado calcográfico, xilográfico y la tipografía móvil. Un ejemplo de ese poder de transmisión de información, lo tenemos en las estampas de denuncia social de los famosos *Caprichos* de Goya o los grabados del mexicano José Guadalupe Posada. Pero, además de su vertiente artística, también hay que atender a su utilidad pragmática y lúdica. Esta técnica puede servir para reforzar un mensaje que se quiera inculcar, la resolución de problemas y a ejercitar la concentración, junto a otros muchos beneficios, generando un nuevo paradigma que permita avanzar en el conocimiento colectivo, favoreciendo la inclusión, el reconocimiento cultural y la participación dinámica de grupos vulnerables en los procesos educativos y creativos.

- Más allá de lo artístico, esta técnica tiene un valor pedagógico y lúdico que estimula el razonamiento analítico y la participación cultural.

- Utilizando estrategias como la gamificación y juegos tradicionales, en ámbitos donde no es común, como la formación o los recursos humanos, se fomenta el interés y la asimilación de contenidos entre distintas culturas. Ello implica la integración de elementos mecánicos de juego dentro de actividades artísticas y creativas incrementando la motivación y el compromiso de los participantes.
- Las actividades grupales basadas en el grabado desarrollan competencias sociales al fomentar la participación, la colaboración y el respeto por los tiempos y procesos compartidos.
- Este enfoque creativo favorece la convivencia y la inclusión, genera vínculos y combate prejuicios, promoviendo la convivencia entre personas de diferentes orígenes. La gamificación permite que este tipo de actividades transformen la experiencia de manera más atractiva y estimulante en la asimilación de contenidos

2. OBJETIVOS

Con este estudio, pretendemos generar e implementar una metodología a modo de guía que sea exportable a otros ámbitos educativos y a otras circunstancias sociales de vulnerabilidad, con una vinculación interinstitucional entre el entorno escolar y el contexto familiar, fomentando así un intercambio mutuo y enriquecedor de ideas.

El generar una metodología a modo de guía supone un esfuerzo, pero aporta una herramienta flexible que, en pro de una sinergia efectiva para enriquecer el proceso educativo, de este modo favorecer el desarrollo integral de cada persona e incentivar la participación activa en la escuela.

Innovar educando es, en este caso, una misión mediada por la creación artística como motor de inclusión y participación. Las tareas de aula afrontan experiencias desde la intervención artística para alcanzar la sociabilidad. Son por esto, modelos creativos de enseñanza donde el arte y la inclusión han de funcionar para aunar una escuela diversa.

Las acciones se presentan para potenciar el crecimiento de cada individuo mejorando conductas y estimulando el progreso académico personal.

Esto se pone en práctica mediante la realización de talleres dirigidos a los centros de educación primaria y secundaria, a la comunidad universitaria y a otros colectivos, inspirada en antiguos juegos de papel u otras tareas plásticas realizadas con técnica artística del grabado, que será el instrumento tanto para inculcar conocimientos como para favorecer la inclusión social.

En cuanto a los objetivos específicos nos planteamos los siguientes:

- Utilizar el grabado como herramienta educativa, expresiva, comunicativa y socialmente inclusiva para ayudar a conseguir mejoras en la sociedad que repercutan favorablemente en el éxito educativo, en pro de la no discriminación y la igualdad de trato
- Fomentar la buena convivencia y respeto mediante la práctica artística intercultural para favorecer la convivencia y el bienestar, aminorando las diferencias entre las personas y la integración social desde el respeto a las diferentes culturas.
- Crear vínculos emocionales inspirándose en juegos-juguetes infantiles. La nostalgia es un poderoso vínculo social que permite que las personas cuenten historias y anécdotas donde el tema de conversación refuerce su sentido de comunidad. Los juguetes de la infancia a menudo forman parte de la identidad personal y grupal.
- Reconocer y compartir recuerdos y experiencias infantiles comunes puede ayudar a las personas a entenderse mejor a sí mismas y dar a conocer otras culturas.
- Incentivar la participación activa en la escuela para potenciar el desarrollo integral de cada individuo.
- Evocar recuerdos y emociones positivas desde la gráfica, lo que fortalece los lazos con otras personas que compartieron experiencias similares, fomentando la conexión social.
- Estimular y desarrollar la creatividad y el compromiso como forma de conexión en la infancia y en la vida adulta colaborando en la interacción entre las personas Al recordar cómo se

jugaba con recortables de papel o realizando actividades como estampar, doblar, coser, pegar, ensamblar, desplegar, dibujar y pintar, se está favoreciendo la creatividad y el pensamiento innovador, ayudando a las personas a abordar los problemas de manera diferente.

- Aprender, transmitir y compartir valores a través de las dinámicas de juego tradicionales y adaptar los juegos clásicos para lograr objetivos educativos contemporáneos. La forma en que se jugaba con ciertos juguetes puede fomentar valores como la cooperación, la competencia y la resolución de conflictos, enseñando lecciones importantes que se pueden aplicar en la vida cotidiana.
- Reafirmar y valorar el juego tradicional frente al uso excesivo de las pantallas. Hacer prevalecer los beneficios que tienen los juegos físicos en el aula frente a los digitales recordando juegos manuales y técnicas tradicionales y cómo se pueden reconducir a la consecución de nuestros objetivos para evitar el absentismo escolar.

3.MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

3.1. LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARA TODAS LAS EDADES COMO METODOLOGÍA. ARNO STERN

Uno de nuestros referentes más significativos en cuanto a la pedagogía contemporánea es Arno Stern, pedagogo e investigador francés, que realiza sus investigaciones sobre el beneficio del dibujo en la infancia trabajando en un orfanato con un grupo de niños y niñas judíos en el año 1946. Es ahí cuando crea su teoría del juego libre de la pintura que denomina semiología de la expresión y el concepto de Closlieu, un espacio seguro con las condiciones necesarias para que los niños pudieran dedicarse a dibujar y pintar con tranquilidad, sin la dirección ni intervención en sus trabajos de los educadores, sino de una forma libre y en conexión con sus necesidades e instintos infantiles.

Después, Stern traslada ese concepto del Closlieu a París, donde el juego de pintar se extiende no solo a niños sino a personas de cualquier edad.

Unos años más tarde, tras dejar aquel trabajo, abrí en la ciudad un taller en el que acogí a muchos niños, grandes y pequeños, así como a personas que ya no eran niños, pero conservaban las ganas de jugar libremente y venían dispuestos a olvidar sus preocupaciones y a eliminar todo cuanto les habían enseñado sobre la manera de enfrentarse a la pintura. Fue así que lograron recuperar su espontaneidad. Tomándose el juego en serio, felices también por compartirlo con los pequeños.

Así es como nació el *Closlieu*. (Stern, 2019, p.18)

Con este trabajo defiende el dibujo libre como una especie de refugio del ser humano donde puede reencontrarse con su esencia y su paz al margen de los condicionamientos y estrictas normas que nos impone la sociedad y como una actividad necesaria para nuestra estabilidad emocional. Como continúa diciendo Stern, (2019) “Cuando hablo sobre el Closlieu, hay interlocutores que dicen: *Es un poco como el zen*. Otros lo comparan con la meditación”.

Nuestra metodología tiene una similitud con el Closlieu de Arno Stern. Aunque que se basa en la creación de talleres mediante la técnica de la gráfica y el grabado, no en la pintura libre, las actividades van a tener una repercusión y beneficios similares en los participantes, puesto que nos lleva a sumergirnos de nuevo en la infancia por medio del recuerdo para crear, disfrutar y revivir momentos y situaciones del pasado, pudiendo compartir con otras personas la experiencia. El proceso de trabajo también puede actuar como una forma de meditación conectándonos con nuestro interior mediante la concentración e introspección.

3.2. EL GRABADO COMO DENUNCIA SOCIOPOLÍTICA: GOYA Y JOSÉ GUADALUPE POSADA.

Está comprobado a lo largo de la historia la gran capacidad de comunicación y expresión que tiene la técnica del grabado. Un ejemplo de ello lo tenemos en los Caprichos de Goya:

Los Caprichos de Goya ejemplifican un mundo en crisis, entendida esta idea en el sentido de cambio. Conceptualmente revelan las fisuras de una estructura sociopolítica basada en una anquilosada estratificación estamental y de un sistema de valores fundamentado en el inmovilismo de las costumbres y la tiránica opresión religiosa de las conciencias. (Blas, 2024).

Otro referente lo tenemos en los grabados que realizó el grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana cuyo trasfondo según Prado (2024, p.22) “era una sátira sobre los defectos y vicios de las personas y una reivindicación de igualdad de derechos entre los seres humanos”

A parte de esta función como instrumento de reivindicación de los derechos humanos, el grabado también ha tenido un papel muy importante en el juego y el campo lúdico en general. Un ejemplo de ello son los naipes cuyo nacimiento algunos historiadores lo refieren hacia el siglo XII en el continente europeo o incluso más atrás en el año 1000 antes de Cristo en las civilizaciones chinas pioneras en las técnicas de impresión y estampado.

Otro de los juegos en papel por excelencia de la infancia son los recortables con temática de soldados, muñecos y muñecas, que se comercializaron por primera vez con el nombre de “láminas de alineados” por la forma en que distribuían las figuras de soldados en hileras. Su origen se atribuye en un primer momento a la ciudad de Estrasburgo en el siglo XIX, pero posteriormente se popularizan en la ciudad de Épinal, en Francia, donde existía una importante artesanía de estamperos y grabadores sobre planchas de madera, que acaparó su fabricación. Es importante destacar que estos juegos no iban destinados en principio a un público infantil. “En sus comienzos todas estas láminas iban destinadas a un público adulto que las podía utilizar para recordar viejas batallas, pero pronto pasaron a formar parte del mundo infantil y acabaron compitiendo directamente con las figuras de plomo.” (Museo del Traje, 2007, p.6)

Estos antiguos juegos de recortables de papel se han ido manteniendo a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad y nos han servido de inspiración para realizar una serie de talleres donde hemos comprobado que el interés por la práctica manual de los recortables no ha disminuido a pesar del paso del tiempo.

Otro aspecto que nos interesa para nuestra metodología es su orientación a la temática del circo creando nuestros propios personajes como referentes en nuestros proyectos de la vida real. El mismo proceso

creativo, tanto la reflexión como la creación en sí va a ser nuestra metodología usando el recuerdo y la confrontación a nuestros miedos.

El circo es un símbolo de infancia, de magia, de lo efímero, de la ilusión y de la sorpresa, pero también de capacidad de resistencia y superación personal. Es un símil con la vida en general y con la vida del artista en particular donde nos fijamos en los personajes que lo integran y vamos a tomarlos de referencia para ver cómo se enfrentan diariamente a sus retos, lo que, junto al recuerdo y a la reflexión nos va a servir de terapia para nuestro autoconocimiento y crecimiento personal

3.3. EL ARTE Y EL JUEGO EN LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Según las investigaciones realizadas por Aparicio (2020, p.55) “el arte es una herramienta eficaz para alcanzar objetivos de integración socio-cultural en personas de riesgo de exclusión social”. Sobre lo que concierne a las artes plásticas en su trabajo añade que “A través de la expresión plástica sobre elementos pasados, una persona puede redescubrirse y expresar aquello que no pudo o no supo expresar cuando lo vivió, y entender mejor lo que sucedió y asimilarlo y avanzar.” El juego es una herramienta poderosa para fomentar la integración social, creando espacios donde las diferencias se celebran y se construyen puentes para la integración entre las personas.

Así pues, nos planteamos el siguiente interrogante: ¿Qué beneficios puede reportar una actividad artística inspirada en el juego para la integración social?

- En primer lugar, se fomenta la interacción entre las personas. A través del juego, los participantes tienen la oportunidad de interactuar y comunicarse, lo que ayuda a romper barreras sociales y culturales.
- En segundo lugar, mediante este modelo de actividades estamos desarrollando habilidades sociales con un modelo creativo adaptado a niños y adultos con diferentes culturas para promover un ambiente inclusivo donde todos se sientan bienvenidos: tanto las personas que se quieren integrar como aquellas que pertenezcan al entorno que se quiere integrar.

- También estamos favoreciendo la creación de vínculos entre los participantes. Crear mediante una actividad lúdica fortalece las relaciones y fomenta amistades, lo que es crucial para la cohesión social.
- Asimismo, mediante el juego, los individuos adquieren conocimientos sobre normas, lo que les permite comprender de manera más profunda las dinámicas sociales.
- Por último, al jugar con otros, las personas pueden desafiar estereotipos y prejuicios, promoviendo una mayor comprensión y aceptación entre diferentes grupos.

FIGURA 1. Talleres de recortables en papel realizados en el Salón del Cómic de Valencia, 2025. Aula American Space Valencia. Universitat Politècnica de València. Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025

Fuente: Elena Prado, 2025

4. METODOLOGÍA

El camino de la creación artística siempre va a implicar acciones que van a tener consecuencias favorables para nuestra evolución. Con la

metodología establecida pretendemos crear modelos que sirvan como un instrumento didáctico y ayuden a la inclusión social. A continuación, citamos tres ideas sobre las que nos fundamentamos:

4.1. CREAR ES IGUAL A JUGAR. JUGAR COMO ESTÍMULO

Recurrimos a la infancia y al juego como forma de volver a sentir la curiosidad y la ilusión que experimentamos en la infancia. Con ello enfocamos nuestra atención y logramos reducir estados de estrés y ansiedad. El proceso creativo tiene repercusión en diferentes funciones cognitivas como el lenguaje, la memoria y la atención. El gesto de manipular un juego en papel, como por ejemplo un recortable, puede ser interpretado por nuestro cerebro de forma similar a la que se experimenta al desenvolver un regalo o recibir una sorpresa puesto que se está estimulando la corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos, liberándose una serie de sustancias químicas que están relacionadas con la sensación de bienestar y de felicidad. Por lo tanto, focalizando nuestra atención en un trabajo manual mejoramos esta situación de autocontrol.

4.2. CREAR ES IGUAL A RECORDAR.

Cuando mentalmente retrocedemos en el tiempo hasta la infancia, estamos reviviendo un tiempo pasado que nos puede traer recuerdos que pueden servir de ayuda para nuestro desarrollo personal. Actualmente, instituciones públicas como algunos museos están potenciando la función social que tienen para beneficiar a personas con enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por un deterioro de las funciones cognitivas llevando a cabo actividades en la línea de trabajo del recuerdo³.

Nosotros también nos inspiramos en la terapia de la reminiscencia para aplicarla a la creación artística. La metodología consiste en partir de recuerdos de la infancia para que ahonde más profundamente en los

³ Un ejemplo es el Museo Valenciano de Etnología, L'ETNO con la iniciativa "Bienestar". Uno de los programas que abarca dicha iniciativa es *La caja de los recuerdos. Memorias de una vida*, que está dirigido a personas con Alzheimer o con otras demencias en estado inicial y que se basa en la terapia de la reminiscencia. <https://letno.dival.es/es/pagina/bienestar>

participantes el mensaje que se quiere comunicar. Si a esos recuerdos de la infancia basados en juegos le damos una orientación con contenidos representativos de las raíces culturales de los participantes, esto podría reportar beneficios para la integración social y para el propio desarrollo personal.

4.3. CREAR ES IGUAL A ENFRENTAR DESAFÍOS.

A través de una metodología basada en una narración autobiográfica se estimularía la atención, el interés de participación y la fijación de los conocimientos. Si además utilizamos técnicas que resultan atractivas y sencillas para la enseñanza, como por ejemplo la gráfica, que ofrece unos resultados inmediatos muy efectivos, estaríamos enfrentándonos a nuevos desafíos en el aprendizaje. Esto implica conseguir una mayor autoconfianza y un refuerzo para la autoestima, lo que también tendría una repercusión positiva para la convivencia entre las culturas y la inclusión social de las personas.

El análisis se centra en tres dimensiones del desarrollo mental a través del arte: cognitiva, afectiva y conductual planteando el juego como un recurso esencial en la educación, y defendiendo la prevalencia del juego físico frente al digital. La metodología comprende un diseño cualitativo enfocándose de una manera exploratoria-descriptiva. Las herramientas que utilizamos son: observaciones *in situ* que se registran mediante notas de campo en base al comportamiento e interacciones entre los participantes; cuestionarios para conocer el pensamiento y perfil de los participantes; entrevistas semiestructuradas que se hacen de forma individual y grupal, así como en la práctica de actividades basadas en la realización de juegos de infancia con fundamento en el papel (recortables, origami, ensamblaje de piezas...) que tienen el objetivo de ayudar a la inclusión social en las aulas y fuera de ellas.

Estos juegos nos servirán como instrumento para transmitir contenidos y se realizarán mediante la técnica del grabado a través de la estampación de símbolos representativos de diferentes culturas para favorecer el mutuo entendimiento. La actividad va precedida de una charla donde unos voluntarios explicarán su experiencia vital, académica y profesional sobre el tema de las etnias y progresión en cuestión.

Utilizamos el juego como instrumento para hacer atractiva la actividad, fomentar la participación y como vehículo para transmitir un mensaje. Para ello recurrimos a actividades como recortables, construcción de marionetas, estampación en seco, etc.... que diseñaremos según el contenido más específico sobre el que estemos trabajando.

FIGURA 2. Talleres de recortables en papel realizados en la sede de American Space Valencia. Octubre 2024. Campus de Vera. Universitat Politècnica de València.

Fuente: Ana Tomás, 2024

El grabado nos sirve como técnica de aprendizaje además de facilitar la asimilación de los nuevos conocimientos adquiridos y refuerzo del mensaje que se quiere transmitir a cada participante. También se hace una breve referencia a la tradición del grabado adaptada a la edad a la que va dirigida el taller contemplándose desde el punto de vista técnico y práctico, así como desde su importancia artística y la influencia que ha tenido en la sociedad a lo largo de la historia.

El desarrollo de las actividades se hace mediante talleres dirigidos al alumnado de los Centros de Educación Primaria, (CEIP); Institutos de Educación Secundaria (IES); las universidades, así como a las asociaciones, fundaciones, instituciones y organismos que estén interesados en este estudio.

5. DISCUSIÓN

¿Pueden nuevos modelos de creación artística estimular el interés en el aprendizaje y conseguir beneficios para la sociedad? ¿Qué repercusión puede tener una actividad realizada en grupo mediante la técnica del grabado en nuestra conducta?

5.1. EL JUEGO TRADICIONAL Y LAS PANTALLAS

Una de nuestras preocupaciones es denotar que está prevaleciendo el uso de las pantallas en detrimento del valor del juego tradicional por la gran cantidad de estímulos que estas proporcionan al cerebro. Esto es debido a un aumento de la dopamina, la hormona del placer que se segrega por la gratificación instantánea que genera el comportamiento de las pantallas. Las consecuencias de esto, según la psiquiatra Marian Rojas Estapé es que es un dispositivo externo el que está estimulando nuestro cerebro, y esto provoca un freno en la actividad de nuestra corteza prefrontal que perjudica a nuestra neuroplasticidad cerebral (la capacidad de generar nuevas neuronas)⁴.

Sin embargo, al realizar actividades creativas manuales, estamos activando de manera natural, con nuestras herramientas internas, la corteza prefrontal que es la zona que se encarga de la atención, la concentración, la resolución de problemas, y regula la voluntad, lo que supone la capacidad de posponer la recompensa y el control de los impulsos⁵.

Cuanto más estimulemos la corteza prefrontal con herramientas externas como la pantalla más se atrofian las herramientas internas, haciendo que retengamos menos información y tengamos menos voluntad y control de nuestros impulsos. Esto hace que no sepamos gestionar el aburrimiento, por ejemplo, que es un instrumento indispensable para

⁴ Mentes expertas (2022,25 de mayo). *La adicción a las pantallas*. Marian Rojas Estapé. You Tube <https://www.youtube.com/watch?v=TwCT5TaVB2s>

⁵ Aprendemos Juntos (2021,13 de septiembre). Versión completa. La neurociencia de las emociones. Marian Rojas Estapé, psiquiatra y escritora.

You Tube <https://youtu.be/TjqrualxgkI?si=SUB7IZSgss4ZYN45>

desarrollar la creatividad, ni sabemos gestionar el estrés, que es de donde va a depender nuestra calidad de vida.

El desinterés en el aula, la impaciencia por tener cosas inmediatas, por acabar procesos o hacer una creación artística demuestra una falta de control de impulsos. Sin embargo, toda actividad manual puede tener repercusiones muy favorables en los jóvenes para un buen desarrollo cerebral y puede potenciarlo mejorando su amplitud, actitud, conducta y forma de proceder. Esto se consigue (entre otras muchas cosas) mediante la concentración por un tiempo prolongado en una actividad o compartiendo tiempo de calidad con otras personas, olvidándose de la distracción constante de la pantalla y generando dopamina y por lo tanto motivación, mediante recursos creados internamente por la persona, no por un estímulo externo.

5.2. REPERCUSIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN:

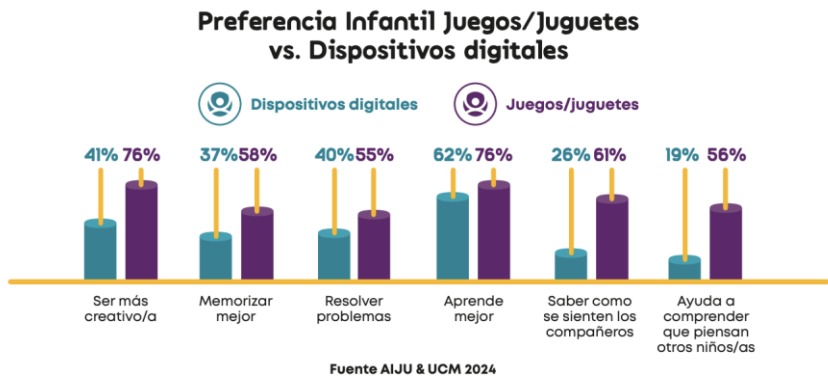
Queremos hacer una breve referencia a las opiniones que tienen los maestros y los estudiantes al respecto. En cuanto a los estudiantes, según un reciente estudio publicado por INFOCOP. Revista del Consejo General de la Psicología de España (2024).

El 76% reconocen que se sienten más creativos cuando juegan sin pantallas, y el 61% se sienten capaces de empatizar mejor y desarrollar habilidades sociales más profundas cuando participan en juegos físicos o de mesa, una opinión compartida también por el personal docente.

De igual modo, un alto porcentaje de niños/as indican que disfrutan más de su tiempo de ocio cuando interactúan con amigos/as, juegan al aire libre o realizan manualidades. Estas actividades fomentan la cooperación, la empatía y la imaginación y promueven la creación de vínculos más fuertes y duraderos entre los y las menores.

Destaca también en este estudio que el 65% de las familias están sensibilizadas con los riesgos asociados al uso de dispositivos digitales.

GRÁFICO 1. *Preferencia infantil sobre juegos o juguetes tradicionales frente al uso de pantallas y dispositivos digitales. Estudio realizado por la entidad AIJU formada por un equipo de doctores/as y licenciados/as en pedagogía, psicología, sociología, investigación de mercados, profesores/as, educadores/as infantiles, diseñadores/as, etc., cuya labor principal es potenciar la investigación, la seguridad y la calidad en todos los sectores de producto infantil y ocio por Instituto Tecnológico de Producción Infantil y Ocio, 2024.*

Nota: Adaptado de: AIJU & UCM 2024 [Fotografía],

Los maestros/as que participaron en el estudio atribuyen al juego no digital grandes beneficios en el aprendizaje ya que el alumnado desarrolla habilidades como la resolución de problemas, la memoria y la creatividad. Y manifiestan su preocupación por los efectos del tiempo que dedican y la hiperestimulación de las pantallas. Según los recientes estudios publicados por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio. Guía AIJU⁶ (2024):

El 88% de los/las docentes encuestados/as manifestaron su preocupación por la cantidad de tiempo que los alumnos/as pasan frente a dispositivos digitales, advirtiendo que este uso excesivo podría afectar negativamente el desarrollo de habilidades como la comprensión lectora y la escritura. Además, muchos educadores señalan que el uso pasivo de las pantallas, como la visualización de videos, no fomenta la creatividad ni la interacción social en los estudiantes. Esta sobreexposición puede llevar a la fatiga cognitiva y reducir el tiempo dedicado a actividades más activas y beneficiosas como el juego físico

⁶ AIJU es una entidad sin ánimo de lucro cuya labor principal es potenciar la investigación, la seguridad y la calidad en todos los sectores de producto infantil y ocio. El Área Pedagógica de AIJU edita una Guía con el fin de ofrecer a los consumidores información detallada y útil sobre juegos y juguetes de calidad, que resulten adecuados a las necesidades psicopedagógicas y lúdicas de sus destinatarios.

6. RESULTADOS:

Mediante un proyecto de colaboración con American Space Valencia⁷, se creó un programa que se viene realizando desde el año 2022. Consiste en unos talleres dirigidos al público infantil y juvenil en los que también pueden participar los acompañantes adultos. La actividad consiste en la construcción de una marioneta de papel realizando acciones sencillas tales como recortar, pintar y unir las piezas con hilo mediante nudos. La edad mínima de los participantes es de 6 años, no habiendo límite máximo de edad para participar. Estas prácticas se realizaron durante las jornadas del Salón del Cómic de Valencia en el Aula de American Space Valencia-Universitat Politècnica de València, así como en la sede ASV del Campus de Vera, UPV, y en ella han participado más de cien familias.

FIGURA 3. *Talleres de recortables en papel realizados en el Salón del Cómic de Valencia, 2025. Aula American Space Valencia. Universitat Politècnica de València. Del 28 de febrero al dos de marzo de 2025.*

Fuente: Elena Prado, 2025

⁷ American Space Valencia (ASV) es un proyecto de colaboración entre la Embajada de Estados Unidos en Madrid y la Universitat Politècnica de València cuyo objetivo, entre otros, es proporcionar un espacio para el diálogo que facilite el entendimiento entre España y Estados Unidos <https://www.upv.es/noticias-upv/noticia-5873-american-space-es.html>

Durante estos talleres, que tienen una duración en torno a los 45-60 minutos, se observaron los siguientes resultados:

1. Algunos padres, que al comienzo no intervenían, poco a poco empezaban a ayudar a sus hijos. E incluso, algunos pedían elaborar su propio recortable demostrando el mismo interés en el trabajo.
2. Los participantes adolescentes y adultos rara vez consultaban el teléfono móvil; sus rostros reflejaban expresiones de concentración y relajación, y cuando terminaban era muy común escucharles decir cosas como, por ejemplo: “hace mil años que no recortaba” o “cuánto tiempo hace que no pintaba algo”.
3. Los participantes se marchaban contentos de haber compartido un tiempo interactuando con sus hijos y referían haber experimentado mucha relajación y bienestar. Algo parecido a los efectos de meditación a los que Arno Stern hacía referencia sobre el *Closlieu*.
4. Los participantes no son competidores entre sí, cada cual está inmerso en su creación, pero al compartir la actividad, tienen que interactuar entre ellos para ayudarse en los retos que se les presentan estimulando su creatividad e inteligencia.
5. Las actividades estaban orientadas a todas las edades, pero, es cierto que la mayoría de los participantes adultos, mayores de 35 años, disfrutaron de la actividad con más intensidad y concentración recortando, pintando y anudando las piezas.

Este trabajo de observación nos ha demostrado que es posible, mediante una actividad manual que sea atractiva, conseguir calma, concentración y la interacción entre padres e hijos dejando ambos de lado los dispositivos móviles y atendiendo plenamente a la actividad durante el tiempo de duración de esta.

7. CONCLUSIONES

Como conclusiones finales podemos destacar la importancia que tiene el juego en la evolución y desarrollo de la persona; en la resolución de problemas y preparación para la vida; como fuente de creatividad e inspiración cuando sea adulto; de recogimiento y sanación mediante el recuerdo, así como la importancia de defender el juego tradicional y el derecho al juego.

Diversos estudios en mediación artística han demostrado que las prácticas artísticas contribuyen a la creación de entornos más inclusivos, estimulando tanto la creatividad personal como grupal, reforzando los lazos comunitarios, consolidando el sentimiento de pertenencia, favoreciendo la expresión propia y conjunta y contribuyendo al desarrollo de una identidad colectiva.

FIGURA 4. Talleres de recortables en papel realizados en la sede de American Space Valencia. Octubre 2024. Campus de Vera. Universitat Politècnica de València.

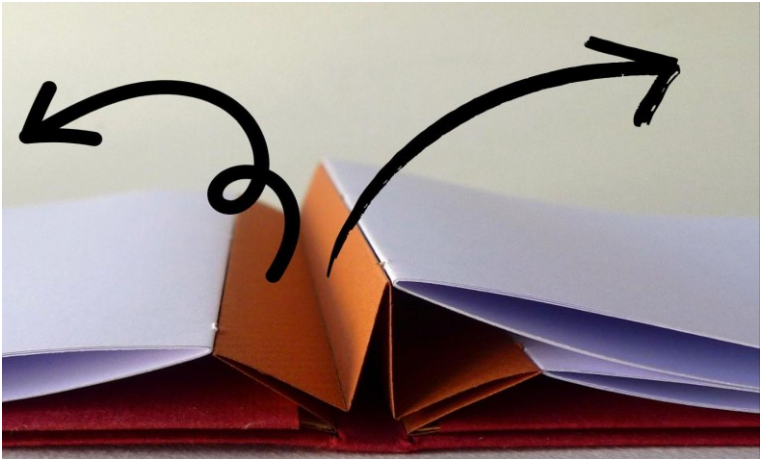

Fuente: Ana Tomás, 2024

Retroceder a la infancia en busca de recuerdos para crear nos lleva a conectar con nuestra esencia. Pero para ello es preciso que el adulto haya podido dedicar tiempo al juego cuando era un niño. Si sustituimos el juego tradicional por las pantallas, estamos privando al futuro adulto

de unas herramientas para su desarrollo a las que puede recurrir durante toda su vida. Por eso es tan importante en estos tiempos defender el Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 donde se les reconoce el derecho al descanso y al juego, su participación en la vida cultural y en las artes y la obligación que tienen los Estados de garantizar este derecho.

FIGURA 5. Talleres de gráfica para la inclusión social realizados en Centros de Educación Primaria de Valencia durante el curso de 2025. Proyecto Abre desarrollado dentro del Programa Glocal 2025 promovido por el Centro de Cooperación al Desarrollo, UPV.

GLOCAL 2025.
CENTRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO UPV
CEIP CAVITE-ISLA DE HIERRO. Avda Malvarrosa,2.Valencia
7 DE MAYO DE 2025. 11.30 horas.

ABRE

ACCIONES BÁSICAS DE REORIENTACIÓN EDUCATIVA

**ABRE TU MENTE,
ABRE TUS POSIBILIDADES,
ABRE TU MUNDO.**

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Elena Prado
COORDINADORA: Ana Tomás Miralles
(Universitat Politècnica de València)

Con este estudio hemos comprobado el beneficio que causa en el ánimo personal el realizar una actividad creativa manual relacionada con el juego infantil. Mientras se “crea” de forma lúdica, estamos ejercitando el recuerdo y recuperamos la libertad y la ilusión que sentíamos en la infancia. El arte como potente estrategia motivadora en la educación puede emprender caminos hacia la inclusión y crecimiento académico creando en la persona una mayor felicidad, alejándola de la ansiedad mediante la concentración en el trabajo.

Así mismo, dada su versatilidad, podemos enfocar el juego (exploración de los soportes, corte de papeles y la manipulación de matrices calcográficas o xilográficas asociados a la estampación y recortables) como instrumento de ayuda hacia la temática que más nos preocupe, como por ejemplo la resolución de conflictos en el aula, el desarrollo personal y la integración social.

En ese sentido hemos diseñado el Programa *ABRE* acrónimo de: *Acciones Básicas de Reorientación Educativa* promovido por la Universitat Politècnica de València desde su programa Glocal 2025, como objeto de nuevos estudios.

El *Proyecto ABRE* utiliza la metodología de los juegos de infancia basados en el papel (recortables, origami, ensamblaje de piezas...) para enfocarlos a la inclusión en las aulas y fuera de ellas. Estos juegos nos servirán como instrumento para transmitir contenidos y se realizarán mediante la técnica del grabado a través de la estampación de símbolos representativos de diferentes culturas.

En definitiva, queremos llevar a cabo un programa que nos ayude a fomentar la participación de la población con riesgo de exclusión social, de manera que se conviertan en sujetos activos de su propio aprendizaje, mejora o transformación a través del recuerdo y la infancia. Porque, como dijo Jean Piaget (1.896-1.980), “El objetivo de la educación no es aumentar el nivel de conocimiento sino crear posibilidades al niño de inventar y descubrir, crear hombres capaces de hacer nuevas cosas”.

8. REFERENCIAS

- Aparicio Fernández, P. (2021) *Análisis del arte como herramienta de integración sociocultural*. (Trabajo final de Máster. Universidad de Valladolid). Repositorio Institucional UvaDOC
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49541/TFM-G1357.pdf>
- Blas J. (s.f.) *Goya en la Calcografía Nacional. Caprichos*. Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Consultado el 21 de abril de 2025.
<https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/goja/goja-en-la-calcografia-nacional/caprichos/>
- Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre, 1989. Consultado el 25 de abril de 2025.
<https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>
- INFOCOP (2024,24 de diciembre). El equilibrio entre el uso de los dispositivos digitales y juegos tradicionales es crucial para garantizar un desarrollo integral-nueva Guía del Juguete AIJU 2024. Revista del Consejo General de la Psicología de España. Consultado 15 de abril de 2025.
<https://www.infocop.es/el-equilibrio-entre-el-uso-de-dispositivos-digitales-y-los-juegos-tradicionales-es-crucial-para-garantizar-un-desarrollo-integral-nueva-guia-del-juguete-aiju-2024/>
- Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (2024) *Guía Aiju 2024/2025. Juego y Juguete*. Consultado el 20 de abril de 2025.
<https://www.infocop.es/wp-content/uploads/2024/12/guia-aiju-2024-2025-accesible.pdf>
- Museo del Traje, CIPE. (2008). *Catálogo de la exposición temporal Juegos de Papel. La colección de recortables del Museo del Traje*. CIPE
<https://www.cultura.gob.es/mtraje/dam/jcr:6138872a-7046-4e6e-90a6-21031488d8ed/2007-juegos-de-papel-catalogo.pdf>
- Prado Martín-Palomino, E. (2024). *Circus Parade Fantastic Show. El circo de la vida: reflexión artística*. Universitat Politècnica de València.
<http://hdl.handle.net/10251/206343>
- Stern, A. (2019). *Feliz como un niño que pinta*. Trampa Ediciones
- Tomás Miralles, A. (2012) *AdivinArte: Investigación de la estimulación temprana*. Autor-Editor
- Tomás Miralles, A. (2013) *Bosquearte: Un bosque de aprendizajes tempranos: Impresión-Expresión*. Fundación Manuel María de Estudios Galegos.

CUANDO EDUCAR A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD FUE UN ACTO SUTIL

ALICIA VILLÁN RODRÍGUEZ
Universidad Isabel I

1. INTRODUCCIÓN

Como toda acción, la historia está compuesta por pequeños y grandes acontecimientos que se interrelacionan entre sí de forma tan compleja como el esfuerzo que es necesario invertir para poder no quedarse en generalidades (Martínez-Vérez y Albar-Mansoa, 2023). Sin obviar los acontecimientos que no solo enriquecen, sino que de una u otra forma constituyeron esa misma realidad se presenta el siguiente estudio centrado en un caso particular: el primer período del Colegio Estilo.

El presente estudio cualitativo analiza cómo, fruto de la necesidad, y mediante la creatividad fue posible crear, desarrollar y poner en práctica una propuesta educativa que, fuera del currículum y legislación educativa impuesta (Parejo y Cortón de las Heras, 2025; Martínez-Vérez, 2023), desarrolló un modelo educativo paralelo que convivió con el oficial durante el primer período de la dictadura militar en España (1959-1975).

El Colegio Estilo fue un centro de carácter privado en Madrid, creado por Josefina Rodríguez (Aldecoa) y Rosario Correa en 1959, y dirigido posteriormente por la pedagoga y escritora Josefina Aldecoa entre 1961 y 1975. Si bien es cierto que el Colegio Estilo fue creado e inicialmente dirigido por Josefina Aldecoa y a Rosario Correa, en relación a la autoría de la metodología, se ha considerado como autora principal a Josefina Aldecoa, y no a Josefina Aldecoa y a Rosario Correa, por coherencia con el período de acotación del presente estudio, ya que, tras cuatro años, Rosario Correa deja esta labor. Su consideración –en la presente

investigación— es, por tanto, de cofundadora. Así mismo el estudio no versa sobre las bases de una metodología, sino sobre los factores que posibilitaron y mantuvieron durante esos años la existencia de la misma (Parejo, et al., 2023), por tanto, precisa de una base y un desarrollo (dentro de una cotidianeidad presente y constante, que exigía un conjunto de decisiones y una gestión de los elementos que componen el entramado educativo).

Josefina Aldecoa (Aldecoa, 2004,118), siempre ha afirmado que la idea de abrir un centro educativo fue de su compañera y amiga de facultad-doctorado Rosario Correa, la cual realizó una gran labor de persuasión tras escuchar los relatos que Josefina Aldecoa le comentaba sobre su viaje a Estados Unidos. El matrimonio Aldecoa regresó a España, del viaje, en junio de 1959, y el 5 de octubre de 1959, abrió sus puertas el Colegio Estilo, inicialmente: Estilo-Jardín-Escuela. Tal y como afirmaba Josefina Aldecoa (Aldecoa, 2004,119), los inicios del colegio fueron únicos y en familia:

Alquilamos un chalet en El Viso, lo amueblamos a nuestro gusto y con la ayuda de nuestros familiares y así nació el colegio –Estilo Jardín-Escuela– en el que, entre otras cosas, ofrecíamos como gran renovación el inglés.

Con relación al marco temporal, el primer período del Colegio Estilo (Villán, 2012) comprende desde 1959, hasta 1975, año en el cual cambia la situación socio-política debido a la finalización de la Dictadura Militar, y el inicio del período democrático en España, con evidentes repercusiones en el ámbito educativo a todos los niveles.

Uno de los elementos característicos del Colegio Estilo es la metodología, cuyas bases parten del modelo educativo de la IIª República, los Movimientos de Renovación Pedagógica, el Modelo Educativo Americano, así como el Modelo Educativo Inglés, así como los grandes pedagogos derivados de los sistemas de renovación de principios de siglo XX, que promueven: una educación activa, que partiendo de los intereses del niño, prepare para la vida real, como son: Dewey, Binet, Claparède, Kerschensteiner, Piaget, Montessori, Decroy, Freinet, Consinet, Giner de los Ríos, y Andrés Manjón, entre otros (Parejo, 2023; Molina-Fernández et al., 2024).

Las características del modelo educativo creado *ad hoc* por Josefina Aldecoa, se centraban, confrontándose con el Modelo Educativo de la Dictadura Militar en los siguientes pilares:

a) El inicio del colegio parte de la necesidad de un centro en el que se educara: en la libertad, en el laicismo, y la coeducación, mediante una metodología moderna y europeísta.

b) Josefina Aldecoa nunca se desligó de la escuela en la que ella inició sus primeros pasos en la enseñanza, la escuela pública, de la cual siempre se proclamó gran defensora a pesar de la creación de un colegio privado. La posible incongruencia inicial, desaparece si tenemos en cuenta la variable momento histórico (Dupláa, 2000:18-19):

Yo me eduqué en una escuela pública y rural. Y nunca hubiera abierto una escuela privada si mi hija hubiera podido tener una educación pública como la que yo tuve. Una educación liberal, abierta, amplia, sin perjuicios [...] Pero sigo creyendo en la escuela pública porque la privada es una elección y la pública es un derecho.

c) En el año 1959 en España, y más concretamente en Madrid, la enseñanza básica se encontraba: o en manos de distintas órdenes religiosas, o dentro de una escuela pública “al servicio” del régimen, o bien en escasos centros educativos privados que tenían problemas de acceso, por las grandes listas de espera con las que contaban. Ante la precaria subsistencia de centros de perfiles pedagógicos comunes, Josefina afirmaba (Dupláa, 200, 18) que partiendo de principios similares a los del Colegio Estudio, la mayor diferencia entre los dos centros era, entre otras generacional y social:

...ya había hecho algo parecido a lo que yo pretendía, pero con otra generación. Acogió a profesores y a alumnos vinculados a intelectuales republicanos: la burguesía ilustrada de Madrid, que en muchos casos tuvo que exiliarse, y que, desde el punto de vista cultural, constituía una verdadera élite. Yo tenía a otra gente. Éramos una generación más joven y, en general, nuestros padres no pertenecían a una familia relevante. No obstante, la idea de ambas escuelas era la misma.

d) Durante un largo período, los niveles educativos del colegio Estilo no se limitaban a Educación Infantil y Primaria, sino que se desarrollaban hasta la Preparatoria. Por ello, la evolución de los distintos planes de estudio, y dentro de ellos, las materias en su conjunto –currículo educativo– suelen plasmar un ideal de hombre/mujer distinto y evolucionado con el paso del tiempo (Martínez-Vérez et al., 2022). Según Beas (2010):

[...] En la década de los sesenta, el sentir mayoritario de los españoles era que la escuela debía de tener unas funciones de reproducción sociocultural. Dentro de este contexto, la formación académica del profesorado se relacionaba con el aprendizaje de los conocimientos que después tenían que transmitir y con la asimilación de la ideología y valores franquistas que igualmente debían enseñar. Así se diseñaron los planes de estudios de magisterio de 1950 y 1967. [...] Según el Reglamento para las Escuelas de Magisterio de 1950 (Decreto 07/07/1950 por el que se organizaban todos sus componentes curriculares, materias, acceso del alumnado y del profesorado, etc.) se podía acceder a dichos estudios con el Bachillerato Elemental (es decir, con 14 años), con el Bachillerato Superior (16 años) e incluso a partir de 1961, con ocho cursos completos de escolaridad Primaria, que hubiesen cumplido catorce años y tras superar una prueba selectiva. Los planes de estudios eran diferentes según los estudios por los que hubiese accedido el alumnado. En general, debido al bajo nivel de acceso a estos estudios, existía una preocupación por elevar el nivel cultural del futuro profesorado y por dotarlos con una formación política, religiosa y física acorde con el contexto político y cultural de la época. En consecuencia, el tiempo curricular asignado para una preparación pedagógica y profesional del futuro maestro era mínimo. [...] El Plan de Estudios de 1950 estuvo vigente hasta que en 1967 (Orden 01/06/1967) se aprobó otro, que contenía una propuesta de formación del maestro con un perfil más técnico y con un predominio de las didácticas especiales. Se organizó el Plan de Estudios en tres cursos: tras los dos primeros se realizaba una prueba de madurez y, una vez superada, el tercero, que era de prácticas remuneradas en una escuela Primaria.

e) Durante una década, el colegio Estilo permaneció fiel a sus premisas, y la coeducación se mantuvo. A cambio, tuvo que enviar a los alumnos a examinarse por libre todos los años, jugándose todo a una carta (Castilla, 2002, p.79):

De ahí arrancó la máxima exigencia con el currículum oficial. Los colegios reconocidos podían concentrarse en las partes más importantes de los programas, pero ellos tenían que aprender hasta la última letra y el más peregrino concepto, como en los inicios del Instituto-Escuela.

La coeducación se autorizó tras la publicación del Boletín Oficial del Estado, el 10 de febrero de 1969, a través del cual, ambos sexos podían estudiar en la misma aula los primeros niveles de la Educación Obligatoria y la Educación Primaria. Se iniciaba en esos momentos en el colegio el curso 1969-1970, por fin oficialmente mixto y con la posibilidad de realizar sus propias evaluaciones. A partir de 1970, tras aprobarse la Ley de Educación, se reconoce la posibilidad y por tanto el derecho de cualquier centro educativo, a impartir la Educación General Básica, siempre y cuando se ajusten a una serie de aspectos necesarios.

f) Algunos profesores del Colegio Estilo eran, en algunos casos, antiguos catedráticos y profesores represaliados y depurados que no les permitían ejercer, bien de universidades, bien de colegios de la República. Eran profesores que pertenecieron a los principios de la Institución Libre de Enseñanza. En lo que respecta a la selección del profesorado, lo que en el colegio Estilo era una recomendación, para el resto de los centros de aquel momento suponía motivo de veto. Tal motivo era la relación con las ideas o el proyecto de la Institución Libre de Enseñanza, o el haber trabajado en el Instituto-Escuela.

Para finalizar la introducción al estudio, es necesario considerar la forma en la cual se pudo llegar a crear y convivir con el modelo educativo preponderante: la sutileza. Un acto sutil hace referencia a la realización de adaptaciones inteligentes, educadas y respetuosas, con una finalidad última en este caso, como respuesta a una necesidad: la formación plena de sus alumnos.

Cultura significa “cultivo, crianza”. Derivada del latín, la palabra cultura es utilizada de forma frecuente como, ese cúmulo de manifestaciones de los distintos pueblos que contienen las esencias de su propia identidad (Martínez-Vérez, 2022). Sin embargo, una acepción menos popular, pero igualmente lícita, es aquella que hace referencia a ese conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Domínguez-Lloria et al, 2023).

Respecto al constructo de la creatividad es complejo catalogar todo lo que tiene que ver con la producción dirigida de dicha variable (Diz-Otero et al, 2024; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021). Es común el

deseo de controlar distintos elementos para alcanzar resultados creativos, pero al mismo tiempo, este complejo y valioso constructo rara vez suele encontrar su sitio en un proceso altamente pautado o en un enunciado matemático (Gil-Ruiz & García Arnao, 2024). Sin embargo, una mayoría de dichos expertos en creatividad, no dudan en afirmar, que en algunas ocasiones los resultados creativos han tenido un origen común en forma de distintos elementos, que por diferentes motivos se unieron a través de un catalizador común.

2. OBJETIVOS

Los objetivos generales del presente estudio fueron dos:

- O.G.1: Contribuir a un conocimiento general de la educación más real, rico y extenso mediante historias particulares y únicas.
- Dicho objetivo general se subdividió en los siguientes objetivos específicos:
 - O.E.1.1.: Realizar un estudio exhaustivo de las fuentes documentales existentes sobre el Colegio Estilo en su primer período histórico.
 - O.E.1.2.: Organizar la información en función de los factores, causas y agentes a través de los cuales se desarrolló la acción.
 - O.E.1.3.: Analizar toda la información obtenida sobre el Colegio Estilo durante el período establecido, con la finalidad de ofrecer un conocimiento coherente, descriptivo y que aporte valor documental y testimonial.
- O.G.2: Exponer cómo fue posible desarrollar la creatividad de forma sutil a través de la educación en la cultura y el arte.

Concretándose en los siguientes objetivos específicos:

- O.E.2.1.: Recoger testimonios, así como fuentes documentales en primera voz del centro dentro del período estipulado.

- O.E.2.2.: Analizar los testimonios y las fuentes documentales en primera voz del centro dentro del período establecido.

3. METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo descriptivo cualitativo, de caso único, de corte etnográfico, la metodología ha seguido un proceso de documentación y creación de un corpus que permita la comprensión de este hecho histórico concreto (García Cano et al., 2025). Todo ello se ha ilustrado con una relación de extractos de las obras de la propia Josefina Aldecoa, con la finalidad de facilitar un acercamiento al hilo conductor de esta investigación: la persona de Josefina Aldecoa, la cual explicitó a lo largo de su producción, tanto literaria como pedagógica, una serie de valoraciones que, desde su punto de vista y basado en su vivencia, ilustran una época y una realidad. Así mismo, se han recopilado diversas entrevistas de antiguos profesores y alumnos del centro educativo.

El valor del testimonio –tanto escrito como oral– de los protagonistas del estudio es altamente valioso debido a ser, en este caso, no solo espectadores, sino actores de la realidad histórica que nos ocupa. La información relevante, que de forma directa e indirecta los entrevistados pusieron de relieve, constituyen un referente en cuanto a la realidad objeto del presente estudio, teniendo en cuenta que el recuerdo y las técnicas cualitativas también ofrecen elementos de calidad y consideración de transcendencia para el incremento y mejora del conocimiento.

4. RESULTADOS

Los resultados se presentarán desde vivencias de los protagonistas, las cuales plasman pequeñas adaptaciones en el devenir cotidiano, muestra de la creatividad y sutileza que permitió los ajustes necesarios para poder subsistir en esa época histórica concreta en España.

Dentro de las peculiaridades debidas a factores externos, cabe destacar elementos visuales externos, como: el uniforme del alumnado. Durante esa época los colegios privados lo utilizaban, a modo de signo de distinción frente a los centros de enseñanza pública. Y esa fue también una

de las señas en este caso, el no uso de ningún uniforme como innovación en ese momento histórico. Decisión tomada por Josefina Aldecoa (Castilla, 2002,70):

Algunos padres trataron de que optara por esa solución, por comodidad sobre todo, para no tener que pensar cada mañana en la ropa que ponerles, pero a Josefina no hubo manera de convencerla. Le gustaba tanto la diferencia que hasta el hecho de que los pequeños fueran vestidos cada uno a su manera, le parecía más alegre, adecuado y personal. El uniforme tiene siempre un toque de pretendida distinción que no encajaba en el estilo del centro.

Otras de las peculiaridades tanto externa como interna, en esa época, y en comparación con otros centros fue: el tuteo, dentro del trato cotidiano en el Colegio. El tuteo entre profesores y alumnos.

Dentro de las medidas que de forma interna el propio colegio decidió, frente a situaciones externas, cabe dedicar unas líneas a la economía del colegio y la situación política, en sus inicios (Castilla, 2002:26-27): “...la economía del colegio estaba preparada para ciertas irregularidades contables, que se producían en los períodos en que el padre de algún alumno era encarcelado por sus ideas políticas contrarias al Movimiento Nacional”.

Otras de las posibles claves de la creación y posterior supervivencia del Colegio Estilo, es la relativa a las proporciones y dimensiones del centro (Castilla, 2002, 78):

El colegio era tan pequeño, tan privado y tenía tan poca trascendencia pública, que los dirigentes franquistas no veían un peligro de difusión de sus creencias a las grandes masas. En muchos aspectos funcionó como un centro piloto; a las inspecciones rutinarias de funcionarios del Ministerio se sumaban las de pedagogos extranjeros que querían conocer el nivel de enseñanza impartido en España y que eran enviados a la calle Serrano desde el mismo Ministerio de Educación Nacional.

La idea de educación, y su puesta en práctica de puertas para adentro. En relación con esta apreciación, que pudo ser la clave de la apertura e inicios del colegio, Josefina Aldecoa afirmaría años más tarde (Castilla, 2002, 200):

Formar niños en la cultura, en el análisis, en la crítica, hablarles de Literatura, de Arte, de Historia sin prejuicios, es la única forma de educar en libertad. Tras desarrollar directa o indirectamente actitudes de convivencia pacífica, no violenta, solidaridad, respeto a las creencias de los otros, en el aspecto religioso, por ejemplo, respetar las opiniones de los demás... Todo eso no era agresivo y parecía difícil de probar desde fuera. Además, insisto, en nuestro caso siempre se trataba de un colegio pequeño, un poco peculiar en todo caso, hasta un poco “snob” si se quiere, pero nunca peligroso. Un colegio de niños, en su mayor parte, entonces, de familias de artistas, escritores, gente de cine, de teatro, ¿un poco extravagantes? Quizás también era eso lo que se pensaba del colegio. Aunque en el fondo hubiera mucho más y nuestra educación, observada con agudeza, pudiera ser realmente peligrosa.

La medida de control externo, impuesta por el Ministerio de Educación Nacional, fue la evaluación anual de los alumnos del Colegio Estilo, por parte de profesores de dos institutos: las alumnas realizarían el examen en el Instituto Beatriz Galindo, y los alumnos en el Instituto Ramiro de Maeztu, ambos en Madrid y próximos, en distancia, al colegio. El origen de dichas evaluaciones se debía a la necesidad de figurar como centro libre, por tanto, adscrito a la evaluación de un centro externo y reglado. Por este motivo, los alumnos del colegio Estilo se examinaban en la modalidad por libre, dentro de estos institutos. Este fue el precio a pagar por mantener uno de los pilares educativos del centro: la coeducación, que se encontraba prohibida entonces a partir de los siete años.

El examen poseía una serie de características: era único, por lo que los alumnos lo realizaban de uno en uno, puntual –en cuanto a su periodicidad anual-, y ante un tribunal. Dichas características eran contrarias a la concepción y desarrollo que de la enseñanza se llevaba a cabo en el centro, pero ante la exigencia externa, no se modificaban ni los principios educativos, ni limitaba las posibilidades de acción. Una de las peculiaridades, fue la contratación de profesorado específico para ese examen (Castilla, 2002,79):

Para ellas tuvieron que contratar una profesora que había pertenecido a la Sección Femenina, quien les daba clases de hogar y les enseñaba a confeccionar pijamas con cremalleras, para preparar la prueba de Formación del Espíritu Nacional que predicaba que la mujer tenía que ser

“casta, pura y ama de casa”. Los chicos tenían para esa asignatura un libro de cabecera con textos de Gaspar Gómez de la Serna que publicaba la Editorial Nacional.

Algunas de las entrevistas, como es el caso de la de C. Carbajosa, (entrevista personal, 17 de junio de 2010, en Villán, 2012), destaca como objetivos aquellos que se encuentran centrados en el alumno, como fin fundamental de la acción: “El objetivo era desarrollar las capacidades, el pensamiento crítico [...] Se pretende estimular para que aprendan. Para que sean personas sensibles, generosas, críticas”.

El colegio Estilo fue un centro muy particular, definido amplia y consensuadamente, tanto por profesores como por antiguos alumnos, como un colegio: familiar, especial (C. Carbajosa, entrevista personal, 17 de junio de 2010, en Villán, 2012), basado en el arte (María, entrevista personal, 25 de junio de 2010, en Villán, 2012), humanista (P. Llorca, entrevista personal, 18 de mayo de 2010, en Villán, 2012), único o liberal (V. Torrente, entrevista personal, 17 de diciembre de 2010, y D. Alonso, entrevista personal, 16 marzo de 2011, en Villán, 2012), su última directora S. Aldecoa (entrevista personal, 20 de junio de 2010, en Villán, 2012), afirma que lo que define principalmente a este centro es: “El pensamiento en la enseñanza, como una de sus características”. Alguna de las definiciones del centro, como es el caso de M. Bañeres (entrevista personal, 7 de junio de 2010, en Villán, 2012) es realizada mediante una fusión entre lo que es, y los principios que lo rigen en el ámbito pedagógico. Estableciendo por tanto un paralelismo, entre lo que es en esencia y lo que en él se trabaja: “Centro educativo en el que se trabaja la evolución del niño, su madurez y partimos de su creatividad para el desarrollo de su escolaridad”. O bien mediante lo definitorio del centro y lo relevante del proceso de enseñanza (M. Manchado, entrevista personal, 25 de junio de 2010, en Villán, 2012): “Como un centro muy especial, en el amplio sentido de la palabra; todavía es un centro en el que prima la creatividad y el desarrollo integral de la personalidad; enseñando a pensar, que a fin de cuentas es lo único que vale la pena enseñar”. Subyace la idea generalizada a lo largo de las entrevistas y de las fuentes documentales, que se ofrecen en la introducción del tema de forma más pormenorizada, según la cual se entiende y define el colegio como una

institución. Idea esta aportada de forma directa por J. Fernández-Villalta (entrevista personal, 15 de diciembre de 2010, en Villán, 2012): “Un centro familiar, un referente en Madrid por su forma de trabajar, y por el profesorado y la dirección, y todo lo que conllevaba”.

En el colegio Estilo siempre hubo una combinación de dos perfiles de profesorado. Sin una proporción fija, se combinaban jóvenes profesores y profesores con vocación y experiencia en el Modelo Educativo de la IIª República y de la Institución Libre de Enseñanza. En su mayoría, profesoras, pero con un denominador común para Josefina Aldecoa (Castilla, 2002,99): “Según su opinión un maestro no se improvisa, un maestro es el resultado de una formación cultural y humana lo más amplia posible. Le definen una actitud ante la ignorancia, la injusticia y la crueldad”. El variado profesorado del Colegio Estilo, desde sus comienzos como centro educativo, mantuvo esa línea pedagógica, a través de la cual, todos los agentes que componían la labor educativa, y especialmente los maestros, compartían unos principios comunes, no siempre en consonancia con el ambiente educativo imperante en el momento.

5. DISCUSIÓN

A lo largo del presente estudio, se ha contribuido a un conocimiento general de la educación más real, rico y extenso mediante historias particulares y únicas. Todo ello se ha conseguido, en primer lugar, realizando un estudio exhaustivo de las fuentes documentales existentes sobre el Colegio Estilo en su primer período histórico. Así mismo, se ha organizado la información en función de los factores, causas y agentes a través de los cuales se desarrolló la acción. Para, finalmente, analizar toda la información obtenida sobre el Colegio Estilo durante el período establecido, con la finalidad de ofrecer un conocimiento coherente, descriptivo y que aporte valor documental y testimonial.

Con el objetivo de dar respuesta al segundo objetivo, se ha expuesto cómo fue posible desarrollar la creatividad de forma sutil a través de la educación en la cultura y el arte, recoger testimonios, así como fuentes documentales en primera voz del centro dentro del período estipulado,

y analizando los testimonios y las fuentes documentales en primera voz del centro dentro del período establecido.

Es necesario reseñar que el período histórico en el que se realiza el estudio, y el ámbito geográfico concreto, con sus peculiaridades de acceso al mundo de la cultura –Madrid como capital de recursos culturales constantes, desde lo clásico a lo novedoso/vanguardista–, además de las características que posee el centro educativo en el que se ha realizado la investigación, limitan las conclusiones del mismo, no siendo, por tanto, directamente generalizables.

En relación al momento histórico que comprende los límites de estudio de la presente investigación (que va desde la creación del Colegio Estilo en 1959, hasta 1975) es necesario enmarcar la idea, el hecho o el recuerdo en el que transcurre la acción, en cada uno de los períodos históricos españoles comprendidos desde finales de los años cincuenta hasta mediados de los setenta, lo cual supone la exposición de los elementos que se han considerado relevantes y necesarios dentro del presente estudio para poder desarrollar la narración principal, no constituyendo, por tanto, estos vastos períodos históricos españoles más que un soporte particular y facilitador del desarrollo del estudio. Si bien no es una limitación como tal a lo largo de la investigación, si constituye un aspecto que particulariza en algunos apartados excesivamente el enunciado, bajo el que se encuentra el texto y se desarrolla la acción.

6. CONCLUSIONES

Para Josefina Aldecoa, la importancia de la historia y la cultura se basa en su capacidad de influencia en los seres humanos, siendo ésta uno de los grandes motores tanto del desarrollo, como de la involución social. Del mismo modo que vivió bajo la concepción de la necesaria formación de una persona, y de cómo la forma entender al ser humano, incide de forma significativa en el desarrollo necesario de la creatividad y la educación, siempre, a través de la cultura y la creatividad, plasmó sus concepciones pedagógicas y literarias en el primer período del Colegio Estilo. Por ese motivo, el presente estudio ofrece una experiencia bajo la cual es posible aprender sobre cómo la concepción de elementos

fundamentales para el ser humano y su desarrollo, como son la cultura, la creatividad y la educación, son capaces de establecer nuevos límites fuera de los cauces formales establecidos, constituyendo un reto no sólo como una utopía, sino como parte de la historia reciente, aunque desconocida todavía en la actualidad.

La unicidad de este experimento educativo y la contribución social que supuso, tanto a través del desarrollo personal de los alumnos y como de los profesores que participaron en él, es una de las muestras que ilustran la necesidad y el valor de la valiosa unión del binomio: educación y cultura –comprendiendo esta última, desde su concepción relativa a la identidad y su transmisión, hasta la valoración y potenciación del juicio crítico personal– la cual siempre revierte en la sociedad de la que forma parte y la propicia o limita. En este caso, el inicio viene determinado por una necesidad para educar a unos pocos, de forma diferente al sistema educativo establecido y vigente en ese momento histórico, en lo que se ha denominado el primer período del colegio Estilo (1959-1975). Fruto de una época, una concepción del ser humano, de la educación como proceso transmisor de la cultura y la creatividad, y de una necesidad, se presenta este estudio.

7. REFERENCIAS

- Aldecoa, J. (2004): *En la distancia*. Madrid: Alfaguara.
- Aldecoa, J. (2005): *Confesiones de una abuela*. Madrid: Tiempo de encuentro. Temas de hoy.
- Aldecoa, J. (2009): La educación de nuestros hijos. De 0 a 14 años. Madrid: Temas de hoy.
- BEAS, M. (2010) “Formación del Magisterio y reformas educativas en España: 1960-1970” *Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado* (vol. 14, nº 1). <http://www.ugr.es/~recfpro/rev14ICOL3.pdf>
- Castilla, A. (2002): *Memoria de un colegio: “Estilo”, una experiencia de educación en libertad sobre la base de la comunidad*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>

- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., Y Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Duplaá, C. (2000): Memoria sí, venganza no en Josefina R. Aldecoa. Barcelona: Icaria.
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P. y Martínez-Vérez, V. Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Int Rev Educ* 71, 109–134 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). *La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal*. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Martínez-Vérez, MV, Albar-Mansoa, PJ. Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* 10, 845 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>

- Martínez-Vérez M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123-1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., y Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J. y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1-16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J.L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge, E. Ariño Mateo, González Afonso, & S. Rodríguez Hall (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95-110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213-234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., y Nolasco-Hernández, A. (Coords.) (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (ed), *The Handbook on Student Representation in Higher Education. A Global Comparative Perspective* (pp. 550-561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Rodríguez, J. (1961): *A ninguna parte*. Madrid: Airón.
- Rodríguez, J. (1991): *Historia de una maestra*. Madrid: Anagrama.

- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>
- Villán Rodríguez, A. (2012). La aurora artesana: la metodología activa-investigadora de Josefina Aldecoa en el colegio Estilo: el fondo y la forma, Madrid, 1959-1975: estudio de caso. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Complutense de Madrid.

XILOGRAVURA E CORDEL: IMAGINÁRIO POÉTICO PARA PRÁTICAS MULTIDISCIPLONARES

ELIANA RIBEIRO AMBROSIO MIYOSHI
Universidade Federal de Minas Gerais

1. INTRODUÇÃO

A literatura de Cordel é um gênero literário brasileiro de cunho popular, o qual é associado à xilogravura, sendo reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira, ao ser registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2018. Na passagem do século XIX para o XX, esses livretos, elaborados com versos rimados em linguagem simples, os quais favorecem sua trova em rodas de conversa, caíram nas graças da população local, a qual era predominantemente analfabeta (Martínez-Vérez, 2023). De fato, apesar de se ligar às práticas coloniais da contação de histórias, a associação entre os folhetos de Cordel e a xilogravura começou a ser praticada regularmente no nordeste do Brasil, no início do século XX, especialmente entre 1930 e 1960, período em que o Cordel se tornou uma das mais significantes mídias de comunicação popular da região (SAPÉDE, 2019).

O Cordel advém da cultura oral das histórias de origem ibérica contadas nas rodas de conversa (Martínez-Vérez et al., 2022). Da cultura portuguesa adentram canções, poemas, histórias com temas heroicos e romances de cavalaria, os quais reforçam uma cultura oral (Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021) que também culminaria nos repentistas, nos desafios de versos de improviso rimados, no coco, na embolada, no aboio e dentre diversas outras expressões provenientes da cultura oral (Brant, 2003; Martínez-Vérez, 2025). Paulatinamente, a tradição oral passou a ser registradas em publicações impressas de forma modesta e feitas de

maneira autônoma por seus autores, consolidando na região nordeste no final do século XIX, tendo como um dos pioneiros o poeta Leandro Gomes de Barros, o qual começou a produzir e publicar seus folhetos de forma independente por volta de 1889.

Cabe ressaltar que a tardia produção gráfica não se deveu somente às dificuldades econômicas locais, mas também à proibição portuguesa de se realizar qualquer atividade impressa na colônia até 1808. Apenas com a vinda da família real, o ofício foi regulamentado e os primeiros mecanismos tipográficos chegam à colônia. Ainda assim, a tardia popularização da produção gráfica nordestina do Cordel ocorreu somente no século XX por meio da aquisição pelos cordelistas dos prelos tipográficos sucateados, em desuso nos grandes centros urbanos. Dessa forma, a rede editorial do Cordel advém da consolidação de uma prática autônoma e independente do universo editorial hegemônico.

Daí sua distribuição e comercialização serem feitas pelo próprio autor em feiras regionais, festas religiosas e localidades de maior aglomeração urbana ao ar livre. Suas rimas e as capas atraíam os compradores, os quais, apesar de geralmente analfabetos, adquiriam os livretos para serem lidos, memorizados e disseminados por quem dominava a leitura nas rodas de conversas (Diz-Otero et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023). Assim, sua tradição e propagação estiveram associadas à literatura da poesia declamada ou trovejada. Como aponta Sapede (2019), nesses poemas cantados, a estrutura narrativa em sextilhas, utilizada pelo poeta paraibano Silvino Pirauá, funcionava melhor do que as quadrilhas portuguesas, tornando-se o formato proeminente da poesia popular nordestina. Sua temática inspirava-se nas obras trazidas pelos portugueses, ganhando adaptações ou novas versões com lampejos da vida cotidiana, narrações acontecimentos, narrativas de cunho moral, relatos das dificuldades das condições locais perante a seca e a miséria, histórias de amor e sofrimento, narrativas de figuras históricas regionais, como os personagens Padre Cícero, Maria Bonita e Lampião, além de historietas com príncipes, fadas e reinos distantes. De acordo com Trevi (2008), a singularidade da literatura de Cordel advém da fusão de seres míticos que figuram em conjunto a boiadeiros,

coronéis, beatos, donzelas e cangaceiros, em históricas que combinam o universo imaginário à vida árida e sofrida de um povo.

A consolidação dessa tradição editorial ocorreu a partir da gráfica montada por Leandro Gomes de Barros (1865 – 1918), a qual produziu diversas edições e, na década de 1920, foi adquirida pelo poeta João Martins de Athayde (1880-1959). Neste período, as capas, um importante recurso visual para atrair os compradores, eram realizadas a partir de clichês metálicos. Muitas vezes, elas não tinham uma ligação direta com o texto, mas serviam de elemento chamativo e de apelo à memória afetiva dos consumidores. Como aponta Sapede (2019):

O fato é que o público geral se identificava mesmo com as capas mais realistas, muitas vezes com imagens de artistas de cinema, feita em clichês das capitais; a xilogravura, como capa, só ganhou espaço 40 anos depois, quando as gráficas se espalharam pelo interior e a infraestrutura para produção de clichês se tornou inviável.

Alguns pesquisadores (HATA, 1999; RAMOS, 2005) apontam a Tipografia São Francisco (Juazeiro do Norte–CE) como responsável pela origem das capas xilogravadas, quando o proprietário José Bernardo da Silva (1901–1971), após adquirir o acervo e os direitos sobre a obra de João Martins de Athayde em 1949, substituiu os clichês metálicos gastos pelo uso do tempo por matrizes em madeira. Por outro lado, outras investigações (FRANKLIN, 2007) atribuem a primazia deste feito ao folheto “A História de Antônio Silvino”, editado em 1907, pelo poeta Francisco das Chagas Batista, na Imprensa Industrial do Recife.

Fato é que, paulatinamente, a xilogravura adentrou nas capas, seja para substituir antigos clichês desgastados, seja pela dificuldade de recursos das tipografias interioranas, as quais buscaram soluções eficazes e econômicas para viabilizar suas produções. Nesse momento, tanto os gravadores produziram suas histórias, quanto os cordelistas suas capas. Em geral, predominava uma parceria entre eles, o que levou a uma popularização da técnica da xilogravura na região durante os anos 40 do século XX. Com a disseminação do rádio e da televisão nas décadas de 1960 e 1970, houve um declínio da produção de folhetos. Por outro lado, a xilogravura popular caiu no gosto da elite cultural e ganhou autonomia como estampa solta, tornando-se um importante meio expressivo da

cultura nordestina. Esse fenômeno criou uma verdadeira escola de entalhadores, os quais se dedicaram a sua fatura, fazendo com que alguns ganhassem reconhecimento internacional, como foi o caso do xilogravador J. Borges.

1.1. ASPECTOS MULTIDISCIPLINARES DO USO DO CORDEL NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Quando a literatura de Cordel é utilizada nas práticas pedagógicas, geralmente, ela é associada ao gênero do discurso literário e ao campo das Linguagens, envolvendo as disciplinas de Português e/ou Artes. Contudo, o folheto de Cordel, como manifestação cultural, apresenta outras nuances. Ele favorece enlaces temáticos com a História, a Geografia, a Música e pode contribuir para discussões sociais, culturais e inclusivas, relacionando-se a diversos campos da atividade humana. É uma expressão que apresenta o viés da história e do cotidiano interiorano por meio da narrativa popular, permitindo conjugar práticas orais às escritas, transitar entre histórias eruditas e populares, compilando elementos hegemônicos às referências da cultura local.

No contexto do Ensino Fundamental I (alunos de 6 a 10 anos), ele aparece nas aulas de Língua Portuguesa associado à oralidade para a percepção das rimas e métrica do texto, ou nas aulas de Artes como manifestação da xilogravura na cultura nordestina. Todavia, as abordagens não favorecem o trânsito disciplinar, o qual poderia promover trocas, potencializando a construção do conhecimento e ampliando o pensamento crítico (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Parejo et al., 2023; Parejo, 2023; Parejo et al., 2024; Medina-Gual & Parejo, 2025).

Apesar de os textos literários não terem um compromisso em relatar fatos comprovados, ele possibilita apontamentos sobre os valores e os costumes, transmitindo o pensamento sociocultural de sua época. No caso do Cordel, essa relação é mais profunda. Diversos folhetos iam além das tramas fantásticas e relatavam os acontecimentos do cotidiano, tendo, por vezes, um cunho jornalístico; uma espécie de crônica popular de sua época, a qual apresenta a versão dos fatos por meio da visão popular (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Sánchez Alba, et al., 2024; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024). Como ressalta Sapede (2019, p.120)

citando Franklin (2007): “o poeta Delarme Monteiro Silva afirma ter vendido no primeiro dia 40 milheiros da reportagem sobre *A Morte do presidente Getúlio Vargas*, enquanto os maiores jornais da região raramente registravam edições diárias superiores a 10 mil exemplares”.

Dessa forma, do ponto de vista da disciplina da História, o Cordel pode motivar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos, ao ser utilizado como fonte alternativa, mostrando uma versão popular dos fatos. Ele permite traçar os elementos dos movimentos socioculturais regionais. Como Grillo (2008, p.83) salienta: “inúmeros são os eventos do século XX contidos nos folhetos que relatam o cotidiano da nossa História e nos quais são dadas representações diversas das contidas nos livros didáticos”. Além disso, do ponto de vista sociocultural, eles permitem problematizar a realidade e desvencilhar conceitos e preconceitos advindos de narrativas tradicionais, dando voz a olhares diversificados e possibilitando com que os estudantes desenvolvam seu espírito crítico, tanto de seu meio quanto das narrativas históricas (Martínez-Vérez et al., 2023; Martínez-Vérez, 2023; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2025; García-Cano, et al., 2025).

No âmbito dos estudos geográficos, a utilização dos folhetos de Cordel pode ser atrelada aos aspectos da paisagem local, do clima e vegetação; desdobrando para questões sociais correlatas envolvendo a seca, a miséria, o êxodo rural, os movimentos migratórios, os latifúndios; e, também, ter um viés globalizado a partir da realidade cotidiana dos estudantes, abordando temas como o meio ambiente, urbanização, desigualdades sociais, analfabetismo, preconceitos, movimentos sociais do campo, dentre outros.

Durante a primeira etapa do Ensino Fundamental, a noção geográfica é introduzida pela compreensão dos aspectos ligados ao entorno do estudante, da observação das paisagens, dos elementos do cotidiano para se situar na sociedade e entender a organização da vida. Nesse sentido, os livretos de Cordel podem ser utilizados para apresentar parâmetros da existência na região Nordeste, permitindo descrições de sua paisagem e do modo de vida das pessoas. Para atender a estes objetivos, Barros (2023, p.5) aponta que as propostas educativas com o uso do Cordel nos anos iniciais deve ser: “colocada em cena a partir das tramas que

grafam aspectos da geografia dos lugares, atrelados a paisagens regionais e as múltiplas temáticas que reverberam movimentos geográficos inscritos por pessoas e por contextos distintos”.

Além de abarcar ensinamentos territoriais, o Cordel pode ser utilizado para o ensino de diversas disciplinas e permite “experiências múltiplas com as artes: sonoras (propiciadas pela cantoria dos versos), gestuais (motivadas pela teatralização dos textos) e visuais (concedidas pelas gravuras impressas nas capas dos impressos).” (PIZZIGNACCO, 2022, p.104); e ser trabalhado nas disciplinas de Música, Dança e Artes.

Nas poesias do Cordel, o ritmo e alternâncias das sílabas conferem aspectos da rítmica musical e podem ser tratados em conjunto com o ensino dos conceitos da música de gênero musical, melodia, pulsação, divisão rítmica. A observação rítmica e dos versos leva ao Repente nordestino, permitindo contraposições com o Rap e discussões sobre diversidade e alteridade, levando os estudantes à compreensão de outras culturas e costumes, do respeito ao outro e de como os elementos culturais se intercambiam e se modificam ao longo do tempo.

Dos campos artísticos, a disciplina de Artes é a que costuma ser usualmente abordada em projetos pedagógicos, dada sua relação direta com as capas dos folhetos, já que as xilogravuras que as ilustram fornecem a base para sua leitura, uma vez que oferecem uma síntese visual da história, servindo como recurso de cunho publicitário.

O Cordel pode servir de mote para a introdução do ensino na gravura e das questões técnicas da xilogravura como meio artístico expressivo, mas se abre a outros desdobramentos. A relação texto/imagem presente nos livretos favorece a apresentação da história dos livros, da xilogravura e sua conexão com a produção gráfica. Dessa forma, pode-se partir da integração entre a capa e os poemas do Cordel e mostrar a importância histórica da xilogravura na passagem dos códices manuscritos para os textos impressos, exibindo a produção dos conhecidos livros xilogravados e indicando como a xilogravura foi posteriormente utilizada para ilustrar livros, após a revolução gráfica de Gutenberg, com a introdução dos tipos móveis. Esse paralelo pode elucidar como a xilogravura

ganhou vieses artísticos no Nordeste a partir do fomento de seu uso para a ilustração das capas.

Dada a interligação entre obra escrita e imagem, Ribas e Malafaia (2021, p.73) propõem “pensar a xilogravura como uma das mídias constitutivas do Cordel, em sua materialidade e suporte, e não como mero adorno ou legenda ilustrativa do texto.” e concluem que a xilogravura é elemento constitutivo da composição Cordel, “uma mídia *per se*, que se materializa na mídia folheto, abarcando em sua constituição artes outras denominadas mídias, como: a oralidade, a musicalidade, a teatralidade e a própria leitura de literatura.”

Por estas características implícitas do Cordel, a disciplina de Artes pode ser uma ponte para alinhar diversas áreas em projetos interdisciplinares, pois dentro do campo do sensível, pode-se vislumbrar e convergir a observação dos aspectos, sociais, históricos, geográficos e culturais estudados.

1.2. O PROJETO XILOGRAVURA E CORDEL: IMAGINÁRIO POÉTICO

Como apontado, o Cordel, como recurso pedagógico, pode ser abordado de diversas maneiras, realizando conexões entre áreas distintas para favorecer um ensino multidisciplinar. No projeto *Xilogravura e Cordel: Imaginário poético*, ele foi tomado como premissa para o ensino da gravura, em especial, da xilogravura. Contudo, ainda que transversalmente, o projeto tateou outras disciplinas, através da análise das imagens, para tratar das questões históricas, geográficas, sociais e culturais da região. Além disso, adentrou na musicalidade dos textos e contou com momentos lúdicos que envolviam vídeos com música e contação de histórias para a contextualização e introdução dos temas.

2. OBJETIVOS

O propósito deste projeto foi preencher uma lacuna no ensino das artes por meio da prática da gravura com crianças de 6 a 10 anos, incentivando tanto métodos alternativos quando da técnica da xilogravura ou do linóleo através do uso de goivas. Para tanto, delimitaram-se os seguintes objetivos específicos:

- Utilizar a literatura de Cordel para reflexões multidisciplinares.
- Apresentar aos estudantes do Ensino Fundamental I a técnica da xilogravura por meio da experiência do Cordel, tecendo comparações com outras produções artísticas em xilogravura em diversos momentos de sua história.
- Mostrar as xilogravuras populares brasileiras de J. Borges e comparar com as obras do artista erudito Gilvan Samico.
- Introduzir os rudimentos da xilogravura, por meio da manipulação de matrizes, visualização de suas ferramentas (goivas) e possibilidades de cortes e texturas.
- Estabelecer a noção de gravura em relevo, realizando uma matriz em EVA nas turmas de 6 a 9 anos e com o linóleo nas classes de 10 anos.
- Analisar as atividades realizadas em conjunto com os alunos para compartilhar suas reflexões pessoais e os resultados deste estudo de caso.
- Realizar uma exposição com as obras produzidas pelos estudantes para divulgar para a sociedade os resultados plásticos e comprovar a viabilidade de desenvolver o ensino da gravura no Ensino Fundamental I.

3. METODOLOGIA

Abordar o Cordel nas séries do Ensino Fundamental I exige aproximações diferenciadas para cada turma, ainda que trabalhem a mesma temática, é necessário realizar adaptações conforme a maturidade de seu desenvolvimento. Grande parte dos alunos desconhece a Literatura de Cordel, apesar de já terem trabalhado com rimas e parlendas. Igualmente, ignoram a gravura, mas apresentam o conhecimento de algumas técnicas artísticas, como o desenho, a pintura e escultura, um reflexo da parca importância dada aos conteúdos de Artes e da desvalorização desses profissionais no âmbito escolar, os quais não recebem estímulos

para formações continuadas, materiais e espaços adequados para realizar suas práticas, nem abertura para propostas inovadoras.

O projeto *Xilogravura e Cordel: Imaginário poético* foi construído para quebrar estas barreiras e demonstrar que propostas diferenciadas podem envolver os estudantes, trazer-lhes novas competências e uma postura crítica em relação aos saberes e às questões da sociedade que os envolve. Do mesmo modo, foi concebido para ser um estudo de caso, para favorecer reflexões sobre as situações vivenciadas através da observação direta e participante, o que permite compreender os resultados alcançados para validar novas experiências.

Dentro de suas etapas metodológicas executivas, inicialmente, foi preparado um material didático contendo matrizes, ferramentas, imagens, folhetos de Cordel, vídeos e uma apresentação em PowerPoint para oferecer um suporte teórico às experimentações. Em seguida, as práticas seguiram o método da Pesquisa-Ação Participativa (PAP), no qual o material preparado foi compartilhado com os alunos para uma construção coletiva e reflexiva dos conhecimentos, a partir da realidade do grupo, seguida da ação prática da produção da gravura, finalizada com uma roda de conversa para trocas sobre os trabalhos realizados e a habilidades adquiridas. Todo esse processo está pormenorizado nas análises seguintes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto *Xilogravura e Cordel: Imaginário poético* partiu de a questão do ensino de xilogravura para crianças favorecer a utilização de materiais alternativos, ao invés da introdução técnica do uso de goivas, antes que os alunos atinjam a adolescência e estejam no Ensino Médio (por volta dos 15 anos). Será que as crianças no final do Ensino Fundamental I (antigo Ensino Primário) já não conseguem manusear cuidadosamente e com destreza essas ferramentas? Diversos argumentos são colocados a respeito da segurança das crianças, ao manipular objetos cortantes e sobre os perigos de seu uso indevido. Por outro lado, pouco se fala sobre o ganho de competências como concentração, autonomia e senso de responsabilidade ao se introduzir práticas com as goivas, conscientizando

sobre os riscos do seu uso, mas tornando as crianças cúmplices e parceiras nessa atividade. Apostando nessa premissa, em 2023, o projeto foi aprovado para ser implementado em turmas do ensino regular, após anos de tentativas e justificativas.

Igualmente, o projeto também foi motivado por uma experiência pessoal vivenciada na infância, aos 9 anos, quando estudava na Escola de Educação Básica (ESEBA), pertencente à Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Por ser uma escola pública ligada à universidade, ela funcionava como canteiro experimental e tinha em seu quadro diversos professores universitários de diferentes áreas, os quais aproveitavam o local para colocar em prática pesquisas e projetos. Assim, nos anos 1980, algumas turmas vivenciaram a técnica da xilogravura com o entalhe da madeira utilizando goivas.

FIGURA 1. Imagem da xilogravura realizada pela autora aos 9 anos, a qual inspirou a realização do projeto

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Esta experiência foi marcante e decisiva para, anos mais tarde, tecer questionamentos das motivações do discurso atual contrário a essa prática pelas crianças. Cabia, então, elencar qual faixa etária trabalharia com as goivas e quais estudantes teriam os rudimentos do pensamento

xilográfico por meio de técnicas alternativas. Ficou estabelecido que, depois de uma imersão teórica, os alunos dos 1os aos 4os anos do Ensino Fundamental I realizaram suas práticas em um suporte de etileno-vinilacetato (EVA) que simulou uma matriz de linóleo e fizeram sua gravação mediante sulcos em desenhos com o lápis. Já os alunos do 5° ano produziram uma gravura utilizando goivas e o linóleo.

4.1. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Como um dos objetivos do projeto era levar o conhecimento da gravura para todas as séries do Ensino Fundamental I por meio da produção do Cordel, as sequências didáticas foram pensadas de maneira a trazer primeiramente aportes técnicos sobre a gravura, com a diferenciação de suas possibilidades técnicas, para depois apresentar um histórico da xilogravura, enfatizando a sua participação na história do livro e da indústria gráfica, e, por fim, introduzir a temática do Cordel, elencando seus desdobramentos na xilogravura nordestina.

A experiência sensorial é fundamental para instigar o sensível e motivar a aprendizagem. Iniciar as temáticas através da materialidade favorece interconexões significativas que levam a um aprendizado relevante, mais do que se os conteúdos fossem introduzidos somente teoricamente. Dessa forma, o primeiro contato das turmas com a xilogravura ocorreu em uma roda de conversa com os estudantes manuseando obras impressas, matrizes e goivas. Isso foi essencial para o entendimento do que é gravura, pois, intuitivamente, eles associaram com o elemento do carimbo e puderam compreender questões referentes à sua fatura, impressão e multiplicidade.

Esse conceito é fundamental para que os estudantes compreendam a finalidade da gravura, ser múltipla e volante; uma mídia comunicativa que pode ser executada por diversas técnicas, xilogravura, gravura em metal, litografia e serigrafia, a qual foi desenvolvida ao longo da história para viabilizar e agilizar a produção gráfica. A partir desses entendimentos, foi possível avançar e introduzir aspectos da História do livro e da xilogravura, ainda que lúdica e incipientemente, e subsidiar um aporte conceitual complexo mediante uma construção gradual de conceitos. Percebida a relação entre a xilogravura e a história do livro, os estudantes entenderam a versatilidade dos folhetos em seus aspectos

verbais e imagéticos, que se desdobraram da cultura oral para o formato escrito com assuntos que versam sobre obras eruditas da tradição europeia, misturada a elementos cotidianos da cultura regional. Daí foi possível compreender as temáticas visuais de suas capas e os desdobramentos existentes na produção dos artistas xilogravadores nordestinos.

Em um primeiro momento, os alunos conheceram obras de alguns artistas, os livretos de Cordel e, de forma lúdica, adentraram na cultura nordestina por meio da utilização da contação de histórias com recursos audiovisuais. O livro *“Carolina, o Cordel e o Coronel”*, do autor Maciel Araújo (2013), conta, mediante versos rimados, a história do surgimento da literatura de Cordel no Nordeste. Uma versão de sua leitura em vídeo, disponível na internet, foi utilizada para os estudantes conhecerem as origens do Cordel nordestino.

Uma maneira de diversificar as estratégias de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas, é incorporar recursos audiovisuais como suporte didático. Os recursos multimídia introduzem uma quebra na rotina por meio da ludicidade, estimulando a participação, a atenção e despertando o interesse dos estudantes. Além de facilitar a assimilação e compreensão do conteúdo, estes artifícios podem auxiliar na contextualização de outras realidades e culturas, enriquecendo o processo de aprendizagem e ampliando o acesso à informação.

Após os alunos terem conhecido os aspectos técnicos da xilogravura, e, antes de iniciarem seus trabalhos práticos, a sensibilização passou pela apresentação de um vídeo. A escolha de suas graduais complexidades temáticas foi pensada segundo a adequação ao desenvolvimento cognitivo de cada faixa etária.

Os vídeos serviram como inspiração para o desenvolvimento imagético, como tema gerador para o trabalho plástico. Para a turma do 1º ano, foi apresentado o vídeo *“Bode Julião”*, um clipe infantil de uma canção animada. As turmas do 2º e 3º anos assistiram a contação de História *“Lampião, Lá no Sertão”*, de Mari Bigio, a qual apresentava as figuras de Lampião e Maria Bonita, permitindo adentrarmos na explicação de quem foram esses personagens históricos que, por vezes, aparecem nas histórias de Cordel e nas obras dos xilogravadores. E os alunos do 5º

ano viram o vídeo *“Heroínas e Heróis Nordestinos”*, o qual traz um recorte de vários personagens da história da cultura nordestina.

Para tratar dos componentes eruditos e populares derivados da produção do Cordel, foi apresentada a figura de J. Borges, um artista autodidata que, por meio da produção de livretos, alfabetizou-se e ganhou reconhecimento artístico e Gilvan Samico, um artista erudito, que bebeu das fontes do Movimento Armorial, incorporando o repertório do Cordel para construir seu imaginário poético.

Objetivando a compreensão visual dessas obras eruditas e populares da xilogravura nordestina, foi elaborado um jogo de memória, como componente didático, para as turmas do 1º ao 3º ano. Vale enfatizar que todo produto educacional, ao ser desenvolvido, deve ser pensado e avaliado quando a sua pertinência, complexidade, aplicabilidade, impacto e inovação. É importante entender o motivo de sua criação e suas contribuições junto ao que vem sendo proposto, verificar a facilidade de sua aplicabilidade e eficácia em atingir os objetivos para os quais foi proposto.

No caso do jogo de memória, este recurso lúdico mostrou-se uma importante ferramenta para a discussão dos elementos compositivos das obras e de seu contexto. Ao formarem os conjuntos de pares, as crianças atentaram-se aos detalhes visuais. Contudo, isso não bastava. A cada peça encontrada, era necessário conduzir diálogos reflexivos para o processo ganhar sentido e para a fixação dos elementos visuais. Através do jogo de memória, a cada carta aberta pôde-se revisitar os assuntos abordados ao longo da sequência didática, como, por exemplo, “o que é o Cordel?”; “o que é xilogravura?”; “os materiais e ferramentas da xilogravura”; além permitir o reconhecimento das obras de J. Borges e G. Samico e sua análise composicional. Assim, o jogo permitiu retomar e fixar visualmente os assuntos e imagens artísticas tratados ao longo da sequência didática através da prática lúdica.

Por outro lado, este recurso não era pertinente para as turmas dos 4º e 5º anos e eles se basearam somente na observação direta das imagens, realizando uma leitura imagética coletiva, a qual versou sobre aspectos composicionais e temáticos das obras.

Compreendido o contexto do Cordel e da produção xilográfica nordestina e tendo analisado diversas imagens para construir um repertório

imagético da produção de Gilvan Samico, J. Borges e xilogravadores nordestinos, os estudantes registraram suas compreensões por meio de um desenho. Estava estabelecido o aporte teórico. Agora, era necessário aprofundar nos conceitos técnicos para, em seguida, desenvolver a prática. Uma primeira experiência foi realizada utilizando o produto educacional *Carimbos Ritmados* para discutir a questão da reprodutibilidade e do múltiplo na gravura. Em seguida, passou-se à execução das gravuras.

4.2. A PRÁTICA DA GRAVURA

Como o objetivo do projeto era introduzir a prática da gravura em relevo, utilizando suas ferramentas, em especial as goivas, a etapa inicial do projeto tratou de estabelecer quais faixas etárias poderiam utilizar cada material e quais técnicas seriam mais adequadas. Definiu-se que o linóleo e as goivas seriam usados com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, pois este é um ano de passagem para o Ensino Fundamental II e atribuir confiança, dar responsabilidade permitiria um crescimento de maturidade, um ganho de competência significativo. Assim, esta atividade traria conhecimentos implícitos, operacionais e funcionais, para além da própria técnica da gravura e simbolizaria rito de passagem para uma nova etapa (Ensino Fundamental II), a qual apresenta maiores exigências pessoais. Já para as demais turmas (1º ao 4º ano) decidiu-se que as práticas seriam feitas com técnicas adaptadas, com a utilização de ferramentas que pudessem marcar, mas não fossem cortantes, como carretilha marcadora de costura, agulhão e chaves de fenda, trazendo o mesmo discurso da autonomia, responsabilidade e confiança, já eles utilizariam materiais que não cortam, mas são potencialmente perfurantes. Assim, corroboramos Fayos Bosch (2020, p. 106) ao observar que “Desta forma, os meios e materiais são adaptados a cada idade, sala de aula ou centro, bem como às necessidades particulares dos alunos, quando for o caso.”

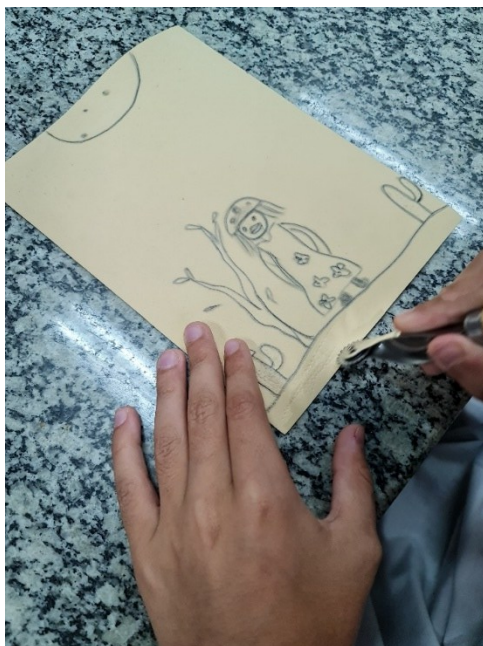
No caso das técnicas adaptadas, havia duas possibilidades de materiais a serem utilizados como suporte: o isopor ou o EVA. O isopor tem vantagem de trazer o conceito da sustentabilidade, por ser um material de uso doméstico, encontrado em embalagens de alimentos, as quais podem ser reaproveitadas. Já o EVA, tem a conveniência de sua ampla disponibilidade, já que é largamente utilizado para diversos fins no ambiente

escolar. Os dois foram previamente testados. O isopor conferiu um resultado com linhas menos fluidas, mais duras e entrecortadas, além de oferecer menos detalhes na impressão. Por outro lado, o EVA, por ser um material mais flexível, favoreceu desenhos mais soltos, amoldando-se mais ao papel, permitindo uma maior fidelidade de pormenores e se aproximando dos resultados e das impressões com matrizes em linóleo.

Dessa forma, os alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental I fizeram suas práticas no EVA, o qual simulou as características de uma matriz de linóleo. As gravações foram realizadas com sulcos a lápis dos desenhos, buscando aprofundar o traço como se fossem goivas cortando a matriz, ou seja, as marcações do lápis deveriam afundar o EVA produzindo um relevo, sendo complementadas com texturas executadas com a carretilha de costura, o agulhão e ferramentas diversas como as chaves de fenda e parafusos. Para a impressão, foi usada tinta guache, por ser um material atóxico e lavável, aplicada com um rolo de espuma. Durante esta etapa, foi utilizado um rolo de pedra de cozinha para conferir uma maior pressão e garantir uma melhor impressão.

FIGURA 2. *Alunos realizando a gravura com sulcos de lápis no EVA e textura com o uso da carretilha*

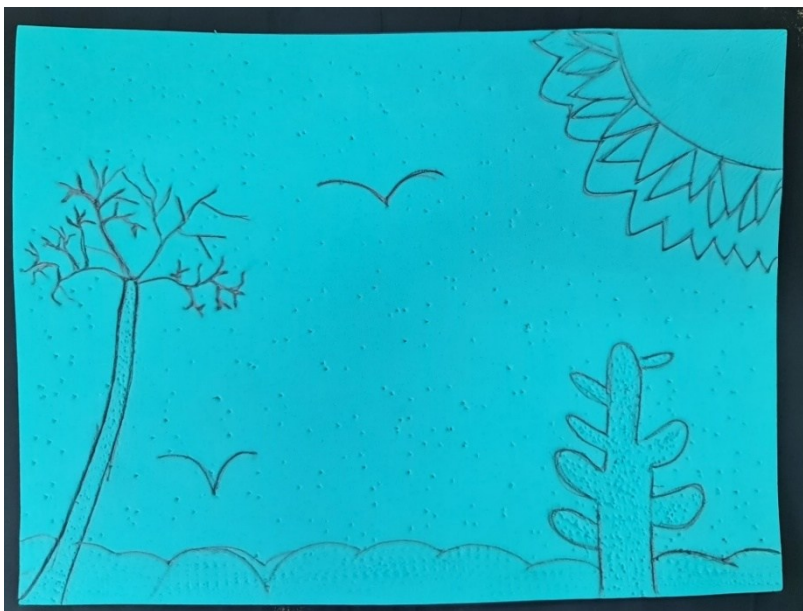

Fonte: Arquivo pessoal da autora

FIGURA 3. *Resultados das matrizes em EVA*

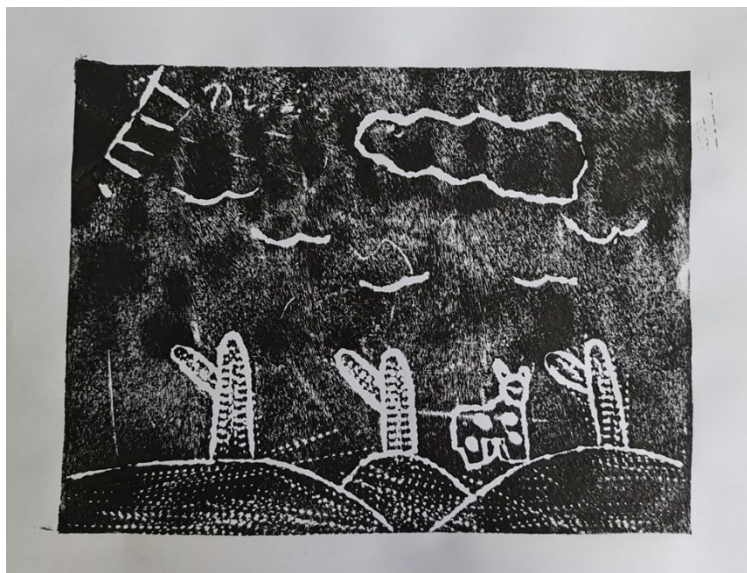
Fonte: Arquivo pessoal da autora

FIGURA 4. *Momento da impressão das gravuras feitas em EVA*

Fonte: Arquivo pessoal da autora

FIGURA 5. *Resultados das gravuras feitas com matrizes em EVA*

Fonte: Arquivo pessoal da autora

É interessante notar que, após compreender os rudimentos do processo da xilogravura, com o uso do EVA e as ferramentas de costura, os alunos incorporaram as texturas e o gestual do fazer xilográfico em seus desenhos, especialmente os alunos das turmas do 1º ano.

No início das atividades da sequência didática, após a introdução do tema, os alunos fizeram registros visuais com desenhos dos assuntos estudados e voltaram a realizá-los ao término do módulo didático. Foi nítida a mudança expressiva. Os primeiros eram desenhos rápidos e lineares, uma espécie de esboço das ideias do dia, feitas com lápis. Nos relatos visuais finais, eles incorporaram valores tonais e registros de texturas. Além disso, passaram a trabalhar vigorosamente com o lápis, como se estivessem criando sulcos nas matrizes, principalmente nas áreas que queriam conferir textura.

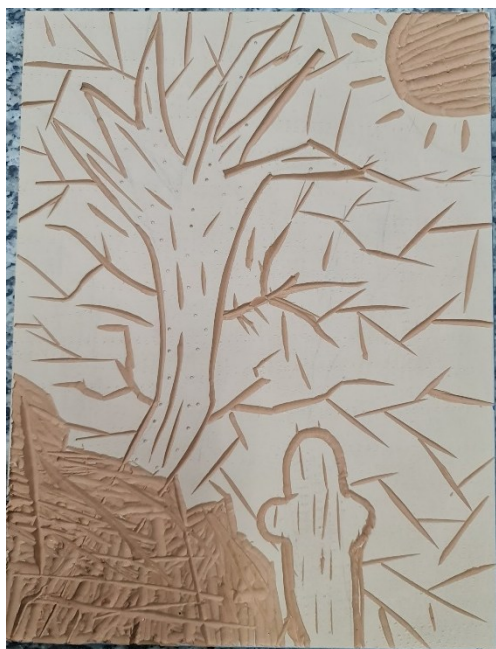
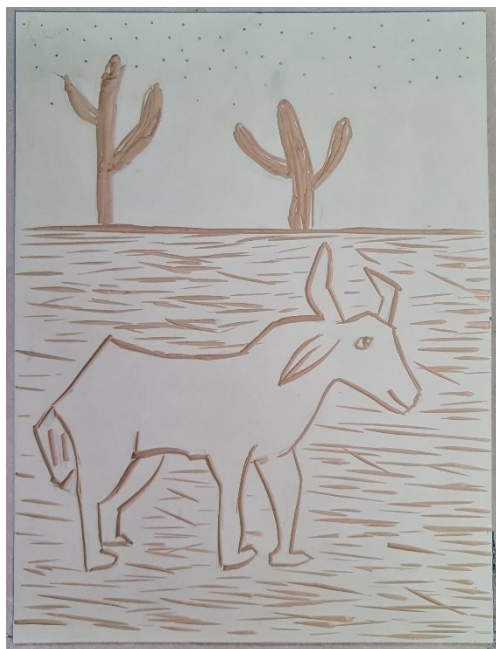
Já os alunos do 5º ano fizeram uma linoleogravura. Inicialmente, eles testaram as diversas goivas para realizar texturas e aprender seu manuseio e as possibilidades expressivas de cada ferramenta. Nesse momento, eles foram informados sobre quais cuidados deveriam ter ao manipular estes instrumentos. Assim, foi mostrado o quão cortante esses objetos são e como eles necessitavam usá-los com atenção e responsabilidade. Dentro desta abordagem, eles entenderam os riscos do uso e ganharam autonomia, tornando-se parceiros na condução das atividades. Ademais, perceberam a oportunidade diferenciada que estavam recebendo e foram extremamente cautelosos. Sua concentração chamou a atenção de outros funcionários e docentes envolvidos. Mesmo nas turmas mais agitadas, eles se concentraram bastante e demonstram grande envolvimento e satisfação no que faziam.

FIGURA 6. *Alunos do 5º ano trabalhando suas matrizes com as goivas*

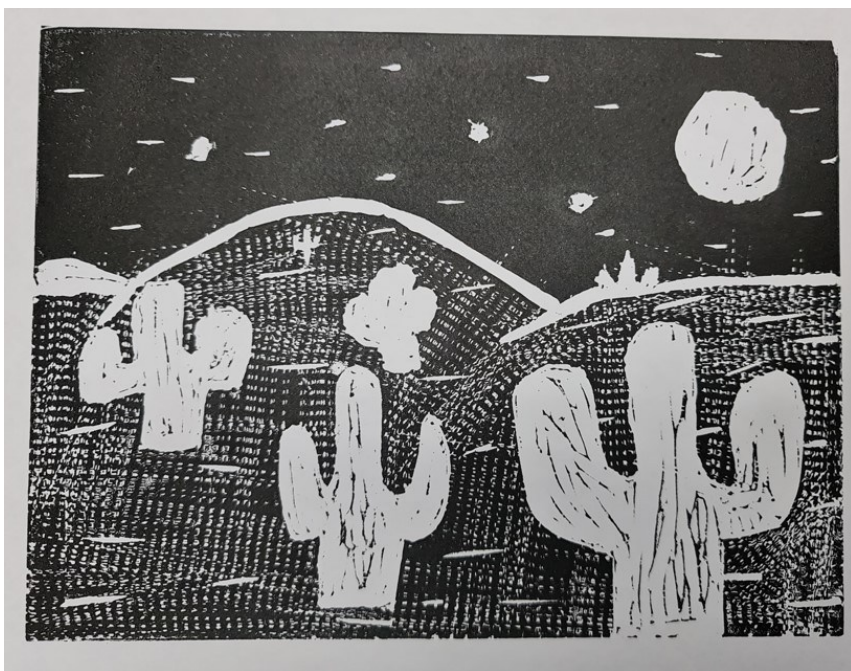
Fonte: Arquivo pessoal da autora

FIGURA 7. *Matrizes em linóleo realizadas pelos alunos do 5º ano*

Fonte: Arquivo pessoal da autora

FIGURA 8. Gravuras impressas pelos alunos do 5º ano

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Outra observação acerca da prática foi o ganho no pensamento plástico adquirido. Inicialmente, muitos planejaram as imagens somente como um desenho com contornos de linhas, mas à medida que foram trabalhando, perceberam o valor das tramas e se permitiram obter texturas e traços gestuais para além do desenho imaginado, deixando a criatividade agir pela materialidade. Também, passaram a aceitar os escapes das goivas como gesto expressivo e qualidade artística própria da técnica, consentindo-se errar. As desventuras do processo fizeram com que eles tentassem novas soluções, enfrentando os desafios e valorizando as descobertas. Assim, transversalmente, ganharam outras competências com a resiliência, a frustração, autonomia para a solução de problemas e tolerância aos erros, valores significativos para a vida cotidiana e em sociedade.

Isso fez com que eles revissem seus próprios conceitos de desenho. Muitas crianças após a alfabetização, à medida que desenvolvem um pensamento analítico e concreto, tendem a abandonar a gestualidade e a espontaneidade e a almejar o realismo como padrão estético em seus desenhos. Contudo, após a prática da gravura, o escape das goivas levou-os a refletir que eles podiam encontrar caminhos expressivos nas “imperfeições” e nos acasos. Dessa forma, diversos alunos relataram que eles não precisavam se prender somente a modelos realistas e que perceberam o valor do gestual como elemento expressivo.

4.3 A EXPOSIÇÃO

O resultado das obras produzidas foi tão expressivo que a mostra, prevista para acontecer no âmbito da escola, foi exibida no Centro Cultural do DMAE de Uberlândia. A realização de exposições dentro do circuito oficial é valiosa tanto para os estudantes quanto para o público. Os alunos sentem-se reconhecidos e valorizados, ganham em autoestima, ficam estimulados a realizar novos trabalhos e a frequentar os espaços expositivos. Além disso, eles podem se inteirar das produções dos colegas de outras turmas e estas trocas também são fontes de aprendizado. Para o público, a exposição funciona como um espaço educativo, no qual podem entrar em contato com a arte e seus processos e compreender como se dá a construção dos fazeres e saberes. Nesse sentido, o público que circulou pela exposição no DMAE surpreendeu-se ao saber que as obras expostas eram feitas por crianças de 6 a 10 anos, dada sua qualidade. Para muitos,

a exposição também foi uma oportunidade de aprender um pouco sobre a técnica, visto que ela tinha um cunho didático e contava com banners explicativos e expositores com goivas e matrizes.

FIGURA 9. Registros da exposição realizada no Espaço Cultural do DMAE em Uberlândia em dezembro de 2023

Fonte: Acervo pessoal da autora

5. CONCLUSÕES

O projeto *Xilogravura e Cordel: Imaginário poético* vem demonstrar o quanto este tipo de iniciativa traz aberturas diversas que ampliam as possibilidades didáticas e de disseminação do conhecimento. Evidenciar a cultura popular, nacional, regional ou local, não somente nas aulas de artes, mas em todo o currículo escolar, é uma forma de preservar a identidade e cultura nacional e permitir o desenvolvimento de projetos multidisciplinares. A literatura de Cordel é um excelente exemplo disso. O Cordel abarca elementos e conceitos pertencentes a diferentes áreas do conhecimento que se interligam e podem ser objeto de estudo tanto de questões isoladas de um campo, ou se enriquecer com trocas, quando adentram e interligam compreensões advindas de outra área. No âmbito do ensino, visões multidisciplinares e projetos interdisciplinares favorecem que os estudantes desenvolvam uma visão mais crítica e abrangente, o que é um ganho para um ensino mais diligente e autônomo. Dessa forma, durante o projeto, a cultura do Cordel foi evidenciada em contraponto com as práticas eruditas e depois foi utilizada como mote para o aprofundamento da técnica da xilogravura.

A questão inicial sobre a pertinência da utilização das goivas e realização da prática da gravura com o linóleo foi comprovada ao longo das práticas. Trabalhar com as goivas e vivenciar a impressão da matriz levou os alunos do 5º ano a reverem seus conceitos pré-estabelecidos sobre o desenho. Os alunos que trabalharam com a técnica adaptada no EVA, especialmente os estudantes do 1º ano, também apresentaram uma nítida mudança na maneira de desenhar após a experiência com suas matrizes no EVA. Em ambos os casos, é notória as habilidades adquiridas, as quais foram muito além das questões técnicas e adentraram em competências para a vida, como a concentração, autonomia e confiança.

Os produtos educacionais foram fundamentais para uma maior imersão teórica e prática, ampliando as percepções plásticas dos alunos. Dos relatos, é evidente o quanto as atividades sensoriais com a manipulação de matrizes e goivas foram importantes e os impactou. Muitos também

narraram como o cuidado com as ferramentas ficou fixado em suas mentes e os fizeram ser mais cautelosos e concentrados.

De fato, a gravura é uma técnica que exige paciência e dedicação, trabalhando a espera e a concentração, além de um domínio técnico e motor. Também, é uma arte de surpresas. Entre o desenho e a impressão final, são muitas as etapas e variantes que interferem nos resultados: o corte da matriz, a inversão do desenho, os tipos de textura aplicadas, o papel utilizado.

O domínio do entalhe, a surpresa dos resultados da impressão, o contraste do preto e branco; isso fascina as crianças, transparece em seus olhares e gestos. Após vivenciar este processo, suas obras ganham novas possibilidades, potencialidades poéticas e elas desenvolvem novas competências pessoais e plásticas.

6. REFERÊNCIAS

- Araújo, M. (2013). *Carolina, o cordel e o coronel*. Governo do Estado do Ceará
- Barros, J. S. de. (2023). O Cordel Na Educação Geográfica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. *Revista Brasileira de Educação em Geografia*. 13 (23), 05-21. <https://doi.org/10.46789/edugeo.v13i23.1170>
- Bigio, M. (2022, 21 de abril). *Bode Julião* [Vídeo Clipe Infantil]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=vnst3kZ_HEg
- Bigio, M. (2021, 3 de agosto). *Heroínas e Heróis Nordestinos*. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Mglwj3e2ehc>
- Bigio, M. (2014, 27 de setembro). *Lampião, Lá do Sertão - Cordel para Crianças*. [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ggvjDEpL0eQ>
- Brant K. F. (2013). *O cordel na superfluidade do mundo contemporâneo*. [Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (POSING) do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG]. Plataforma Sucupira
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., Y Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>

- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Fayos Bosch, L. (2020). El grabado como metodología de enseñanza. *Revista Afluir*, (extra2), 103–112. <https://doi.org/10.48260/ralf.extra2.61>
- Franklin, J. (2007). *Xilogravura popular na literatura de cordel*. LGE
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P. y Martínez-Vérez, V. Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Int Rev Educ* 71, 109–134 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). *La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal*. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Grillo, M. A. F. (2008). *A Literatura de Cordel e o ensino de História*. En *Anais do VII Congresso LUSO-BRASILEIRO de História da Educação: cultura escolar, migrações e cidadania*. Universidade do Porto, Porto, Portugal. 1-13.
- Hata, L. (1999). *O Cordel das Feiras às Galerias*. [Dissertação de Mestrado em Teoria Literária, Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas]. Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp. <https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.1999.185983>

- Martínez-Vérez, MV, Albar-Mansoa, PJ. Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* **10**, 845 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resi-liencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, *35*(3), 1123-1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., y Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, *19*(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J. y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, *43*, 1-16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, *17*(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, *60*(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J.L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge, E. Ariño Mateo, González Afonso, & S. Rodríguez Hall (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95-110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213-234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., y Nolasco-Hernández, A. (Coords.) (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (ed), *The Handbook on Student Representation in Higher Education. A Global Comparative Perspective* (pp. 550-561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>

- Pizzignacco, M. M. P. (2022, Jan-apr). Motes para ler o mundo: os folhetos de Cordel como Mediadores de processos educativos com Artes. *Cad. CEDES*. 42 (116), p.98-109. <https://doi.org/10.1590/CC259065>
- Ramos, E. (2005). *La gravure populaire au Brésil (XIXe – XXe siècle): Du marché au marchand*. [Tese de Doutorado em Humanidades e Ciências Sociais, École Doctorale Lettres, Langues et Spectacles, Université Paris X – Nanterre]. La gravure populaire au Brésil (XIXe-XXe siècle) : du marché au marchand | Theses.fr
- Ribas, M. C. C. y Malafaia, R. da S. (2021, jan-abr). *Literatura de cordel e educação: um mosaico interartístico*. *PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG*. 11(21). <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2021.20633>
- Sapede, F. (2019, julho-dezembro). A xilogravura na literatura de cordel: do popular ao erudito nas obras de J. Borges e Samico. *Revista GAMA, Estudos Artísticos*. 7(14), 119-137. CIEBA_G_v7_iss14.pdf
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>
- Trevi, Carlos. (2008). *O universo do Cordel*. Instituto Cultural do Banco Real

FORMANDO A DOCENTES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL PARA PROMOVER LA JUSTICIA SOCIAL DESDE UN ENFOQUE AFROFEMINISTA

PATRICIA ROCU GÓMEZ
Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

En el 2025 se ha proclamado el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes desde el que pretende garantizar los derechos humanos de las personas afrodescendientes en todo el mundo abordando los legados de la esclavitud y el colonialismo e impulsando una justicia reparativa. Durante el primer Decenio Internacional (2014-2024) se consiguió aumentar la visibilidad de la presencia del racismo, no obstante, apenas se desarrollaron cambios transformadores, entre otras cuestiones por la falta de voluntad política e inversión suficiente. En el Decenio actual y con la intención de combatir el racismo sistémico y alcanzar un futuro igualitario su compromiso se dirige a medidas concretas en el ámbito económico, justicia medio ambiental y digital, así como en el ámbito educativo (Reynolds, 2024).

Las bases conceptuales desde las que se apoya el presente trabajo se centran en tres líneas, por un lado, se aborda el ámbito educativo general desde una perspectiva crítica al eurocentrismo, por otro lado, el afro-feminismo como un enfoque teórico más específico desde el que se promueve una educación inclusiva a través de la que se desmantelan prejuicios, estereotipos y desigualdades no solo de las experiencias de las mujeres afrodescendientes, sino también de las diferentes estructuras de opresión históricas. Finalmente, se aborda la Expresión Corporal como herramienta pedagógica para provocar análisis y el pensamiento

reflexivo atendiendo a las desigualdades señaladas. Estos pilares se entrelazan para ofrecer una visión crítica y propositiva en la formación inicial del profesorado, orientada a gestionar la diversidad y fomentar la equidad a través de la implementación de diferentes actividades que quedan expuestas en el apartado 3 de este trabajo.

1.1. LA EDUCACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA

La educación debe fomentar la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva y democrática, que prepare a las personas para que se incorporen plenamente en la comunidad en una sociedad cada vez más diversa en general, así como también desde una perspectiva étnica y racial. En este sentido, en el primer párrafo del preámbulo de la legislación educativa vigente en el contexto español queda explícito este planteamiento a través de las siguientes palabras:

para la sociedad es el medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social (BOE, 2020, p. 122868).

A pesar de lo anterior, y teniendo en cuenta que en la actualidad las prácticas educativas en general y las de Educación Física en particular y sus políticas, predomina un *modus operandi* a partir del cual no se contemplan los contextos ni las especificidades que definen las realidades del alumnado atendiendo a sus identidades de género, *raza*, sexualidad o clase social (Moreno y López de Maturana, 2020). Se observa el mundo desde una visión eurocéntrica heredada de la visión hegemónica de un pasado esclavista y colonial como enfoque centralizado (Dussen, 1992). Desde esta visión se establece el modelo europeo como paradigma único y central de referencia desde el que se considera que "los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos universales" (RAE, s.f.).

Para atender a la diversidad étnica y racial, la educación intercultural y la educación antirracista se han configurado como modelos educativos que se complementan entre sí desde los que se aspira a construir sociedades más justas e inclusivas. Desde la Educación intercultural se pone en valor la diversidad cultural desde la que superar el enfoque asimilacionista y promoviendo la convivencia en igualdad al considerar que la educación es la herramienta principal para superar el racismo (Grupo Inter, 2006). Por otro lado, desde la educación antirracista se considera que la discriminación es un elemento estructural del sistema y que no basta la educación para superarlo, sino que es necesaria una educación crítica desde la que se cuestionen las dinámicas de poder que sostienen estas desigualdades (Colectivo IOE, 1999).

No obstante, además de estos modelos educativos, son necesarias otras acciones que sean sustentadas por marcos legislativos. Es necesario alcanzar una justicia curricular para la que se deben revisar diseños curriculares establecidos en las normativas educativas, y analizar cómo se materializan en las planificaciones de los centros educativos y en los programas escolares, así como la forma en que se llevan a cabo y se evalúan (Torres, 2011). Esto supone asegurar que los contenidos sean abordados desde la perspectiva de los grupos históricamente excluidos y posicionados al margen de las normas de un contexto histórico y social determinado, como ocurre con las personas africanas y afrodescendientes, en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas (1992). Hay que tener en cuenta que la justicia social global solo puede lograrse si se garantiza también una justicia cognitiva global, que valore y respete todas las formas de conocimiento en igualdad de condiciones (Sousa Santos, 2021) frente al eurocentrismo señalado más arriba.

En este sentido, y en relación a las comunidades negras, africanas y/o afrodescendientes desde diferentes informes se sugieren determinadas acciones para paliar estas desigualdades. En el informe emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial⁸ (CERD) de la ONU en el 2021⁶ se recomienda para el estado español que se difunda

⁸ Estos informes pueden consultarse en la web oficial del Comité para la eliminación de la Discriminación Racial: <https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cerd>

el conocimiento sobre los periodos de esclavitud y colonización, así como en el informe del 2018 este Comité también hace alusión a la revisión de los libros de texto para que reflejen de manera precisa determinados acontecimientos históricos asociados al colonialismo y la esclavitud de las personas africanas. Más recientemente, en 2022 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial⁹ (CEDRE) también se aconseja la revisión de contenidos sobre estos periodos, así como también la inclusión de contenidos significativos para las diferentes comunidades atendiendo a sus orígenes, y la necesidad de la formación del profesorado para que contemple las contribuciones a la sociedad realizadas a lo largo de la historia por las personas negras, africanas y/o afrodescendientes y el legado que han dejado.

Considerando lo expuesto hasta este punto, resulta esencial identificar cómo estas desigualdades, profundamente arraigadas en la estructura social, se manifiestan en los sistemas educativos mediante un currículo que privilegia perspectivas eurocéntricas y oculta los saberes y vivencias de las comunidades negras, africanas y/o afrodescendientes, especialmente de mujeres. La educación formal, como un espacio clave para la socialización y la construcción del conocimiento, desempeña un rol crucial en la perpetuación o el cuestionamiento de estas inequidades. Por ello, es fundamental capacitar al profesorado desde una perspectiva crítica que permita tanto visibilizar como enfrentar estas dinámicas estructurales que afecta fundamentalmente a las mujeres.

1.2. LA EXPRESIÓN CORPORAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

La Expresión Corporal es una disciplina en la que dentro del ámbito de la Educación Física se persigue un trabajo integral en el alumnado puesto que contempla aspectos motrices, afectivos, sociales y cognitivos (Motos Teruel, 2005) sin buscar de manera prioritaria el trabajo de

⁹ CEDRE (2022). Recomendación del CEDRE sobre medidas para prevenir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia y fomentar la comprensión de los valores positivos de la diversidad social y cultural en España en el ámbito educativo. Recuperado de https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/novedades/novedades/2022/pdf/Recomendacion_medidas_prevenir_el_racismo_ambito_educativo.pdf

carácter técnico (García Sánchez et al., 2013) ya que atendería a un desarrollo reduccionista del ser humano por lo que debe abordarse bajo planteamientos para la adquisición de competencias desde una perspectiva holística (Blázquez y Sebastiani, 2009).

Además, de este desarrollo integral es fundamental el trabajo de los contenidos específicos de esta disciplina (Learreta Ramos et al. (2005) enfatizando el desarrollo del proceso educativo frente al resultado (Rodríguez Terrón, 2006) aunque también hay autores como Motos Teruel (2008) que defienden ambas cuestiones puesto que el producto se genera como consecuencia de un buen trabajo creativo durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hay también quien advierte sobre el peligro que tiene la existencia de una gran disparidad de objetivos debido a que se puede perder también su esencia verdadera (Cuéllar Moreno, 2008), pero atendiendo a aquellos que se contemplan aspectos de carácter social la educación en valores se configura como un trabajo que adquiere gran relevancia en el trabajo de la Educación Física en general y la Expresión Corporal en particular desde las que se puede generar el mayor impacto en el alumnado y se debe contemplar entre otras cuestiones el trabajo reflexivo para que las actitudes derivadas del mismo puedan transferirse en las interacciones sociales más allá del contexto escolar (Learreta Ramos et al., 2006).

Desde esta área de conocimiento se han llevado a cabo diferentes propuestas vinculadas a trabajos de inclusión social como por ejemplo el de Armada Crespo et al. (2013) desde el que se trabaja la inclusión de alumnado en desventaja social con estudiantes de Educación Secundaria obteniendo mejoras apreciables aunque no significativas respecto a esta inclusión, o los trabajos satisfactorios en el contexto universitario en estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de EC en las que se cuenta con alumnado con discapacidad intelectual (Muñoz Moreno et. al, 2020).

Existen también otros trabajos desde los que converge el trabajo de la Expresión Corporal y la competencia emocional (Ruano Arriagada, et al., 2006; Ruano, 2003) en la Educación Infantil (González Iglesias et., al 2018), en la Educación Primaria (Montávez Martín, 2015) o en

Educación Secundaria (Rodríguez López y Rocu Gómez, 2016) así como también propuestas desde el teatro social, también se han configurado como herramientas de transformación en torno a las competencias interculturales (Cárdenas-Rodríguez, et al., 2017)

1.3. AFROFEMINISMO: PRINCIPIOS Y PERSPECTIVAS EN LA EDUCACIÓN

El afrofeminismo¹⁰ se presenta como un marco teórico y político esencial para combatir las desigualdades experimentadas por las mujeres negras, africanas y afrodescendientes. Desde este enfoque el cuerpo se configura como eje central la vivencia encarnada y afectiva (hooks, 2017) situando en el centro las experiencias de las mujeres negras determinadas principalmente por las opresiones asociadas a su identidad de *raza* (Ortega, 2019) y que a su vez se conviven con otras opresiones interseccionales derivadas del sexismo y otras formas de discriminación además del racismo.

El concepto de interseccionalidad, acuñado por Kimberlé Crenshaw (1989) permite analizar la interacción de las diferentes formas de opresión y las experiencias específicas de desigualdad que desencadenan desde la crítica al feminismo hegemónico el cual no establece jerarquías en las diferentes opresiones y poniendo énfasis en la categoría mujer (Viveros, 2016).

En el ámbito educativo, el afrofeminismo aporta herramientas críticas para analizar cómo el racismo y el sexismo operan en este ámbito y visibiliza las vivencias de mujeres negras, promoviendo una educación más inclusiva que valore la diversidad cultural y epistémica (hooks, 2017).

Para incorporar en los contextos educativos el enfoque interseccional resulta interesante, tal y como señalan Troncoso et al. (2019) realizarlo desde las pedagogías feministas interseccionales, las cuales fomentan una pedagogía feminista que trasciende del simple rechazo del sexismo encaminado hacia la transformación social. Estas autoras plantean a través de diferentes principios este enfoque pedagógico fundamentado en las propuestas de otras teóricas. Contemplan los saberes situados ante

¹⁰ En este texto se abordará este término en singular, no obstante, conviene señalar que existen diferentes tipos de movimientos y propuestas afrofeministas (Ortega, 2019)

la necesidad de abordar los conocimientos desde una posición parcial frente a los saberes que predominan socialmente los cuales deben cuestionarse su neutralidad y se deben validar también otras formas de conocimiento. La finalidad de estas pedagogías es la de visibilizar, problematizar y transformar las desigualdades sociales sin limitarse al desarrollo de debates y reflexiones, sino que tienen la intención de generar cambios en la manera de entender y materializar el mundo. Además, en el centro sitúan las prácticas afectivas y encarnadas al reconocer cómo desde el cuerpo se generan relaciones de poder con experiencias concretas de privilegio y opresión.

El desarrollo de prácticas afectivas encarnadas posibilita la adquisición de conocimientos al partir de las propias vivencias, trascendiendo los procesos puramente cognitivos y a través de la autoobservación y la consciencia, se construye una comprensión sobre el significado social de los cuerpos. De esta manera, se reconocen las desigualdades como consecuencia de las experiencias concretas de privilegio y opresión y de las relaciones de poder (Platero y Langarita, 2016).

1.4. AFROFEMINISMO Y EXPRESIÓN CORPORAL: UN ENCUENTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN

Desde el movimiento socio-cultural en torno a la lucha contra las desigualdades raciales y de manera concreta de las mujeres negras han ido surgiendo diferentes producciones artísticas desde las que se pone sobre la mesa estas temáticas. Desde el ámbito de las artes escénicas y del ámbito artístico en general, por ejemplo han surgido en los últimos años diferentes piezas que ponen en el centro del debate las experiencias de la mujer negra¹¹, por lo que el arte se pone al servicio de la denuncia social. De igual manera se produce un incremento de mujeres que desde diferentes ámbitos artísticos impulsan la militancia a través de sus creaciones no solo desde las artes escénicas sino también la literatura, la pintura, la fotografía entre otras (Rocu et al., 2022).

¹¹ Obras como “Mwasi, negra consciente”, “Recuerdos de Octubre”, “No es país para negras” o “Viaje a Uhuru” cuya síntesis se pueden consultar en la Revista Afrofeminas (afrofeminas.com) en la que se visibilizan estas y otras obras.

El afrofeminismo como marco referencial tiene algunos puntos en común con la Expresión Corporal como área de conocimiento y herramienta transformadora. Ambos sitúan el cuerpo como eje central de la vivencia (hooks, 2017) y de sus reflexiones, a su vez desde ambas corrientes se enfatiza en la práctica y la vivencia, así como también se promueve el análisis crítico y reflexivo (Montávez, 2008; Troncoso et al., 2019).

Es importante también destacar que hay quien sostiene que el desarrollo del pensamiento crítico (Troncoso et al., 2019) y el trabajo reflexivo de concienciación (Moreno et al., 2018) no es suficiente para generar estas transformaciones, sin embargo, hay que tener también en cuenta que la identificación del problema se configura como el primero de los pasos para el reconocimiento de su existencia (Rocu et al. 2022 y Rocu et al., 2019) con el que se pueda realizar el primer pequeño cambio.

Centrándonos en el ámbito educativo se resalta la importancia de formar al profesorado en torno a las desigualdades étnico-raciales y de género no solo como un acto de justicia social, sino como una necesidad para gestionar de manera efectiva aulas cada vez más diversas. Este enfoque proporciona herramientas teóricas y prácticas que ayudan a evitar la reproducción de estereotipos y garantizan oportunidades equitativas para todo el alumnado, independientemente de su origen étnico, género o cultura (Ortega, 2019). En definitiva, integrar estas perspectivas críticas en la formación inicial del profesorado contribuye a promover un cambio profundo en las dinámicas educativas y a construir una educación más justa e inclusiva.

2. OBJETIVOS

Las diferentes propuestas desarrolladas en este trabajo se han implementado durante varios cursos académicos dirigidas a estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. El alumnado al que fueron dirigidas era diverso en cuanto a los estudios cursados, concretamente en estudios de Grado de Maestro en Educación Infantil, Grado de Maestro en Educación Primaria, Grado en Educación Social, Máster de Formación del Profesorado en la especialidad de Educación Física y Máster en Estudios Avanzados en Educación

Social. Las asignaturas desde las que se desarrollaron las actividades, aunque tienen denominaciones diferentes, comparten como nexo común el trabajo de la Expresión Corporal en el ámbito educativo teniendo en cuenta el contexto y el nivel educativo que son específicos de los propios estudios.

Los objetivos generales perseguidos con las propuestas fueron los siguientes:

- Identificar la problemática social existente relacionada con las desigualdades étnico-raciales y de género.
- Tomar consciencia de la presencia de estas desigualdades en contextos educativos.
- Adquirir estrategias básicas afrocentradas en clave de género para implementar en el aula en el futuro profesional.

3. PROPUESTAS IMPLEMENTADAS

3.1. CONTENIDOS

Los contenidos de trabajo planteados en las propuestas se estructuran en torno a dos líneas de trabajo. Por un lado, los contenidos propios de las asignaturas desde las que se desarrollan las propuestas vinculadas a la Expresión Corporal, y, por otro lado, los contenidos que se aborda la inclusión educativa desde una perspectiva antirracista afrofeminista.

En torno a los contenidos expresivo-corporales y atendiendo a la clasificación de Learreta Ramos et al. (2005) como contenidos nucleares se trabajan por un lado, contenidos vinculados a la Dimensión Comunicativa desde la cual se busca la transmisión de un mensaje que sea entendido por las personas a quien van dirigidas, y por otro lado, contenidos asociados a la Dimensión Creativa desde la cual se fomenta la capacidad de crear, componer e inventar sonidos, situaciones, gestos, movimientos y actitudes con una finalidad comunicativa y expresiva. Como contenidos secundarios también se trabaja la Dimensión Expresiva desde la cual se explora las diferentes posibilidades de movimiento sin que tenga ninguna intención comunicativa.

Respecto a los contenidos antirracistas y afrofeministas se incluyen conceptos básicos: estereotipo, prejuicio, discriminación, afrofeminismo, interseccionalidad, y algunas herramientas para una educación antirracista y afrofeminista: currículum inclusivo y prácticas inclusivas en el aula.

3.2. ACTIVIDADES

Los diferentes tipos de actividades se articulan en torno a tres líneas de acción:

- Como fuentes de inspiración, observación y conocimiento. Se configuran como un punto de partida sobre la temática antirracista y/o afrofeminista específica que se va a abordar (antecedentes del afrofeminismo norteamericano, racismos cotidianos experimentados por mujeres y niñas, infrarrepresentación de mujeres referentes negras, africanas y/o afrodescendientes en el currículum educativo, en los recursos educativos, entre otros).
- Dinámicas expresivo-corporales desde las que se encarna el trabajo de las diferentes temáticas antirracistas y/o afrofeministas. Para ello se ha usado del movimiento figurativo o abstracto para pensar, sentir y representar las desigualdades personales en torno a la *raza* y el género, se desarrolla la teatralización de lecturas, o mediante la generación de propuestas expresivo-corporales empleando el movimiento libre, dramatizaciones o coreografías.
- Dinámicas de análisis, reflexión y debate que se desarrollan a partir de la evolución y desarrollo de los otros dos tipos de actividades señaladas. En consecuencia, permitirá adquirir una mayor comprensión de las temáticas analizadas, ampliación de los puntos de vista y desarrollo del pensamiento crítico.

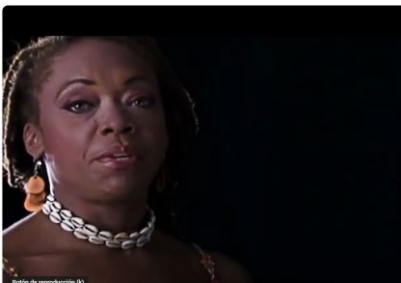
A continuación, se exponen algunas de las actividades implementadas.

Actividad 1:

Objetivo: visibilizar las experiencias discriminatorias de mujeres negras y sus consecuencias en el desarrollo de su identidad racial e impacto intrapersonal e interpersonal.

Desarrollo: A través de dos poemas a los que se tiene acceso abierto en la plataforma YouTube (véase Figura 1) se muestra la realidad social de la experiencia cotidiana en la mujer negra y cómo afecta a la evolución de la identidad étnico-racial como en el caso del poema de Victoria Santa Cruz, así como también dese una visión de la mujer negra empoderada como queda reflejado en el poema de Shirley Campbell Barr

FIGURA 1. Ejemplo de videos en los que se muestran 2 poemas

	
"Me gritaron Negra" (Victoria Santa Cruz)	"Rotúndamente negra" (Shirley Campbell)
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg	Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HKxltNk63MU

Fuente: Youtube.com

Actividad 2

Objetivo: Conocer y promover el análisis crítico a partir de imágenes y narrativas que cuestionen estereotipos y prácticas discriminatorias del pasado y contemporáneas de las personas negras, africanas y/o afrodescendientes en general y de las mujeres en particular en diferentes ámbitos.

Desarrollo: Con las imágenes repartidas por el suelo, desplazarse moviéndose libremente al compás de la música que suena de fondo. Al parar la música, observar detenidamente la imagen que tenemos más cercana. Tras repetir esta estructura varias veces y siguiendo la misma

dinámica, al pararse ante la imagen y después de observarla adoptar una posición corporal inspirada en la imagen observada. Tras repetir varias veces esta dinámica, preguntar al alumnado que se dirija a aquella imagen que más le ha llamado la atención. Reflexionar en gran grupo las diferentes imágenes seleccionadas y su implicación desde el punto de vista de las desigualdades étnico-raciales en general y su intersección al ser mujer en particular.

Variantes: se puede generar en grupos una composición postural de lo que la imagen inspira para posteriormente poner en común y reflexionar sobre la situación. En la Figura 2 se puede observar algunos de los momentos extraídos de estas dinámicas.

FIGURA 2. *Ejemplos instantes extraídos de estas experiencias*

Fuente: elaboración propia

Actividad 3:

Objetivo: Conocer las vivencias contadas en primera persona de mujeres negras, africanas y/o afrodescendientes en sus experiencias vitales en general y en el ámbito educativo en particular.

Desarrollo: Tras escuchar los testimonios de la/s mujeres invitadas a la sesión reflexionar sobre lo que implican esas experiencias en las mujeres negras en su cotidianidad. Se profundizará especialmente en cómo experimentaron sus identidades en el ámbito educativo (representación de mujeres negras, africanas y/o afrodescendientes hechos históricos relevantes sobre estas temáticas en su formación en las diferentes etapas educativas, discriminaciones manifiestas y sutiles percibidas por parte del resto de personas de la comunidad educativa, estereotipos percibidos,) Se irá analizando sobre todo ello desde sus consecuencias a nivel particular de la persona hasta conducirlo a las causas estructurales como consecuencia de una educación eurocéntrica como modelo único de referencia. En la Figura 3 queda reflejada el desarrollo de una de estas dinámicas.

FIGURA 3. *Exposición de un testimonio durante el desarrollo de una sesión*

Fuente: elaboración propia

Actividad 4:

Objetivo: Explorar a través de diferentes lecturas distintas realidades en torno a las mujeres negras, africanas y/o afrodescendientes del mundo contemporáneo o de otros momentos históricos que permitan profundizar en diferentes cuestiones antirracistas y afrofeministas.

Desarrollo: A partir de diferentes lecturas que pueden desarrollarse durante el desarrollo de la propia sesión de clase si son cortas. Algunos ejemplos interesantes implementados en estas propuestas es la lectura sobre la vida y/o contribuciones de mujeres negras a la sociedad, o cuestiones relacionadas con el contexto educativo sobre estos temas¹².

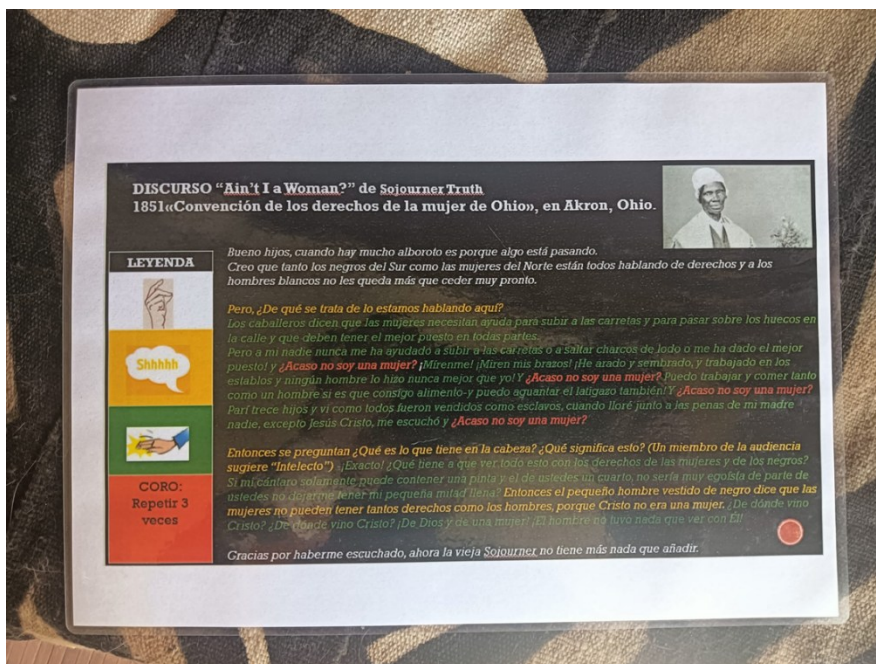
Actividad 5

Objetivo: Explorar desde la experiencia expresivo-corporal diferentes realidades que se corporeizan mediante gestos, sonidos y movimientos en torno a textos y lecturas sobre mujeres negras, africanas y/o afrodescendientes contemporáneas o de otros momentos históricos que permitan profundizar en diferentes cuestiones antirracista y afrofeministas.

Desarrollo: De forma paralela a la lectura del texto representar con gestos, sonidos y/o movimientos las acciones que se indican a realizar indicadas en la leyenda del texto. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de un texto y la manera en que se ha de teatralizar. Posteriormente se pone en común analizando y reflexionando de forma crítica su contenido. Se pueden realizar como variante de esta propuesta la elaboración en grupos de trabajo de otra leyenda del texto y su representación seleccionando aquellas acciones (gestos, sonidos y/o movimientos) justificando la elección de las mismas en base a la interpretación realizada del texto.

FIGURA 4. *Ejemplo de un texto para teatralizar*

¹² Se pueden encontrar algunos textos en páginas web como Potopoto (<https://www.potopoto.es/afroreferentes/>) en la que se incluyen recursos asociados a referentes, así como también algún artículo crítico publicado en revistas como la revista Afroféminas (<https://afrofequinas.com/>) entre otros muchos recursos existentes que puedan abordar en mayor profundidad estas cuestiones, como puedan ser libros más extensos, pero que al estar contemplado en propuestas con las que se adquiere un primer contacto con estos temas, resulta interesante realizarlo con textos breves.

Fuente: elaboración propia

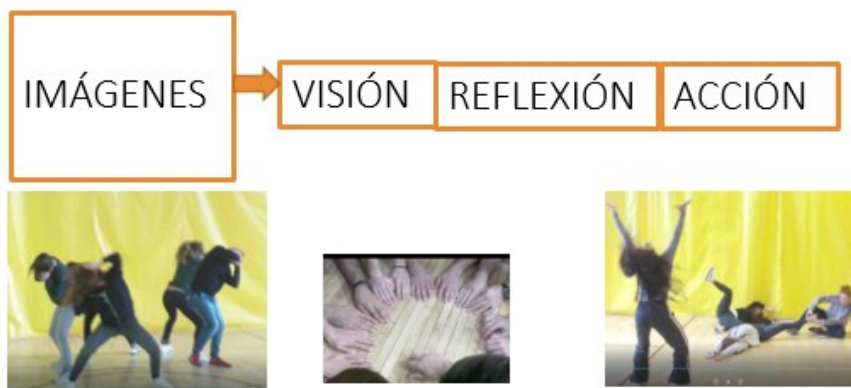
Actividad 6

Objetivo: Desarrollar situaciones en las que se haga uso del movimiento figurativo o abstracto para pensar, sentir y representar situaciones, emociones, actitudes, que giran en torno a las desigualdades personales en torno a la raza y el género.

Desarrollo: Partiendo de la observación de imágenes que puedan generar un cierto impacto en las personas espectadoras de las mismas. Por ejemplo, imágenes que muestran discriminaciones raciales experimentadas por personas negras en los periodos del colonialismo y esclavitud, pero desde la contranarrativa se reflejan roles invertidos posiciones de poder, por lo que las personas que aparecen (prioritariamente mujeres) son personas blancas. Otro tipo de imágenes son aquellas que muestran un paralelismo entre las discriminaciones actuales con las de la época de la esclavitud. Posteriormente se analizan desde una perspectiva crítico reflexiva para finalmente transformar lo observado a un lenguaje expresivo corporal a partir de los pensamientos y emociones que se

generan. En la figura 5 queda representada la secuencia de pasos desarrollados en esta propuesta.

FIGURA 5. *Secuencia de acciones previstas en esta propuesta*

Fuente: elaboración propia

Actividad 7

Objetivo: Desarrollar habilidades expresivo-corporales para representar diversas experiencias desarrolladas en la vida en general y en los contextos educativos en particular, que encarnan desigualdades de género y *raza* planteando alternativas para su transformación.

Desarrollo: Partiendo de relatos de experiencias cercanas y/o familiares en torno a las temáticas de género y *raza* se generarán productos expresivo-corporales de índole variada en la que se emplee el movimiento libre, las dramatizaciones o coreografías, entre otras opciones, proponiendo posteriormente representaciones muestren nuevas narrativas y/o relatos que ofrezcan soluciones transformadoras a esta problemática. Más allá de encontrar soluciones mágicas se potenciará la concienciación y/o reflexión crítica de estas realidades. Se pueden plantear también, situaciones generadas en contextos educativos para analizar y reflexionar sobre las diferentes estrategias que se puedan emplear en este ámbito.

FIGURA 6. *Secuencia de acciones previstas en esta propuesta*

Fuente: elaboración propia

Actividad 8

Objetivo: Desarrollar el pensamiento crítico en torno a las desigualdades de género y *raza*.

Desarrollo: A partir de diferentes actividades grupales como puestas en común o debates, o ejercicios individuales de reflexión y/o introspección desarrollar dinámicas desde las que se promueva el pensamiento crítico. Se podrán proponer preguntas para guiar la reflexión del alumnado en torno a temas específicos.

4. CONCLUSIONES

Aun conociendo las limitaciones que pueden generar estas propuestas hay que tener en cuenta que la Expresión Corporal es un área de conocimiento con características y contenidos específicos que requieren una atención particular, centrada en su desarrollo integral y en el cumplimiento de los programas oficiales establecidos. Si bien es importante abordar temáticas como el antirracismo y el afrofeminismo, estas no pueden constituir el único eje de trabajo en esta asignatura, ya que sería incompatible con la necesidad de profundizar en los contenidos centrales que son esenciales para alcanzar los objetivos propios de esta disciplina.

A pesar de todo ello, y considerando su satisfactoria implementación y desarrollo a lo largo de diferentes cursos académicos, especialmente porque permite tener una primera toma de contacto ante estas temáticas ampliando así la perspectiva del alumnado que se desarrolla a partir de

una mirada crítica, se puede concluir que en la formación inicial del profesorado se debe atender a:

- La necesidad de reflexión y pensamiento crítico en torno a los conceptos de afrofeminismo y antirracismo.
- La importancia de la formación del futuro profesorado en relación al conocimiento de estas desigualdades sociales.
- Ofrecer herramientas y estrategias a este alumnado para emplearlas en su futuro profesional.

5. APOYOS

El presente trabajo se ha configurado en el marco del proyecto titulado “Problemas y públicos mediatizados: emociones y participación” (REF PID2021-123292OB-I00) del Programa Estatal de I+D+I Proyectos de Generación de Conocimiento, convocatoria 2022.

6. REFERENCIAS

- Armada Crespo, J. M., González López, I. y Montávez Martín, M. (2013). La expresión corporal: un proyecto para la inclusión. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación* 24, pp. 107-112
- Blázquez, D. y Sebastiani, E. M. (2009) *Enseñar por competencias en Educación Física*. Inde
- BOE (2020) *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*.
- Cárdenas-Rodríguez, R., Terrón-Caro, T. y Monreal Gimeno, M.C. ((2017) El Teatro Social como herramienta docente para el desarrollo de competencias interculturales. *Revista de Humanidades*, 31, 175-194
<https://doi.org/10.5944/rdh.31.2017.19078>
- Colectivo IOE (1999): *Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. Una visión de las migraciones desde España*. Valencia, Universitat de València
- Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics*. University of Chicago Legal Forum, 140, 139-167.
<https://doi.org/10.4324/9780429500480-5>

- Cuéllar Moreno, M. J. (2008). Fundamentos metodológicos para la expresión y comunicación corporal. En M. J. Cuéllar Moreno y M. C. Francos Cal (Eds.), *Expresión y Comunicación Corporal para la Educación, Recreación y Calidad de vida* (pp. 31-47). Sevilla: Wanceulen.
- Dussel, E. (1992) *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. Madrid, Nueva Utopía.
- García Sánchez, I., Pérez Ordás, R. y Calvo Lluch, A. (2013). Expresión corporal. Una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación.*, 23(1), 19-22. Recuperado de http://www.retos.org/numero_23/23-4.html
- González Iglesias, S.; Rodríguez Fernández, J.E.; Rico Díaz, J. (2018). Propuesta de intervención para el desarrollo de las emociones a través de la expresión corporal en educación infantil. *Trances*, 10(4):609-628.
- Grupo Inter. (2006). *Guía INTER: una guía práctica para aplicar la educación intercultural en la escuela*. Madrid: MEC/CIDE
- hooks, b. (2017). *Enseñar a transgredir: la educación como práctica de la libertad*. Paidós.
- Learreta Ramos, B., Ruano Arriagada, K. y Sierra Zamorano, M. A. (2006). *Didáctica de la expresión corporal. Talleres monográficos*. Barcelona: INDE.
- Learreta Ramos, B., Sierra Zamorano, M. A. y Ruano Arriagada, K. (2005). *Los contenidos de expresión corporal*. Barcelona: INDE.
- Montávez, M. (2008). Expresión Corporal, un camino hacia la excelencia. En G. Sánchez, F.J. Coterón, A. Sánchez y J. Gil (Coords.), *Actas del II Congreso Internacional de Expresión Corporal y Educación: El Movimiento Expresivo* (pp.73-104). Zamora: Amarú.
- Montávez Martín, M. (2015). Las emociones en educación primaria. *Tándem: Didáctica de la educación física*, 47, 2015, 34-42
- Motos Teruel, T. y García Aranda, L. (2005). *Práctica de la Expresión Corporal* (3ª ed.). Ciudad Real: Ñaque.
- Motos Teruel, T. (2008). Habilidades de dramatización y evaluación de la creatividad dramática. En M. J. Cuéllar Moreno y M. C. Francos Cal (Eds.), *Expresión y Comunicación Corporal para la Educación, Recreación y Calidad de Vida* (pp. 111-126). Sevilla: Wanceulen Editorial Deportiva, S.L.
- Moreno, A. & López de Maturana, S. (2020). El mapa escolar como ‘epistemicidio’ de lo educativo: Comprensión de la escuela desde los márgenes. En A. Moreno & S. López de Maturana (Eds). *Jóvenes en los márgenes de las instituciones escolares* (p. 7-24). Editorial Universidad de La Serena.

- Moreno Doña, A., Toro Arévalo, S. y Gómez Gonzalvo, F. (2018) Crítica de la educación física crítica: eurocentrismo pedagógico y limitaciones epistemológicas. *Psychology, Society, & Education*, 10(3), pp. 349-362
Doi 10.25115/psye.v10i1.2104
- Muñoz Moreno, A., Smith, E. y Matos Duarte, M. (2020) Una experiencia de inclusión educativa en el aula de Expresión Corporal con alumnado Universitario. *Retos*, 37, 702-705
- Naciones Unidas (1992). *Resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.*
- Ortega (Mayoko), E. (2019) *Afrofeminismos: Negra sí, negra soy*. En *Feminismos. Miradas desde la diversidad*. Pp 117-131. Editorial Oberon.
- Platero, R.L. Y Langerita, J. A. (2016). La docencia encarnada, sexuada y generizada. Dos experiencias incómodas Pedagogia i Treball Social. *Revista de Ciències Socials Aplicades*, 5 pp. 57-78.
- Real Academia Española. (s.f.). Eurocentrismo. En *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). Recuperado de <https://dle.rae.es>
- Reynolds, B. (2024). *El Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes renueva el llamamiento al reconocimiento, la justicia y el desarrollo*. ONU. <https://www.ohchr.org/es/stories/2024/12/second-international-decade-people-african-descent-renews-call-recognition-justice>
- Rocu, P. (coord.), Barbosa, F., Ortega, E. (Mayoko), Camacho-Miñano, M.. J., Ramírez-Rico, E., Cebrián, A., Ramón-Otero, I., y Villa-de Gregoria, M. (2022). *La perspectiva de género y étnica en la universidad: la voz de las alumnas afro-universitarias*. Unidad de Diversidad e Inclusión y Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid.
- Rocu, P. (coord.) Ortega, E. (Mayoko), Barbosa, F. Camacho-Miñano y Navajas, R. (2019). *Guía: Estrategias para incorporar la perspectiva étnica en la universidad. Las historias cuentan, cuéntanos la tuya: la voz del alumnado universitario afrodescendiente*. Unidad de Diversidad. Universidad Complutense de Madrid.
- Rodríguez López, A. y Rocu Gómez, P. (2016). Emociones percibidas a través de las primeras experiencias de Expresión Corporal: estudio de casos en Secundaria. *EmásF, Revista Digital de Educación Física*, 40, 134-157.
- Rodríguez Terrón, J. J. (2006). Punto de Partida. En M. P. Cachadiña Casco (Ed.), *Expresión Corporal en clase de Educación Física* (pp. 17-26). Sevilla: Wanceulen.
- Ruano Arriagada, K. M., Learreta Ramos, M. B. y Barriopedro Moro, M. (2006). El valor de la emoción en Expresión Corporal desde las diferentes orientaciones. *Kronos* 5(9), 24-33

- Ruano, K. (2003). *La influencia de la expresión corporal sobre las emociones: un estudio experimental* (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. http://oa.upm.es/451/1/KIKI_RUANO_ARRIAGA.pdf
- Sousa Santos, B. (2021) *Descolonizar la Universidad. El desafío de la justicia cognitiva global*. CLACSO
- Torres, J. (2011). *La justicia curricular. El caballo de Troya de la cultura escolar*. Madrid, Morata.
- Troncoso Pérez, L., Follegati, L. y Stutzin, V. (2019) Más allá de una educación no sexista: aportes de pedagogías feministas interseccionales. Pensamiento Educativo. *Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 56(1), 1-15.
- Viveros, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate Feminista*, 52, 1-17
<https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005>

CARIMBOS RITMADOS: POTENCIALIDADES NA PRÁTICA DO ENSINO DE ARTE E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DA ARTE

ELIANA RIBEIRO AMBROSIO MIYOSHI
Universidade Federal de Minas Gerais

1. INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, a arte da gravura trata de obras realizadas em técnicas específicas como a xilogravura, a gravura em metal, a litografia e a serigrafia. Contudo, outras experiências gráficas são possíveis e o uso de carimbos é uma delas. Para o ensino do pensamento gráfico, a utilização de carimbos é um meio acessível e democrático para a realização de oficinas tanto voltadas ao ensino formal como para o público.

Quando se fala em carimbos, é comum que seu uso seja associado a trabalhos burocráticos e de escritório. Contudo, o ato de carimbar acompanha as manifestações artísticas e culturais da humanidade desde a pré-história. Em diversos sítios arqueológicos é possível contemplar produções que expressam os rudimentos da gravura através dos conceitos de incisão e impressão e, também, com o uso do corpo como matriz para carimbar suas marcas, como ocorre na *Cueva de las Manos*, localizada na Patagônia Argentina.

O carimbo como objeto esteve presente em diversas culturas antigas por meio de selos cilíndricos utilizados na Mesopotâmia, Egito e Oriente Próximo para certificar, atestar negociações ou demarcar propriedade. (Klar, 2002). Meggs e Purvis (2009) traçam as origens das artes gráficas, tomando a China como precursora da técnica de impressão e atribuem a utilização dos carimbos, conhecidos como *Chops*, como influência para o surgimento e desenvolvimento da técnica da xilogravura.

No meio das artes, o carimbo entra pelo viés do experimentalismo e dos questionamentos das vanguardas sobre os limites artísticos, a crítica às instituições museológicas, a circulação de manifestos, a utilização de colagens e dos *ready-mades*. Há relatos de que artistas Futuristas russos e italianos e Dadaístas tenham realizado trabalhos nas décadas de 1910 e 1920. Com o alargamento conceitual da arte contemporânea, vários artistas passaram a explorá-lo plasticamente a partir de meados do século XX.

1.1. A UTILIZAÇÃO ARTÍSTICA DOS CARIMBOS NO SÉCULO XX

Kurt Schwitters é tido como um dos precursores na utilização de carimbos para a produção de obras artísticas. Em meio ao experimentalismo Dadaísta e de suas explorações técnicas variadas, o artista produziu suas primeiras composições na década de 1920 através de seus *Stempelzeichnungen* (desenhos de carimbo). A obra *O Crítico* e outra composição realizada com carimbos foram publicadas na revista *Der Sturm* em 1921 e, durante o *DadaFeldzug*, ocorrido na Holanda em 1923, o artista criou composições contendo os nomes de cidades holandesas como Amsterdã e Bussum.

O espírito Dadaísta impactou diversos movimentos posteriores e reverberou fortemente no Novo Realismo, na Arte Conceitual, na Arte Postal e na Pop Art. Em seu ensaio, Crane (1979) aponta a contribuição do Novo Realismo para a Arte Postal e para a retomada do uso dos carimbos em obras artísticas. Dessa forma, entre o final dos anos 50 e o início dos anos 60, o dispositivo dos carimbos passou a ser amplamente utilizado pelos artistas. Nesse período, além de seu uso pelos artistas do Novo Realismo, como Arman, Spoerri, Manzoni e Klein, os artistas do grupo Fluxo utilizaram de carimbos “não apenas pelas obras individuais de seus membros, mas também por obras de selos publicadas em grupo, como a Certificação *Fluxart* de Vautier ou a Marca de Cancelamento *Fluxpost* de Friedman.” (FRIEDMAN; GUGELBERGER, p.14, 1976).

Os carimbos, por sua vocação a modulação e replicação das formas, renderam aos artistas do *Fluxus* a possibilidade de explorar os recursos do processo como forma expressiva, abrindo caminhos para novas formas de expressão, as quais desafiavam os preceitos de que a arte necessita de ser original ou única. Além disso, por se tratarem de objetos

cotidianos sendo elevados à categoria artística, contribuíam para fomentar a ruptura das fronteiras entre a vida e a arte, o que vinha de encontro aos anseios da Arte Conceitual e da postura antiacadêmica, anticomercial e antielitista do movimento *Fluxus*.

Por outro lado, valendo-se de suas experiências comerciais para campanhas publicitárias, Andy Warhol incorporou em seus trabalhos a seriação e utilizou carimbos de borracha artesanais para criar símbolos e padrões repetidos em seus projetos comerciais e em algumas de suas pinturas. Assim, por meio dos carimbos, pode explorar o padrão, a reprodução, a modulação e a repetição, desenvolvendo a capacidade de reinterpretar uma ideia ou elementos de diversos modos, o que reverberou em suas pinturas pop, as quais ele atribuiu a um processo de criação que nominou “mecanicista”.

Entre o fim dos anos 1960 e início de 1970, os artistas também investiram na produção de livros artísticos com carimbos. Em 1967, o artista alemão Dieter Roth editou o *Mundunculum*, um livro praticamente todo ilustrado com desenhos feitos a partir de carimbos. Durante a década de 1960, a artista desenvolveu um sistema visual composto por vinte e três imagens, cada uma correspondendo a uma ou duas letras do alfabeto. O artista mandou fazer um conjunto de carimbos de borracha a partir de seus esboços e depois os utilizou para produzir composições sofisticadas, dentre as quais as que integram a publicação. Apesar de o livro trazer a referência da correspondência alfabética dos símbolos e aludir que os desenhos poderiam ser lidos como textos, dada a acumulação e sobreposição dos módulos, Roth anulou sua legibilidade, reforçando os aspectos visuais das composições modulares e sua força poética e plástica. Como desdobramento, no ano seguinte, o artista criou a obra *Stempelkasten (Rubber Stamp box)*, uma caixa composta por um conjunto de carimbos, com um mostruário contendo estampa de cada carimbo e algumas ilustrações para mostrar a potencialidade da combinação e utilização desses módulos. Através do conjunto, Roth convidava o público a interagir com a obra e criar suas próprias composições.

Neste período, também, a Arte Postal desenvolveu-se, criando um espaço expressivo às margens do mercado, ampliando a circulação e

favorecendo a rede de trocas e informações entre artistas e produções experimentais.

Os carimbos fazem parte do sistema postal e, portanto, estão necessariamente presentes nos objetos postados. Para além dessa associação direta, a Arte Postal se apropriou desse elemento como recurso compositivo, discursivo e criativo para modular, criar expressividade, texturas, padrões, fomentando e difundindo o seu uso no meio artístico.

1.2. CARIMBOS NAS OBRAS ARTÍSTICAS BRASILEIRAS

Se os artistas norte-americanos e europeus exploraram os aspectos experimentais e conceituais da Arte Conceitual e Postal de forma autorreferencial, direcionadas à problematização do sistema de arte, do mercado e de sua circulação, nos países latino-americanos, os questionamentos ganharam conotações políticas. (FREIRE, 2006)

Dentro do contexto brasileiro nos anos, 1970, a repressão imposta pela ditadura militar fez com que diversos artistas adotassem a Arte Postal e os carimbos como meio alternativo e estratégia política.

Paulo Brusky é um exemplo. Em 1973, ele integrou a Rede Internacional de Arte Postal e se articulou com as trocas postais internacionais. A partir desse momento, ele intensificou o uso de carimbos em suas produções, como pode ser observado em *Confirmado: é arte* de 1977, *Título de Eleitor Cancelado* de 1980 e *Envelopoema* de 1989, e viu na arte postal um meio para o protesto, a denúncia e a informação.

O engajamento de político da circulação de obras em carimbo não se deu apenas por meio da Arte Postal e se manifestou nos trabalhos de Cildo Meireles do mesmo período, quando o artista realizou a série *Inserções em Circuitos Ideológicos* (1970-1975) e no *Projeto Cédula* (1975) carimba nas notas *Quem Matou Herzog?* em alusão ao desaparecimento do jornalista Valdimir Herzog. Dentro do mesmo espírito denunciador, The-reza Simões recobriu os vidros do Palácio das Artes em Belo Horizonte com mensagens políticas em carimbos durante o evento *Do Corpo à Terra*, realizado por Frederico Moares em 1970. (PORTO, 2016, p.53).

A parte de denúncias políticas diretas, a artista Carmela Gross seguiu por outro viés. Ela se apropriou da poética dos carimbos para se contrapor ao rigor, o planejamento e a disciplina do Movimento Concreto. Como aponta Martins (2023), ao tratar da experiência produtiva da arte concreta, “a bem dos ideais de planejamento e execução – consubstanciados no culto dos concretistas à “boa forma” –, imperava na arte concreta o preceito do descarte sumário dos insucessos.” Assim, em 1978, a artista produziu a obra *Carimbos*, a qual consiste em uma série de 80 composições, nas quais a repetição e seriação das carimbadas transmitem o gesto do fazer, gerando marcas semelhantes, mas distintas; distante da “boa forma” exigidas pelos concretistas e abertas as falhas e acasos do processo.

No limiar entre as Artes Gráficas e as Artes Plásticas, o artista contemporâneo Fernando Vilela explora o uso de módulos para a criação de gravuras e ilustrações. Em sua dissertação de mestrado, ele aponta diversos caminhos de sua experiência plástica na gravura em exposições nas quais se apropria dos espaços para a replicação de suas matrizes. Contudo, é no âmbito da produção gráfica que o artista se projeta nacional e internacionalmente, ganhando diversos prêmios ao trazer uma nova visualidade para a ilustração de livros infantis. O artista utiliza-se de uma abordagem experimental de técnicas e procedimentos, trazendo o universo das artes plásticas para a ilustração com o uso de carimbos, gravuras e outras mídias para criar suas ilustrações.

A partir desse breve panorama histórico e dos exemplos elencados, nota-se a versatilidade dos carimbos como meio expressivo e sua potencialidade para ampliar a criatividade e socializar e democratizar as práticas artísticas e educacionais, daí nasce o conjunto dos *Carimbos Ritmados*.

2. OBJETIVOS

O projeto *Carimbo Ritmados* foi desenvolvido a partir do produto educacional de mesmo nome utilizado no Projeto *Xilogravura e Cordel: Imaginário poético* como um recurso lúdico para introduzir o pensamento gráfico e a explicação dos conceitos da gravura para as turmas de crianças do Ensino Fundamental I (6 a 10 anos). Contudo, a potencialidade do conjunto fez com que ele se tornasse um projeto à parte

para tratar dos aspectos relacionados à reprodutibilidade e à questão do múltiplo. Assim, seus objetivos específicos são:

- Ser um elemento introdutório das práticas gráficas;
- Auxiliar na compreensão do conceito de relevo na gravura;
- Estimular a produção de carimbos artesanais;
- Incentivar criatividade e percepção visual dos alunos por meio da modulação das formas;
- Desenvolver a criatividade por meio de composições criadas a partir de módulos básicos;
- Explorar expressividade do carimbo em suas obras;
- Democratizar a produção artística com o uso de materiais de baixo custo e/ou recicláveis.

3. METODOLOGIA

Metodologicamente, o projeto contou com dois momentos: um relacionado ao desenvolvimento do material didático dos Carimbos Ritmados e outro, de ordem prática, com a aplicação do material em oficinas e em salas de aula.

Inicialmente, foi realizado um estudo sobre a origem do carimbo e sua utilização como meio plástico para a produção artística mediante uma pesquisa bibliográfica em livros, teses, e artigos científicos para pontuar o Estado da Arte da temática abordada e indicar alguns exemplos que corroboram e exemplificam as questões elencadas, buscando estabelecer conexões entre as transformações históricas e a produção contemporânea por meio da pesquisa visual desta modalidade de produção, existente em sites, exposições e livros.

Durante este levantamento, a obra *Stempelkasten (Rubber Stamp box)* de Dieter Roth foi eleita como elemento inspirador para a produção do material didático. A ideia de a caixa trazer módulos simples, os quais podiam se transformar em composições sofisticadas, vinha ao encontro

dos objetivos do projeto de estimular a criatividade dos alunos por meio da replicação de módulos-base.

Como o conjunto de carimbos seria utilizado como material de apoio no Projeto *Xilogravura e Cordel: Imaginário poético*, todos os módulos foram criados com elementos que fizessem menção às obras dos artistas J. Borges e Gilvan Samico.

FIGURA 1. Parte do conjunto dos CARIMBOS RITMADOS, com os módulos realizados com rolhas, tampas de garrafa PET e EVA

Fonte: Arquivo pessoal da autora

No que tange à temática, outra referência foi a produção gráfica do artista brasileiro Fernando Vilela, em especial, seu livro *Lampião & Lancelote* (2016), por se relacionar com o tema do Cordel e permitir que os alunos pudessem vislumbrar uma aplicação prática do uso dos carimbos em ilustrações.

Elencados os materiais de apoio, partiu-se para a implementação de sua prática, o que requereu o estabelecimento de uma metodologia

para a aplicação dos materiais e, posteriormente, para a interpretação dos resultados obtidos.

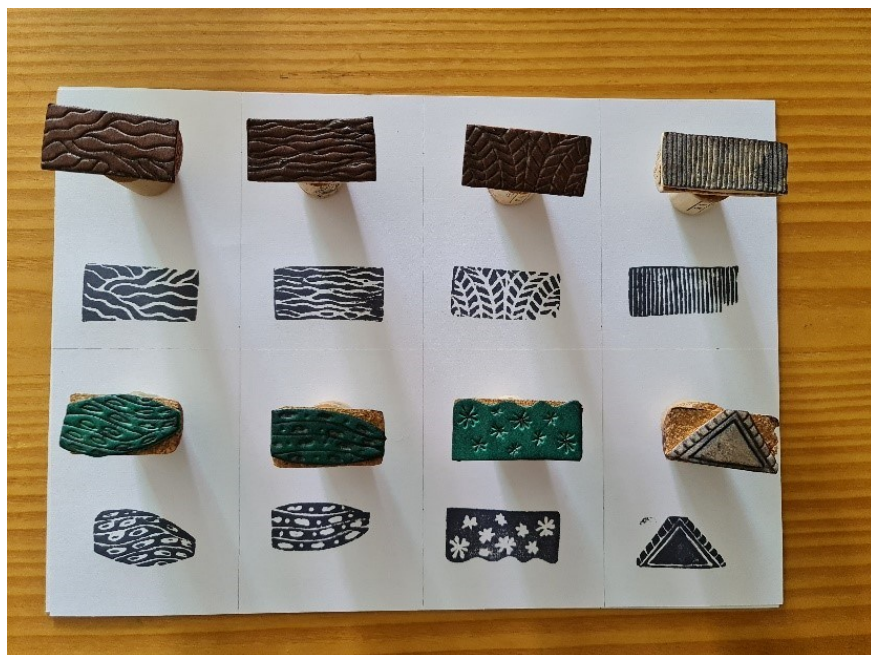
O projeto se pautou nos conceitos da Pesquisa Baseada nas Artes (PBA=ABR) por permitir uma abordagem flexível, na qual a pesquisa está em constante construção e o que “movimenta todos esses caminhos investigativos é a convicção de que o conhecimento também pode derivar-se da experiência”. Assim, à medida que o projeto ocorre, as reflexões oriundas do próprio processo alimentam os caminhos e as descobertas.

O conjunto de carimbos foi pensado dentro desses pressupostos e parte da premissa de que, mediante seu uso e por meio dos exercícios e experimentações, os usuários possam chegar a reflexões sobre o processo, sobre as imagens apresentadas, abrindo-se interpretações pessoais.

Processualmente, as oficinas seguiram as seguintes etapas. No início, houve um momento de contextualização do uso artístico dos carimbos com a apresentação de referências imagéticas segundo as especificidades de cada situação, seguido de uma discussão das possibilidades plásticas da técnica, através da exploração de acúmulos ou repetição dos módulos e, também, da incorporação de falhas e gestualidades. Partiu-se, então, a produção dos módulos. Depois, apresentou-se o conjunto dos *Carimbos Ritmados*, composto por um mostruário com a estampa de cada unidade e exemplos de possibilidades compositivas. Por fim, os participantes foram estimulados a produzir suas imagens, utilizando as peças do conjunto, os carimbos que produziram e os realizados pelos colegas. Tal prática incentivou as trocas e conversas coletivas que acabam por gerar reflexões tanto do processo quanto das experiências individuais. Ao final, as obras produzidas foram exibidas em conjunto e analisadas coletivamente.

Nesse sentido, para a análise processual, o método da PBA parece o mais adequado e foi utilizado para as reflexões a seguir, justamente por ser baseado na materialidade. Assim, é possível compreender as experiências individuais, processuais e reflexivas, tanto das ações executadas quanto de suas intencionalidades e acasos por meio dos relatos e do fazer dos participantes e daí traçar considerações e interpretações.

FIGURA 2. Exemplo de um dos mostruários com a estampa de cada carimbo do conjunto dos CARIMBOS RITMADOS. O conjunto era composto por 32 carimbos dispostos em 4 mostruários

Fonte: Arquivo pessoal da autora

4. RESULTADOS

O projeto *Carimbos Ritmados* foi aplicado em diferentes públicos para entender como este produto poderia ser utilizado em diversas situações, desde o âmbito do ensino formal, em atividades destinadas a crianças do Ensino Fundamental I e, também, ao público universitário, quanto em espaços não formais com oficinas em exposições e em Lares para Idosos. Cada ambiente apresentou especificidades. Contudo, mediante uma análise geral, as situações experimentais realizadas apontaram as múltiplas possibilidades que este material apresenta, não só como suporte didático para o ensino das artes gráficas e da gravura, mas também, como ferramenta para o desenvolvimento criativo e colaborativo dos participantes. Além disso, ficou demonstrada a sua capacidade para a transformação social comunitária por meio da democratização dos meios artísticos.

A fatura de carimbos, a partir de materiais recicláveis ou de baixo custo, visa este aspecto democrático dos meios mediante uma abordagem sensível, a qual permeia a questão da sustentabilidade e ao acesso à arte. Ao longo das oficinas, foi possível caminhar com algumas reflexões sobre as questões ecológicas e sobre a importância da utilização de materiais reutilizáveis mediante o nível de entendimento de cada público. Todavia, ainda não é possível avaliar os impactos nas atitudes dos participantes a médio ou longo prazo. De imediato, é nítido que os participantes ficaram sensibilizados e viram possibilidades de disseminar seu uso em seus projetos pessoais.

A seguir, cada atividade realizada será pormenorizada nas discussões subsequentes.

5. DISCUSSÃO

Os carimbos, por serem uma prática ligada às atividades cotidianas, muitas vezes burocráticas, são tidos como um meio mecânico para se produzir e reproduzir estampas e informações. Geralmente, acabam sendo erroneamente associados a algo que leva à reprodução de imagens iguais, distantes da aura de uma obra de arte genuína, à semelhança da problemática levantada por Walter Benjamim (2012) em seu ensaio sobre *A Obra de Arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. Contudo, os carimbos apresentam outras nuances, ligadas à gestualidade, que os levam a questionamentos sobre o limiar dos meios gráficos e artísticos. Como aponta Martins (2023):

Se a reprodutibilidade técnica destitui a aura — “aparição única de uma coisa distante” — da obra de arte, os carimbos se situam no ínterim desse problema. São uma reprodução manual que tira da arte o status de coisa única e distante, ao mesmo tempo que dependem de uma implicação corporal para se completar — e todo gesto oscila, portanto é único, mesmo na repetição. O controle sobre a imagem a ser produzida é parcial — são técnicas que acatam o acidente. A velocidade, a quantidade de tinta, a intensidade da pressão sobre o papel — a forma pode ser sempre a mesma, mas sua textura, cor, densidade e preenchimento não necessariamente serão.

De fato, os carimbos são um meio que permite a reprodução de formas, as quais nem sempre se repetem. Dependendo do gesto que lhe é

aplicado, surgem variações, tornando cada marca única. A pressão da mão e o número de vezes que se carimba permite a criação de camadas, as quais ganham acúmulos e profundidades, além da possibilidade de incorporar falhas e áreas chapadas.

Além de adentrar nos ensinamentos do campo gráfico, os carimbos auxiliam no estudo da composição, dos ritmos e da modulação, já que o trabalho envolve repetição, reprodução, acumulação, recorrência e síntese. Por meio da manipulação dos módulos, é possível ampliar a criatividade. Assim, as diferentes combinações e manuseios podem gerar infinitas possibilidades compositivas, aumentando a capacidade de percepção, análise e síntese visual.

Por outro lado, ao contrário da xilogravura e do linóleo e outras formas de impressão em relevo, os módulos dos carimbos não contêm o todo. Eles possuem parte do que poderá ser uma imagem. Esta propriedade do meio força os carimbos a serem um elemento reprodutivo fecundo e criativo, visto que um mesmo módulo pode ser utilizado em situações diversas.

Além disso, por sua portabilidade, os carimbos não se restringem a serem utilizados em um ambiente específico ou em um ateliê artístico. Eles podem ser levados a qualquer local e impressos em suportes diversos, do papel, ao corpo e paredes ou outros extratos. Isso amplia sua capacidade inclusiva e disseminadora, principalmente quando são feitos com materiais alternativos ou de baixo custo, o que os leva a serem um meio democratizador da arte.

O projeto *Carimbos Ritmados* surgiu deste interesse. Seu nome adveio da concepção dos ritmos visuais que podem ser obtidos pela repetição do uso dos seus módulos, tanto pela utilização seriada e, por vezes, acumulativa de um mesmo módulo, quanto pela variada que combina módulos entre si para a criação de novas imagens.

Em um primeiro momento, o conjunto dos carimbos foi utilizado com crianças do Ensino Fundamental I para a introdução da gravura, da xilogravura e do Cordel Nordestino. Os carimbos realizados para este produto educacional serviram de exemplo para os alunos produzirem suas próprias unidades. No início das oficinas, eles puderam vislumbrar suas potencialidades como meio expressivo e tiveram explicações sobre sua confecção. Em seguida, foram estimulados a realizar seus carimbos

e, também, a utilizar os carimbos prontos para criarem suas composições, instigando a criatividade por meio de suas combinações.

Como o intuito era fazer uma correlação entre o Cordel e a produção xilográfica nordestina, os alunos tiveram contato com as obras de J. Borges e Samico e contaram com o apoio das ilustrações realizadas por Fernando Vilela (2016) no livro *Lampião & Lancelote*. Antes de montar suas composições, eles puderam fazer testes livres com os módulos em folhas coletivas distribuídas nas mesas de trabalho.

Cada turma se apropriou do material de uma forma diferente. Nas classes dos alunos mais novos, com idade entre 6 e 8 anos, a experimentação ocorreu de forma mais livre. Não havia uma preocupação com o que se obteria nas composições. Eles estavam envolvidos ludicamente no processo e se entregaram ao ato de carimbar, à gestualidade e à experimentação, criando composições variadas.

Já nas turmas dos alunos entre 9 e 10 anos, havia uma maior preocupação em alcançar um resultado e eles se permitiram menos experimentos, pois tinham o medo de “errar”. Vários alunos verbalizaram estas inseguranças e passaram mais tempo testando os módulos, uma vez que queriam ter certeza do que seria usado para compor as imagens. Contudo, após a conclusão da primeira composição, sentiram-se mais livres para criar e desejaram realizar outras experiências, as quais aconteceram com maior espontaneidade e com a incorporação dos acasos, visto que eles perceberam que as falhas e erros também tinham uma expressividade e traziam resultados interessantes, os quais poderiam ser incorporados aos trabalhos.

Atribuímos isso a uma falta de intimidade com o material e com o pensamento modular, pois as crianças são treinadas ao longo da vida escolar a trabalhar com contornos, o lápis, seguindo regras, as margens do caderno, explorando poucos materiais nas aulas de artes e, quando muito, dedicando-se ao desenho ou a pintura. A liberdade de criar a partir de módulos não é uma prática usual para os alunos. Todavia, ao compreender sua potencialidade, permitem-se a criatividade e contemplam um novo universo de possibilidades para suas criações; tanto que, ao longo do processo, verbalizaram a vontade de fazer novos experimentos e sua satisfação em ter descoberto esse meio expressivo.

FIGURA 3. Crianças do Ensino Fundamental I utilizando os módulos de carimbo para realizar suas composições. Notar o livro de apoio *Lampião & Lancelote* sobre a mesa, bem como as folhas de teste

Fonte: Arquivo pessoal da autora

A coletividade também influencia seus trabalhos. Durante as oficinas, a distribuição espacial do ateliê, com mesas compartilhadas, fazia com que eles tivessem uma maior interação entre si, pudessem repartir os materiais e participar os resultados de seus trabalhos. Assim, as composições e soluções inusitadas experimentadas por um colega influenciavam os demais, os quais optavam por repetir as soluções; uma horizontalização na transmissão dos conteúdos, através da qual a aprendizagem ocorre por meio do contato entre os pares.

FIGURA 4. Exemplos de composições realizadas pelos alunos do Ensino Fundamental I.

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Se inicialmente, os *Carimbos Ritmados* pretendiam ser um material educacional de apoio para o projeto *Xilografia e Cordel: Imaginário poético*, à medida que a prática foi iniciada, houve a necessidade de se desdobrar em um projeto a parte. Isso levou a um questionamento se seus propósitos iniciais não estariam sendo desvirtuados, ao se atualizar seus objetivos e métodos. Contudo, considerando que a pesquisa em artes tem nuances sensíveis que se constroem ao longo do processo, os pressupostos iniciais deveriam avançar e poderiam ser atualizados e ajustados em decorrência das demandas e descobertas intangíveis. Assim, corroboramos com OLIVEIRA e CHARREU (2016), os quais apontam: “Se concordamos que a metodologia se constrói na investigação, deveríamos explorar a natureza híbrida de uma abordagem metodológica. Reconhecer que cada pesquisa tem sua própria metodologia, sua própria história, uma história que também pode (e deve) ser contada.” Assim, optou-se pelo projeto seguir uma abordagem metodológica mais aberta, construída ao longo do processo. Dessa forma, as oficinas foram estendidas a outros públicos, para que se pudesse obter um panorama de sua utilização com diversos participantes.

No âmbito do ensino formal, a prática foi ampliada para estudantes universitários tanto do Bacharelado quanto da Licenciatura, uma vez que ambos estão em formação e, em algum momento da vida profissional, podem atuar em espaços formais e não formais, ofertando oficinas. Assim, escolheu-se introduzir o conjunto dos *Carimbos Ritmados* por meio de uma discussão, mostrando a produção das crianças, para que eles pudessem ter uma visão crítica do material. O objetivo era que eles entendessem o potencial do conjunto para fins educativos e não o utilizassem como mero instrumento para realizar suas próprias criações. Ao vislumbrarem a produção infantil, muitos se surpreenderam, pois não imaginavam que crianças pudessem realizar composições tão elaboradas. Outros, porém, incomodaram-se com as imagens, pois as acharam muito rígidas e figurativas.

No que se referia ao uso artístico dos carimbos, alguns alunos já tinham realizado alguns trabalhos ou visto obras de artistas realizadas no Brasil nos anos 1960 e 1970. Contudo, a maioria jamais havia utilizado material, mesmo alguns estando prestes a se formar; outros conheciam algumas possibilidades do seu uso associados ao artesanato, a atividades livres ou escolares por meio de vídeos na internet.

Durante a realização dos exercícios com os carimbos, parte dos estudantes experimentou livremente. Outros, porém, sentiram dificuldades em compor por módulos com receio de não obterem composições interessantes. De fato, esta dificuldade advém da falta de contato com o raciocínio modular, a partir do qual um fragmento pode ser um elemento gerador de diferentes imagens, e, também, do domínio do meio do carimbo e de suas possibilidades expressivas. Contudo, após a realização de diversas experimentações e da compreensão destas premissas, eles vislumbraram a potencialidade material e produziram trabalhos mais gestuais. Durante as reflexões finais, os licenciandos apontaram que pretendem realizar atividades com carimbos em suas futuras práticas docentes e alguns bacharelados cogitaram incluir seu uso em suas produções ou em futuras oficinas.

Além da educação formal, o conjunto de carimbos foi testado em espaços não formais. Este tipo de ambiente tem suas particularidades, já que o educador tem que moldar e improvisar soluções a cada nova oficina. Nos

espaços escolares, o docente conhece as capacidades e dificuldades de seus alunos e, antes de cada encontro, pode prever os desafios e preparar a melhor abordagem. Contudo, em espaços não formais, o perfil do público é variado e, mesmo que se tenha uma noção prévia do perfil esperado, cada turma é única e exige do profissional adaptações e soluções repentinas e inusitadas. Além disso, como pontua Jaha (2020, p. 53):

A prática educativa não-escolar oferece desafios e perspectivas interessantes aos educadores, em que o espaço não institucionalizado se apresenta como um lugar de trocas mais flexíveis entre educador e aluno do que em ambientes escolarizados, principalmente em situações nos estílos ateliê e oficina, estilos e locais estes que proporcionam aprendizagens consideravelmente horizontais, menos hierárquicas e elitizadas.

Nesse sentido, o educador atua mais como um tutor, o qual realiza proposições, as quais serão construídas coletivamente, enquanto ocorrem as trocas entre os participantes e suas experiências conduzem os processos. Foi o que ocorreu na oficina realizada na exposição *O Ateliê como Encruzilhada: práticas e discussões em torno da gravura*, ocorrida no Centro Cultural da UFMG, em Belo Horizonte, em novembro de 2024.

A mostra tinha como proposta a incorporação de um ateliê de gravura, como mesas e prensas, junto às obras da exposição, para o público produzir seus trabalhos. Ali foi ofertada uma oficina com os *Carimbos Ritmados*, cujo objetivo era explorar suas potencialidades expressivas. Apesar de o público-alvo ser livre, com preferência por crianças e arte-educadores, somente uma criança se registrou. A maioria dos inscritos era composta por artistas, arquitetos e amantes da arte de carimbo.

Como eles já estavam familiarizados com trabalhos artísticos realizados com este material e desejavam experimentar a proposta de trabalhar com módulos, a oficina iniciou-se pela produção dos artefatos e depois seguiu para a produção das composições, sendo suprimida a contextualização teórica do uso artístico dos carimbos.

Os participantes seguiram um ritmo próprio e tiveram a autonomia para experimentar livremente em suas produções. Alguns misturaram os carimbos a outros materiais que possuíam, como canetas e lápis, e trabalharam com grande liberdade. Isso levou a composições criativas e propostas que incluíam recortes, histórias, formatos diversos, chegando

inclusive à elaboração de um livreto. Seus conhecimentos prévios foram determinantes para a maneira como os carimbos foram utilizados e como a oficina foi conduzida. Para eles, o fato mais surpreendente foi a simplicidade de como os carimbos foram feitos, ao se apropriar de materiais recicláveis e de baixo custo. Eles ficaram fascinados com os resultados desses objetos, considerando outras práticas que já tinham realizado, por sua estética, pela reunião de materiais inusitados, por sua sustentabilidade e pela facilidade de serem executados e poderem ser utilizados tanto em projetos pessoais artísticos, quanto em oficinas e atividades docentes.

FIGURA 5. Oficina ocorrida na exposição “O Ateliê como encruzilhada: práticas e discussões entorno da gravura. Notar o ateliê montado dentro da sala expositiva e também o varal exposto as composições realizadas na oficina

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Outra atividade em um espaço não formal foi realizada em um Lar para Idosos. Esta oficina seguiu o mesmo direcionamento das práticas realizadas com as crianças do Ensino Fundamental I, focando em atividades mais sensoriais. Os carimbos foram introduzidos para explicar a

questão da reprodutibilidade e da gravura. Em seguida, eles manipularam algumas matrizes em xilogravura para sentir sua textura e entender a questão do relevo e depois conheceram algumas obras dos artistas J. Borges e Gilvan Samico. Muitos nunca haviam conhecido o que era gravura e ficaram fascinados pela técnica. Além disso, encantaram-se com a possibilidade de fazer trabalhos artísticos com carimbo, visto que associavam seu uso a trabalhos de escritório ou a brincadeiras infantis.

No momento da prática, dentre todos os públicos, eles foram os que apresentaram maior dificuldade para pensar em composições imagéticas a partir da combinação dos módulos. O que é plausível, dada as dificuldades próprias da idade e pelo fato de jamais terem tido um contato anterior com este tipo de raciocínio. Por outro lado, ao entenderem as possibilidades gestuais do carimbo, como a variação de pressão, seu esmaecimento pela ausência de entintagem, a possibilidade da seriação pela repetição de uma forma ou criação de manchas ao se arrastar os módulos, eles realizaram seus trabalhos, criando acúmulos e massas. Além disso, muitos apresentavam dificuldades de ordem motora e da capacidade motriz fina, o que limitou a manipulação dos módulos, mas não os impediu de realizar suas obras. Outros possuíam depressão e baixa autoestima e, mesmo acreditando que seriam incapazes de executar qualquer trabalho, ao final, envolveram-se no processo e produziam suas imagens. Embora esses fatores limitantes, este tipo de oficina é altamente benéfica, uma vez que consegue estimular conexões cerebrais e os levar a desafios e superações, as quais acabam por estimular a criatividade, melhorar a autoestima, trabalhar a motricidade e a cognição.

6. CONCLUSÕES

Ao longo das práticas, o conjunto dos *Carimbos Ritmados* mostrou sua versatilidade para ser utilizado tanto em espaços formais quanto informais, por ser composto por materiais acessíveis e de baixo custo. Também demonstrou o seu potencial como material educativo e artístico, favorecendo a criatividade dos alunos, tanto no momento da criação dos módulos-base, quanto durante a elaboração das composições.

O trabalho com módulos simples, que podem se desdobrar em outras formas e se transformar em um trabalho artístico, é o grande ganho deste tipo de oficina, pois os alunos percebem que com materiais baratos e acessíveis, podem realizar suas produções artísticas, já que os carimbos podem ser realizados com materiais escolares como a borracha e o estilete e, também, com o auxílio de placas de etileno-vinil-acetato (EVA).

No caso da oficina *Carimbos Ritmados*, ela inovou criativamente ao utilizar tampas de garrafa Pet e rolhas descartadas, materiais recicláveis e fáceis de serem obtidos, para darem suporte aos carimbos. Assim, o próprio objeto carimbo era um atrativo visual e sua produção gerava conversas de como este objeto traz possibilidades plásticas e, também, econômicas ao serem utilizados para a produção outros artefatos estampados por eles.

Igualmente, este tipo de prática educativa coletiva beneficia a inclusão e o senso coletivo. Além de incentivar a coletividade ao compartilhar os materiais, as trocas realizadas visuais sobre as composições permitem com que os alunos discutam livremente acerca de suas produções e, por meio do campo visual, consigam demonstrar ideias, expressar sentimentos, apontar questões sociais e de sua cultura. Dessa forma, soluções sustentáveis e criativas como módulos de carimbo podem atuar como fontes de democratização da arte, podendo ser utilizada em sala de aula, oficinas, projetos sociais e, também, incentivar o desenvolvimento de atividades ligadas à economia criativa.

7. REFERÊNCIAS

- Benjamin, W. (2012). *A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica*. Zouk Editora.
- Crane, M. (1979). Excerpts from A Brief History of Correspondence Art. *Lightworks Magazine*. KM_C224e-20151222155803
- Freire, C. (2006). *Arte Conceitual*. Zahar.
- Friedman, K. y Gugelberger, G. M. (1976). The Stamp and Stamp Art. En C. E. Loeffler. *International Rubber Stamp Exhibition*, 1 (4), pp.13-26. La Mamelle. Ken Friedman – Georg M. Gugelberger: The Stamp and Stamp Art – Mail Art Chro no logy
- Jaha, I. (2020, diciembre). Carimbo: democratização e acessibilidade da arte impressa na prática arte-educativa. *Invisibilidades. Revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, Cultura e Artes*. 14, 52-5. Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual. 10.24981.16470508.14.10.pdf
- Klar, D. (2002). Rubber Stamp - Symbol of power and medium of art. En: Peter-Jörg SPLETTSTÖBER. *Internationaler Stempelworkshop / International Rubberstamp Workshop 1981. Stempel = Zitat Zitat = Stempel. Ausstellungskatalog Studienzentrum für Künstlerpublikationen Neues Museum Weserburg Bremen*.
- Martins, L. R. (2023). Carimbos e Greve. En: *Carmela Gross: Carimbos*. Instituto de Arte Contemporânea. <https://carmelagross.com/carimbos-2/>
- Meggs, P. B. y Purvis, A. W. (2009). *História do Design Gráfico*. Cosac & Naif.
- Oliveira, M. de O. y Charreu, L. A. (2016, enero-marzo). Contribuições da Perspectiva Metodológica "Investigação Baseada Nas Artes" E da A/R/Tografia para as Pesquisas em Educação. *Revista em Educação*. 32 (1). Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. <https://doi.org/10.1590/0102-4698140547>
- Porto, F. de C. (2016). *Triângulo Amoroso: o uso do carimbo como dispositivo gráfico e político nas práticas artísticas do Nordeste brasileiro*. [Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo]. Repositorio da Produção USP. <https://doi.org/10.11606/D.93.2017.tde-12052017-091945>
- Vilela, F. (2016). *Lampião & Lancelote*. Editora Pequena Zahar.

ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICO UTILIZANDO EL ARTEFACTO MANUAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

PAULA ANDREA BERMÚDEZ MEJÍA
Universidad de Caldas

1. INTRODUCCIÓN

La relación entre los procesos cognitivos y la práctica manual han sido uno de los pilares fundamentales en la construcción del conocimiento humano, puesto que las fabricaciones hechas a mano actúan como engranajes entre la praxis y la teoría, fomentando las conexiones sinápticas, el pensamiento abstracto, las habilidades de tipo háptico, comprensión espacial, entre muchos otros. Como señala Richard Sennett (2009, p. 185) “La ciencia ha tratado de mostrar cómo estos movimientos, junto con las variadas modalidades de prensión de las manos y el sentido del tacto, influyen en la manera de pensar”, es por esto por lo que se enfatiza en que la destreza manual no es un mero acto mecánico, sino un proceso integrador donde cuerpo, mente y materialidad dialogan para generar conocimiento.

Esta reflexión dada desde la experiencia en el aula de clase explora cómo el artefacto manual se fundamenta como una estrategia pedagógica de tipo teórico-práctico, que fomenta aprendizajes complejos, la creatividad y consolida habilidades cognitivas, aplicadas al diseño. La construcción del artefacto tiene como objetivo acompañar procesos reflexivos de índole contextual y proyectual paralelamente, al igual que el desarrollo de habilidades blandas, donde se plantean diferentes momentos de construcción como: la indagación y conceptualización de los contenidos de la asignatura, vinculación a temáticas relevantes del contexto, preguntas que lleven a la reflexión y espacios de diálogo y discusión, construcción documental a partir de recabar información de las

temáticas propuestas, dichas fases con el fin de elaborar el discurso visual y narrativo del proyecto. Por último, se emprenden las fases de ideación, bocetación, prototipado y ejecución, que deberán vislumbrar por medio del artefacto, la elaboración de conclusiones y retroalimentación. Así se espera que, a través de este ciclo propuesto, se establezca un método que articule los contenidos académicos con escenarios de realidad, en pos de que los estudiantes construyan una postura autónoma, con el fin último de reforzar el pensamiento crítico y toma de decisiones del futuro diseñador.

2. PROBLEMA

La enseñanza y la didáctica en el aula enfrentan retos superlativos cuando se trata de formar en competencias y habilidades a los estudiantes de programas de corte creativo o proyectual. Dentro de los desafíos está la adquisición de capacidades de entendimiento de conceptos aplicables a la toma de decisiones profesionales, es por esto por lo que el aula de clase no puede convertirse en un lugar únicamente de transmisión de conceptos, sino el lugar de libre expresión y co-creación de pensamiento crítico que acompañe la toma de decisiones de los futuros profesionales. Aquí el docente debe asumir un reto importante, procurar ambientes de conocimiento integrativo, donde la relación docente-estudiante sea paralela y el conocimiento sea una construcción colectiva. La problemática de la mera transmisión de conocimiento se esboza a través de la perspectiva presentada por Tamayo, Zona & Loaiza (2015)

Mobilizar el objeto de estudio de la didáctica de las ciencias de la enseñanza –o de la enseñanza-aprendizaje– a la constitución de pensamiento crítico exige nuevas formas de entender las relaciones entre los estudiantes, los profesores y los saberes que circulan en las aulas de clase. Dentro de las razones para proponer esta movilización se pueden citar: la dificultad que tienen los estudiantes para utilizar los conocimientos que tienen en la explicación y comprensión de fenómenos cotidianos, la ineficiencia de las acciones didácticas tradicionales en función de lograr que los estudiantes aprendan los conceptos fundamentales de las ciencias y no una caricatura de ellos, así como su incapacidad para entender el funcionamiento de las máquinas que usan a diario y de aplicar los principios de su funcionamiento (p.114).

El aprendizaje del diseño, al estar sujeto a modelos pedagógicos que integran teoría y práctica e involucran actantes, ejemplo, individuos o comunidades impactadas por las acciones o los artefactos diseñados, deben ser procesos acompañados de pedagogías que motiven a los estudiantes a realizar proyectos que no se basen en la mera repetición de los temas enseñados, si no más bien aplicar didácticas que les permitan detectar variables en el contexto social, mediante fases como la indagación, conceptualización, ideación, bocetación, prototipado y en este caso, el artefacto manual como medio final para evidenciar la construcción del aprendizaje.

Es por esto importante, que el docente guíe los conceptos de su clase según el contexto, se involucre en los procesos de construcción de conocimiento, tomando el mismo el rol de aprendiz. Esto se alinea al paradigma reflexivo propuesto por Lipman (1998)

1. La educación es el objetivo de la participación en una comunidad de indagación guiada por el profesor, entre cuyas metas están la pretensión de comprensión y de buen juicio.
2. Se anima a los estudiantes a pensar sobre el mundo cuando nuestro conocimiento sobre él se les revela ambiguo, equívoco y misterioso.
3. Las disciplinas en el interior de las cuales se generan procesos indagativos pueden yuxtaponerse entre ellas y además no son exhaustivas en relación con su respectiva área de conocimiento, que es problemática.
4. El profesor adopta una posición de falibilidad (aquel que admite estar equivocado) más que de autoritarismo.
5. Se espera que los estudiantes sean reflexivos y pensantes y que vayan incrementando su capacidad de razonabilidad y de juicio.
6. El foco del proceso educativo no es la adquisición de información, sino la indagación de las relaciones que existen en la materia bajo investigación (p.56).

Entonces la problemática no solo involucra componentes pedagógicos metodológicos, sino también la perspectiva de quien guía los procesos educativos, como un garante de espacios creativos, proactivos y de exploración.

2.1 HIPÓTESIS

Las didácticas con modelos pedagógicos tradicionales, plantea barreras cuando se trata del aprendizaje de metodologías para la enseñanza del

diseño, abordándose este, desde la perspectiva de Cesar Gonzales Ochoa (2015) de la siguiente manera:

Entenderemos aquí por diseño un tipo de practica particular que tiene como finalidad la prefiguración orientada a la producción de objetos, imágenes, ambientes y entornos, es decir, todo lo que cae en el ámbito de la actividad proyectual, o, dicho de manera más simple, el proceso de construcción del entorno (p.33).

Teniendo en cuenta las amplias posibilidades de la actividad proyectual, la formación en Diseño debe hallar caminos que permitan incrementar el potencial de sus futuros profesionales. Existen propuestas encaminadas a potenciar la creatividad, desarrollo de lo proyectual, unas de ellas se enfocan en la previsualización del proyecto con bocetos, otras se apoyan en la automatización con programas informáticos; sin embargo, estos mecanismos articulan algunos sentidos sin incrementar la cognición de orden superior. En virtud de este vacío, en esta reflexión se considera que la mediación háptica eleva las posibilidades para alcanzar los objetivos del aprendizaje.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Mejorar las condiciones del aprendizaje y el pensamiento crítico de los estudiantes con estrategias de fabricación manual.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proponer proyectos con características didácticas para entender los contenidos de las asignaturas, vinculándolos a escenarios reales, mediado por el artefacto manual.
- Desarrollo de habilidades blandas como trabajo en equipo, pensamiento crítico, análisis y toma de decisiones, liderazgo, descubrimiento de nuevas habilidades, entre otros.
- Promover el artefacto manual como herramienta aplicable en cualquier fase del proceso de aprendizaje, como método de articulación docente-estudiante- temática-comunidad

4. EL ARTEFACTO MANUAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

La enseñanza en diseño está mediada por aspectos teórico práctico en su actividad proyectual, donde los componentes curriculares establecidos por el programa académico y la interpretación de los mismos por parte del docente, generan la oportunidad de implementar elementos que permitan a los estudiantes no solamente tener claros los conceptos teóricos; sino también la puesta en práctica de los mismos, generando reflexiones acerca de su quehacer profesional e incluso de su propio ser, fomentando “el aprendizaje significativo por descubrimiento” (Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H., p.93, 1976), donde el estudiante, a partir del proceso planteado por el profesor, construye sus propias estructuras de conocimiento, se lanza a emitir postulados, a plantear soluciones y a concretar sus ideas.

Esta estructura de aprendizaje ha sido realizada en otras ocasiones en el programa de Diseño Visual de la universidad de Caldas, donde eventos coyunturales como la pandemia causada por el Covid 19, creo la necesidad de otro tipo de didácticas, apoyadas por herramientas TIC, donde la creación de ejercicios de transversalización para una propuesta de didáctica del diseño sentó un precedente de las singularidades del aprendizaje dentro del programa, como lo describen los autores a continuación:

Se habla de una estrategia didáctica que permitió establecer un laboratorio de didácticas para dar cabida a la indagación en torno a problemas, a la confrontación y experimentación de posibilidades en medio de la interacción estudiantes-docentes, que se articularon en la perspectiva de investigación sociocultural (Villota, Ó. D., Salguero, C. Villegas, M. M., Valencia, M. H., p.281, 2022).

Esto permite establecer una línea de acción en la enseñanza del diseño, donde las didácticas tradicionales deben ser rebatidas, dando espacio a lugares fértiles para proponer nuevos modelos pedagógicos.

En esta vía, la propuesta aquí presentada, estrategia para el aprendizaje teórico-práctico utilizando el artefacto manual como herramienta pedagógica, cobra significado, postulando la importancia de la generación de un conocimiento reflexivo y propositivo a partir de la

materialización de un elemento, bajo la premisa de que este elemento tendrá un carácter prospectivo, permitiendo una serie de deducciones que surgen de lo abstracto a lo tangible.

Dicho en palabras de (Krippendorff, K. 2007) “los diseñadores inventan o conciben futuros posibles, incluidos sus artefactos los cuales pueden traer a buen término mundos imaginables que no podrían originarse naturalmente” (p.9), siendo esta la función principal del artefacto, permitir dilucidar aquello que no es tan concreto, explicado solo desde lo teórico.

A diferencia de la investigación de Villota, Salguero, Villegas y Valencia, donde las mediaciones tienen un alto componente virtual, esta propuesta se fundamenta en la realización de proyectos, artefactos, físicos tangibles, puesto que “hay una característica en la que toda virtualidad queda en entredicho: la ausencia de una experiencia real con la materia y con el espacio” (Millán-Millán, P.M., p.107, 2019). Con el fin de integrar la inteligencia háptica a las habilidades desarrolladas por los estudiantes, la estrategia toma valor al proponer una metodología manual como medio de representación del diseño, aplicada a escenarios contextuales próximos.

Destacar la importancia de las practicas manuales como un acto de preservación de las interacciones fisico-tangible, ante entornos cada vez más virtualizados, donde la interacción con lo táctil permite no solo un desarrollo psicomotor de quien lo emprende, como lo diría (Aparicio, 2008) “la educación del tacto tiene como finalidad hacer aprender al alumno el valor de lo háptico, de las texturas, de los materiales, de su luminosidad entendida como relación entre luz y textura, (p. 11), componentes fundamentales del espacio.

El planteamiento del método manual posee pretensiones mas profundas que solo las de generación de conocimiento vivencial, la aspiración de la implementación de esta herramienta teórico-practica es fomentar procesos de resolución de problemas y sentido crítico, dicho en palabras de Manzini, E. (2020):

Solucionar problemas y proporcionar sentido no son diferentes formas de decir lo mismo: su coexistencia nos recuerda que el cambio provocado por el diseño afecta tanto al ámbito físico y biológico (donde resuelve problemas) como al ámbito social (donde produce sentido). (p.45).

Así la creación del artefacto manual no será el mero cumplimiento de un requisito curricular, sino un componente que da valor y respalda las hipótesis generadas entre profesores y estudiantes, a partir de las inquietudes acerca de problemáticas locales o globales que puedan ser articuladas a los conceptos de aprendizaje.

5. METODOLOGÍA

Esta reflexión surge a partir de las propuestas de didácticas desarrolladas en diversas clases dentro del programa de diseño Visual de la universidad de Caldas, donde la fabricación de artefactos manuales ha funcionado como puente para materializar conceptos de carácter abstracto, en palabras de Cross.N (2005) “en ocasiones, si se trata de un artefacto complejo o extraño, el diseñador elabora una maqueta tridimensional, o un prototipo, a fin de comunicar el diseño. (p. 14), y es precisamente este componente comunicativo el que se desea demostrar a través de la propuesta de estrategia para el aprendizaje teórico-práctico, utilizando el artefacto manual como herramienta pedagógica.

Como primer momento del proceso se propone iniciar identificando cuales son las inquietudes y motivaciones de los estudiantes ante las temáticas a trabajar, por lo que el recurso de la pregunta dentro de las aulas de clase, como elemento detonador, permite iniciar diálogos y discusiones que den luces al docente para la elaboración de las diferentes fases del proyecto, “brindar así oportunidades para el trabajo colaborativo y ofrecer a los estudiantes una variedad de tareas de aprendizaje auténticas” (Collazos, C. A., & Mendoza, J., p.68, 2006), partiendo del análisis de conocimientos previos, habilidades y competencias adquiridas con antelación e intereses singulares de los participantes del curso académico.

Posterior a esto hacer uso de metodologías que involucren la ideación, bocetación, prototipado, aplicación y retroalimentación, para guiar a los estudiantes, hacia la elaboración de artefactos de fabricación manual para la interacción, herramienta que permitirá dar respuesta a las inquietudes que se plantea al iniciar el proceso.

En el proceso proyectual intervienen diversas ideas, intenciones, informaciones y acontecimientos de modo aleatorio (en múltiples juegos combinatorios de prueba y error), generando un proceso complejo de interrelaciones, de aperturas y de bifurcaciones (Peries, L., p.16, 2021).

Estas proceso complejo de interacciones, como trayecto lógico cuando se abordan temáticas para su análisis e investigación, pueden ser mas comprensibles cuando son medidas por artefactos físicos de visualización de información.

Otra fortaleza de esta estrategia pedagógica es el incremento de recepciones sensoriales de la experiencia corporal al elaborar artefactos durante la clase, siendo clave para adquirir capacidades proyectuales en las que el estudiante, conectando con el entorno y genera inferencias de alto nivel, en palabras de Pallasmaa (2022) “el trabajo creativo exige identificación, empatía y compasión corporales y mentales” (p. 14), lo que estimula aprendizajes profundos a través de lo táctil, que activa a su vez procesos metacognitivos en los realizadores del artefacto manual.

Para poner en contexto este proceso se describirán dos proyectos de clase, donde el artefacto de fabricación manual ha servido como medio de interacción, estudiante – temática – comunidad.

El primer ejercicio se enmarca en el aporte para la recolección de datos vinculado al proyecto de pregrado titulado Una mirada a la experiencia de las mujeres en el espacio público en Manizale, donde se debía elaborar la sustentación del tipo de acoso al que las mujeres se veían expuestas en las calles de Manizales, Colombia. Este proyecto se desarrolló en la cátedra de diseño de espacio público, y la contribución que hizo la cátedra a esta tesis es la realización de diferentes estrategias para la recolección de información, (cartografías, video participativo, corpo-grafías y dispositivos), sin embargo el elemento que mayor alcance y difusión tuvo, fue un dispositivo tipo cabina, elaborado por los estudiantes, con diferentes estrategias para la recolección de los datos acerca de las experiencias vividas por las mujeres. Este artefacto surge a partir de la elaboración de una caja donde se construyeron diferentes formas de visualizar la información, en la parte del frontal consta de una serie de preguntas acerca de si se ha sufrido acoso o no, al igual que unas categorías de acoso establecidas por los estudiantes y guiadas

por el docente a cargo del curso. En la parte de atrás cuenta con un dispositivo de grabación para que las personas que, de manera anónima quisieran compartir sus experiencias, lo pudieran hacer de manera privada. Este artefacto permitió despejar hipótesis, llegar a conclusiones y proponer algunas maneras de visibilizar el tema.

FIGURA 1. *Elaboración del artefacto*

FIGURA 2. Artefacto en el espacio público

El siguiente artefacto de fabricación manual es un elemento que se desarrolló bajo el marco de la clase diseño de espacios efímeros y comerciales, bajo el concepto de instalación efímera, desarrollando el concepto de arte y espacio estético, cuyo objetivo es materializar su postura crítica acerca de los cánones de belleza establecido en la sociedad actual. Este ejercicio fue realizado a través de las fases de conceptualización, generación de objetivos, espacios y plataformas de representación, ejecución y retroalimentación, con el fin de generar no solamente un elemento espacial de carácter temporal, sino también una narrativa que perdure en el tiempo. La intervención se nombra caja de Barbie, dónde a través de un vídeo mapping y un performance se aborda la reflexión de la belleza sin estereotipos. Se incluye enlace para poder conocer el resultado final de esta propuesta reflexiva. <https://youtube.com/shorts/HnY8TyBXIk?si=7wGSZEs5UvksqCck>

FIGURA 3. *Caja de Barbie, mapping y performance*

Con los ejemplos mencionados se quiere anotar que las metodologías utilizadas para la consecución de la respuesta a las propuestas temáticas de las clases se crearon haciendo uso de la fabricación manual de un artefacto, involucrando procesos propios de la actividad del diseño.

6. RESULTADOS

En los cursos donde fueron aplicadas estas didácticas, se han enriquecido las metodologías y las inferencias obtenidas alientan a continuar usándolos, pues se evidencia una alta participación de los estudiantes, se estimula la generación de habilidades como trabajo en equipo, toma de decisiones, comprensión y empatía por las problemáticas contextuales, fomento del pensamiento crítico, entre otros.

De igual manera, las comunidades donde se practica el diseño son involucradas y beneficiadas, porque ven que sus problemáticas y puntos de vista se han integrado en las soluciones, pues estos artefactos hacen las veces de mediadores en la recolección de datos de modo complejo.

7. DISCUSIÓN

7.1 EL DISEÑO COMO CONSTRUCTO ÉTICA DE FUTUROS PROFESIONALES.

Las disciplinas han hecho uso del diseño para poder generar estrategias y métodos que permitan una comprensión mayor de los fenómenos que se observan y se estudian, podría decirse que es el acto metacognitivo que acciona la capacidad creativa, predictiva y proyectual, solo por tomar algunos conceptos de un proceso amplio, para establecer modelos que permitan generar nuevas rutas y perspectivas de abordaje y conocimiento.

En el texto *diseño y libertad* (Garduño, 2017), se argumentó que un creciente número de teóricos del diseño ven gran potencial en el diseño como una práctica sustentable, compleja, colaborativa y empática y muy específicamente en la habilidad de los diseñadores para imaginar un futuro mejor (p.54). El diseño entonces se revela como un proceso sustentado por múltiples enfoques, afincado en la complejidad de la

sociedad, cuyo entendimiento a manera de ecología profunda¹³ reconoce que el diseño no solo responde a necesidades sociales inmediatas, sino que juega de manera prospectiva con las incertidumbres de posibles escenarios ficcionados.

Surge en el accionar del diseño una responsabilidad ética, la del entendimiento del ethos de las comunidades, esto implica hacer una adecuada y respetuosa inmersión en sus costumbres, conductas y tradiciones, reconociendo que estas no son simples características superficiales, sino elementos fundamentales que definen su esencia, por lo tanto el diseño debe nutrirse de estos ethos, para poder dar respuestas acordes que aporten a la construcción de sistemas de aproximación a los llamados problemas complejos.

Esta forma de pensamiento ético debe propender por reevaluar las prácticas profesionales y buscar un equilibrio entre la innovación global y la sabiduría local, aportando desde nuevos paradigmas, miradas y acciones a las singularidades de los contextos que moldea.

Enrique Dussel se refiere al acto de diseñar, como un acto (p.20), supereditado a las variables del acto poético con múltiples dimensiones por ser contempladas, no tratándose solo de crear objetos o sistemas, sino de tejer nuevas realidades que respeten y enriquezcan las sociedades y culturas existentes, teniendo en cuenta todas las singularidades que esto exija.

Entonces el diseño se nutre de la transdisciplinariedad, como estrategia para establecer sus derivas, precisiones e imprecisiones del acto poético, que no solo es mediado por la tradición científica, como derroteros del hacer, sino que se deja permear por sistemas más abiertos y fluidos que permitan establecer diferentes rutas. En este caso es importante mencionar lo que Cesar Gonzales Ochoa (2015) denomina los hechos, entendiendo que estos están siempre mediados por un sistema simbólico, los que nos definen como individuos y establecen nuestra manera de aprehender y de interpretar.

¹³ En el libro la trama de la vida, Fritjof Capra postula el concepto de Ecología Profunda, como aquella que reconoce la interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y como sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza (P.4)

El reto de los docentes de diseño y de los futuros profesionales de esta actividad proyectual es entonces aprender a leer entre líneas, apuntar a procesos que involucren el pensamiento de orden superior y fortalecer su ética como diseñadores, “un diseñador —formado en el pensamiento ético— poseerá la perspicacia suficiente para optar por las acciones sensatas que resuelvan efectivamente una necesidad social” (Matarrese, M. L., & Vilchis Esquivel, L. D. C., p.13, 2023), en pos de un ejercicio profesional que aporte de manera diversa a crear posibles soluciones para los problemas perversos de los contextos en los que se involucran.

8. CONCLUSIONES

La construcción manual de un artefacto aporta a la clase una comprensión de las temáticas, desde las etapas de observación, reflexión y elaboración, mediado por lo háptico como un proceso cognitivo, activo y dinámico, aportando una comprensión de las temáticas, desde las etapas de observación, reflexión y elaboración, mediado por lo háptico como un proceso cognitivo, activo y dinámico donde los estudiantes se dan cuenta de las posibilidades que permite un elemento físico tangible, en la interacción entre sus ideas, la elaboración del proyecto y la puesta en práctica en contextos reales.

9. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

El programa de diseño visual de la Universidad de Caldas (Manizales, Colombia), es un espacio de enseñanza e innovación creado en conjunto con sus docentes y estudiantes como un lugar de apertura, experimentación y construcción colectiva del conocimiento, tener la oportunidad de hacer parte de este programa desde mi formación y experiencia como arquitecta me ha permitido cuestionar y ampliar mis propios códigos aprendidos, potenciarlos a través de un diálogo constante con la mirada expansiva del diseño, construyendo en mí una nueva visión no solo del espacio, del contexto, sino también de la importancia de mi propia vocación por la enseñanza. Agradezco este espacio de crecimiento personal y profesional, reconociendo especialmente al doctor Walter

Castañeda como mentor y guía, que aporta a través de compartir su conocimiento, a mi postura crítica como docente y diseñadora.

10. REFERENCIAS

- Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1976). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo* (Vol. 3). México: Trillas.
- Aparicio, J.M. (2008). *Construir con la razón y los sentidos*. Buenos Aires, Argentina: Nobuko.
- Berzbach, F. (2015). *Psicología para creativos: primeros auxilios para conservar el ingenio y sobrevivir en el trabajo*. Editorial GG.
- Capra, F., & Sempau, D. (1998). La trama de la vida (pp. 307-314). Barcelona: Anagrama.
- Collazos, C. A., & Mendoza, J. (2006). Cómo aprovechar el "aprendizaje colaborativo" en el aula. *Educación y educadores*, 9(2), 61-76.
- Cross, N. (2005). *Métodos de diseño: Estrategias para el diseño de productos*. Limusa-Wiley.
- Dussel, E. (1977). Introducción a la cuestión de un modelo general del proceso de diseño. ML Gutiérrez, *Contra un diseño dependiente: un modelo para la autodeterminación nacional*. México: Colección de libros CYAD.
- Garduño García, C. (2018). El diseño como libertad en práctica. Aalto University publication series. ART+DESIGN+ARCHITECTURE 1/2018
- Krippendorff, K. (2007). Investigación en diseño, ¿un oxímoron?. Annenberg School for Communication Departmental Papers (ASC) University of Pennsylvania Year 2007.
- Lipman, M. (1998). *Pensamiento complejo y educación* (Vol. 10). Ediciones de la Torre.
- Manzini, E. (2020). *Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social*. Experimenta Libros.
- Matarrese, M. L., & Vilchis Esquivel, L. D. C. (2023). Introducción Espacios de la ética y la identidad en el quehacer del diseño. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (120), 11-20.
- Millán-Millán, P.M. (2019). Una maqueta en una mano: hacia la búsqueda de lo esencial. *Revista KEPES*, 16 (19), 95-121.
- Ochoa, C. G. (2015). *El diseño como acción: hacia una ética de la actividad proyectual*. Editorial Universidad de Caldas.
- Pallasmaa, J. (2022). *Los ojos de la piel*. Editorial GG.

- Peries, L. (2021). Miradas proyectuales: complejidad y representación en el diseño urbano-arquitectónico. - Buenos Aires: Nobuko.
- Sennett, R. (2021). El artesano. Anagrama.
- Tamayo, Ó. E., Zona, R., & Loaiza, Y. E. (2015). El pensamiento crítico en la educación. Algunas categorías centrales en su estudio. Revista latinoamericana de estudios educativos (Colombia), 11(2), 111-133.
- Villota, Ó. D., Salguero, C. Villegas, M. M., Valencia, M. H. (2022). Ejercicios de transversalización para una propuesta de didáctica del diseño. Caso taller integrador de Diseño Visual en tiempos de pandemia. Revista KEPES, 19(25), 257-293.

EXPLORARTE: LAS ARTES PLÁSTICAS COMO MOTOR DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN EDUCACIÓN INFANTIL

IRENE MARÍN TUDELILLA
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la motricidad fina en la Educación Infantil es un componente esencial para garantizar una base sólida en los aprendizajes futuros del alumnado. En este contexto, las artes plásticas no sólo ofrecen una vía de expresión creativa, sino que también se presentan como herramientas pedagógicas fundamentales para estimular la coordinación, la precisión y la autonomía del niño. El presente capítulo explora esta intersección entre arte, desarrollo psicomotor y sostenibilidad a través de la propuesta didáctica «ExplorArte», llevada a cabo en un aula de segundo ciclo de Educación Infantil.

En esta etapa evolutiva, el alumnado comienza a construir su identidad a través de la experiencia sensorial, emocional y social. Según la *Memoria del Plan de Estudios del Grado en Educación Infantil* de la Universidad de Valladolid (2010), uno de los objetivos principales de esta titulación es favorecer el desarrollo global del niño mediante propuestas pedagógicas que integren el juego, el arte y la experimentación. En esa línea, se propone aquí una secuencia de actividades artísticas centradas en la manipulación de materiales naturales, con el fin de potenciar la motricidad fina y la conciencia ecológica de los más pequeños.

Autores como Watt y Frydenberg (2024) destacan la estrecha relación entre prácticas expresivas y desarrollo sostenible, subrayando cómo las propuestas artísticas pueden favorecer el bienestar emocional y la conexión con el entorno. Asimismo, Walsh et al. (2017) abordan desde la psicología del desarrollo la importancia del entorno y las experiencias sensoriales en la formación de habilidades cognitivas y motrices en la infancia temprana.

En consonancia con esta perspectiva integradora, estudios recientes en el ámbito de las ciencias sociales y educativas refuerzan la idea de que el arte no debe concebirse como una actividad complementaria en el currículo escolar, sino como una herramienta vertebradora del aprendizaje significativo. Martínez-Vérez (2023) defiende el valor del arte en la formación profesional y en el trabajo social, destacando su capacidad para fomentar la resiliencia, la cooperación y el pensamiento crítico. Por su parte, Martínez-Vérez et al. (2022) proponen la performance y la creación artística como medios para resignificar espacios educativos y generar procesos de identidad colectiva, especialmente en contextos escolares.

Además, el enfoque metodológico de «ExplorArte» se alinea con experiencias como la de *FamiliarizArte* (Martínez-Vérez, Montero Seoane y Sardá Miragaya, 2022), en la que la práctica artística se convierte en una herramienta para reinterpretar realidades sociales y emocionales desde una perspectiva infantil. También se encuentra resonancia en propuestas educativas que, como las de García Cano et al. (2025), subrayan el potencial transformador de los entornos artísticos —museos, aulas, espacios naturales— en los programas de formación inicial del profesorado.

Durante la pandemia de la COVID-19, se evidenció la necesidad de reforzar la dimensión artística en los procesos educativos, tanto en el ámbito digital como presencial. Investigaciones como las de Diz-Otero et al. (2023) y Domínguez-Lloria y Pino-Juste (2021) analizaron el impacto de las competencias digitales y la adaptación de contenidos artísticos en contextos de emergencia educativa, aportando claves para repensar la enseñanza desde una mirada más flexible e inclusiva.

Desde una perspectiva crítica, este trabajo también se inscribe en el marco de la educación contextual y participativa defendida por Parejo et al. (2023), quienes señalan la importancia de desarrollar propuestas

que respondan a las características reales del alumnado y del entorno en el que se insertan. La inclusión de materiales reciclados y naturales no solo responde a una intención estética, sino también a una conciencia ética y medioambiental que promueve el compromiso con el planeta desde la infancia.

En el plano de las tecnologías emergentes, Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria (2025) exploran el uso de la inteligencia artificial generativa en procesos creativos, abriendo nuevas posibilidades para la colaboración entre lo humano y lo digital en el aula. Aunque «ExplorArte» se articula principalmente desde la materialidad tangible de la experiencia sensorial, no se descarta una futura incorporación de herramientas digitales como complemento a los procesos de creación manual.

Finalmente, como señala Martínez-Vérez et al. (2025), el reto de la despoblación rural en España exige respuestas educativas innovadoras que promuevan la sostenibilidad, la creatividad y el arraigo territorial. En este sentido, proyectos como el que aquí se presenta no solo tienen valor pedagógico, sino también político y social, al contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, activa y comprometida desde las primeras edades.

Con todo, este capítulo se plantea como una contribución a la pedagogía artística contemporánea, demostrando que es posible —y necesario— integrar las artes plásticas en la Educación Infantil como medio para el desarrollo motriz, emocional, ético y estético de los niños y niñas. A través de «ExplorArte», se ofrece una propuesta replicable y adaptable a diferentes contextos educativos, que invita a repensar el lugar del arte en la escuela desde una perspectiva sensible, sostenible e inclusiva.

2. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS

El presente capítulo se centra en la propuesta didáctica «ExplorArte», concebida como una experiencia de innovación educativa en el segundo ciclo de Educación Infantil. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo de la motricidad fina mediante actividades plásticas que integran materiales naturales y reciclados, contribuyendo simultáneamente al desarrollo sensorial, emocional y ecológico de los niños y niñas. El objeto de estudio, por tanto, no se reduce a la

adquisición de habilidades motrices, sino que abarca una visión amplia del aprendizaje infantil desde la pedagogía artística y la sostenibilidad.

«ExplorArte» parte de la premisa de que la manipulación de materiales diversos y naturales en la infancia estimula la precisión manual, la coordinación visomotriz y la autonomía personal, aspectos fundamentales en la etapa de 3 a 6 años. En este sentido, el proyecto se inscribe en una línea metodológica que articula la creatividad con el desarrollo motriz, recogiendo aportes como los de Martínez-Vérez (2023), quien plantea el arte como vía interdisciplinar para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y prácticas en entornos educativos y sociales.

La propuesta didáctica, desarrollada en un aula de Educación Infantil del CEIP Miguel de Cervantes (Valladolid), responde también a una necesidad de renovación pedagógica en los contextos escolares, promoviendo una relación significativa con el entorno a través del arte. Como apuntan Martínez-Vérez et al. (2025), iniciativas educativas que incorporan la perspectiva de sostenibilidad y el desarrollo territorial resultan clave para afrontar desafíos contemporáneos, especialmente en contextos de despoblación o carencia de recursos.

Así, el objeto de estudio puede definirse como la exploración del impacto que una intervención basada en las artes plásticas tiene sobre la mejora de la motricidad fina en la infancia, considerando al mismo tiempo los beneficios colaterales en términos de creatividad, expresión emocional, conciencia ambiental e inclusión educativa. Esta perspectiva multidimensional se apoya también en los postulados de García Cano et al. (2025), quienes defienden el valor de los entornos artísticos como escenarios de aprendizaje transformador en la educación superior y básica.

Con base en este planteamiento, se definen los siguientes objetivos generales y específicos:

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Analizar el efecto de una intervención didáctica basada en actividades plásticas y materiales naturales sobre el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Diseñar una propuesta de intervención educativa a partir de actividades plásticas que integren elementos del entorno natural.
- Implementar la propuesta didáctica «ExplorArte» en un contexto real de aula.
- Evaluar los progresos motrices observados tras la intervención, con especial atención a la coordinación, precisión y destrezas manipulativas.
- Fomentar la creatividad, la autonomía y la conciencia ambiental en el alumnado participante.
- Reflexionar sobre el valor de las artes plásticas como herramienta educativa integral en la Educación Infantil.

Este enfoque coincide con propuestas contemporáneas que consideran la educación artística como eje transversal de desarrollo personal y colectivo. Como destacan Martínez-Vérez et al. (2022), la creación artística en el aula puede convertirse en un acto de intervención simbólica y social que favorece el vínculo con el entorno, la autoexploración y la resignificación de las experiencias. Asimismo, las dinámicas de creación propuestas permiten generar procesos de aprendizaje contextualizados, tal y como defienden autores como Domínguez-Lloria et al. (2023) y Diz-Otero et al. (2023), quienes evidencian la necesidad de enfoques pedagógicos flexibles, adaptados a las realidades del alumnado y del mundo contemporáneo.

En definitiva, los objetivos de este capítulo aspiran a contribuir a la construcción de una educación más sensible, estética y ética desde los primeros años, poniendo en valor el arte como catalizador del desarrollo motriz, cognitivo y emocional en la infancia.

3. MATERIALES Y MÉTODO

La investigación se desarrolló a través de una intervención didáctica llevada a cabo en un aula del segundo ciclo de Educación Infantil del

CEIP Miguel de Cervantes (Valladolid), durante un periodo de cuatro semanas. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, con elementos de observación participante y evaluación formativa. Esta elección metodológica responde a la necesidad de captar en profundidad los procesos de aprendizaje y expresión artística del alumnado, más allá de los resultados cuantificables, en línea con lo propuesto por Martínez-Vérez et al. (2022) en sus estudios sobre performance educativa y resignificación de los espacios escolares.

El grupo de intervención estuvo compuesto por 25 niños y niñas de 4 años. Las actividades fueron diseñadas en torno a la manipulación de materiales naturales y reciclados (hojas, ramas, semillas, cartón, arcilla, papel de estraza, entre otros), favoreciendo la experiencia sensorial, la autonomía y la conciencia ecológica. Esta selección responde a un marco de sostenibilidad y educación ambiental, como el que defienden Martínez-Vérez et al. (2025) en relación con el reto de la despoblación rural y la revitalización del territorio a través de propuestas pedagógicas inclusivas y sostenibles.

La propuesta «ExplorArte» se estructuró en ocho sesiones, distribuidas en dos bloques. El primer bloque, centrado en el descubrimiento y la experimentación libre, permitió al alumnado familiarizarse con los materiales y explorar sus posibilidades plásticas. El segundo bloque, más dirigido, propuso actividades concretas como modelado, collage natural y creación de estructuras colaborativas. Esta combinación metodológica encuentra respaldo en experiencias como las desarrolladas por Martínez-Vérez (2023), quien reivindica el poder del arte para activar procesos de resiliencia, creatividad y aprendizaje colectivo.

Para la recogida de datos, se utilizó un diario de campo, fichas de observación individual y registros fotográficos, lo que permitió documentar tanto los procesos como los productos resultantes. El análisis se centró en la evolución de la motricidad fina (medida a través de ítems como agarre, precisión, coordinación y control del movimiento) y en la actitud del alumnado frente a las propuestas (autonomía, motivación, colaboración, disfrute). En este punto, la metodología empleada conecta con los enfoques de investigación artística en educación que promueven la documentación visual como herramienta de análisis, como proponen

García Cano et al. (2025) en sus estudios sobre museos como entornos de aprendizaje.

Se aplicó también una rúbrica de evaluación formativa diseñada ad hoc para valorar los niveles de desarrollo motriz en cada una de las actividades. Esta rúbrica fue compartida y discutida con el equipo docente, favoreciendo así una visión colaborativa de la evaluación, aspecto clave en la formación docente crítica, como señalan Domínguez-Lloria et al. (2023) en sus investigaciones sobre competencias digitales y prácticas inclusivas en educación artística.

Por último, cabe destacar que el diseño de la intervención se nutre de un enfoque holístico y situado, en el que la propuesta no sólo se adapta al contexto y características del alumnado, sino que promueve una mirada crítica sobre el papel del arte en la infancia. Este posicionamiento metodológico y ético está en consonancia con el marco de intervención en arte contextual descrito por Martínez-Vérez y Albar-Mansoa (2023), en el que la creación se entiende como un proceso comprometido, participativo y transformador.

4. RESULTADOS

La implementación de la propuesta didáctica «ExplorArte» generó una evolución significativa en el desarrollo de la motricidad fina del alumnado participante. A lo largo de las ocho sesiones, se observaron mejoras progresivas en habilidades como el agarre del material, la coordinación óculo-manual, el control de movimientos finos y la precisión en la ejecución de tareas.

Durante las primeras sesiones del bloque de experimentación libre, se evidenciaron diferencias notables en las capacidades iniciales del grupo. Algunos niños y niñas mostraban dificultades para manipular elementos pequeños, utilizar tijeras o modelar arcilla, mientras que otros demostraban ya una mayor destreza. Sin embargo, conforme avanzaron las actividades, se produjo una nivelación generalizada, acompañada de un aumento de la seguridad y la autonomía individual.

En las actividades de modelado con arcilla, se observó una mejora destacable en la fuerza y coordinación de los dedos, especialmente en la capacidad de presionar, pellizcar y dar forma a los materiales. Estas habilidades se fueron afinando también en los ejercicios de rasgado y pegado, donde la precisión en el control del movimiento fue más evidente en las últimas sesiones.

Las propuestas de creación colectiva, como el mural de texturas naturales y las esculturas con ramas y cuerda, promovieron no sólo el desarrollo motriz, sino también la interacción cooperativa. En estas sesiones, se identificó un incremento en la disposición a colaborar, compartir herramientas y planificar acciones de forma conjunta, favoreciendo un ambiente de trabajo positivo y participativo.

El análisis de los registros fotográficos y las fichas de observación reveló una evolución constante en las competencias manipulativas. Al finalizar la intervención, el 88% del alumnado había mejorado al menos dos niveles en los indicadores definidos por la rúbrica de evaluación, destacando especialmente en ítems relacionados con la coordinación visomotriz y la ejecución autónoma de tareas.

Además del progreso técnico, se evidenció un mayor disfrute y motivación por parte del alumnado ante las actividades artísticas. Muchos niños y niñas verbalizaban espontáneamente sus preferencias por ciertos materiales o técnicas, y solicitaban continuar explorando incluso fuera del horario estipulado. Este entusiasmo fue también percibido por las docentes del centro, quienes señalaron una actitud más activa y creativa en otras actividades del aula.

En conjunto, los resultados de la propuesta «ExplorArte» permiten afirmar que la utilización de materiales naturales y reciclados, en un marco de actividades plásticas diseñadas pedagógicamente, constituye una vía eficaz para el fortalecimiento de la motricidad fina en la etapa de Educación Infantil. A su vez, estas dinámicas fomentan valores asociados a la sostenibilidad, la autonomía y la convivencia, consolidando una experiencia educativa rica en aprendizajes y significados.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la implementación de la propuesta «ExplorArte» permiten reflexionar sobre el valor pedagógico de las artes plásticas en la etapa de Educación Infantil, particularmente en su impacto sobre la motricidad fina. La mejora observada en el alumnado participante no solo se manifiesta en términos técnicos y funcionales, sino que también evidencia una transformación en la actitud ante el aprendizaje, la creatividad y la interacción con el entorno (Ascuntar y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre, et al. 2023; Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz et al., 2025).

El trabajo realizado confirma que el uso de materiales naturales y reciclados no solo favorece el desarrollo manipulativo, sino que contribuye a una educación más sensorial, ecológica y significativa. Esta conexión con el entorno, desde una lógica estética y experiencial, ha sido ya destacada por Martínez-Vérez et al. (2025), quienes argumentan que los procesos educativos sostenibles deben incorporar estrategias sensibles al territorio y la comunidad. En la misma línea, las actividades propuestas en este proyecto se enmarcan dentro de una pedagogía del cuidado y la conciencia ecológica, que sitúa al arte como herramienta para la reflexión crítica desde la infancia (Martínez-Vérez et al., 2023; García-Cano et al., 2025).

Además del componente ambiental, el enfoque metodológico favoreció un aprendizaje activo, participativo y autónomo. Como subrayan Martínez-Vérez et al. (2022), el arte en la escuela tiene el poder de redefinir espacios y roles, permitiendo a los niños y niñas explorar otras formas de construir conocimiento. Esta resignificación también puede interpretarse como una ruptura con las metodologías rígidas o estandarizadas, apostando por dinámicas abiertas y adaptativas, en sintonía con lo defendido por Parejo y Cortón-Heras (2025) sobre las experiencias de aprendizaje fuera del aula tradicional.

Asimismo, el impacto emocional de las propuestas ha sido especialmente relevante. La creación artística desde la libertad de exploración permitió a los participantes expresar emociones, tomar decisiones y reforzar la autoestima, en consonancia con lo expuesto por Martínez-

Vérez (2023) en su estudio sobre arte y resiliencia. Este componente emocional refuerza la dimensión integral de la educación artística, que no se limita a habilidades técnicas, sino que potencia el desarrollo personal y social del alumnado.

Desde un punto de vista metodológico, el diseño de la intervención y el uso de la observación cualitativa han permitido recoger evidencias valiosas sobre los procesos de aprendizaje. Esta elección metodológica se alinea con los enfoques más recientes en investigación educativa en artes (Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023), que apuestan por una evaluación situada y contextualizada, capaz de capturar las complejidades del aula real. Del mismo modo, la integración de herramientas visuales y narrativas para el análisis conecta con lo planteado por Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria (2025), en cuanto al uso de tecnologías para documentar el proceso creativo.

Una aportación singular de esta experiencia es la incorporación de una perspectiva crítica y sostenible desde los primeros años de escolaridad, aspecto que también ha sido abordado por Sánchez Alba et al. (2024) en el contexto universitario mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. La propuesta aquí descrita demuestra que estos enfoques pueden adaptarse eficazmente a la Educación Infantil, a través de actividades artísticas que combinen conciencia ambiental, creación plástica y desarrollo motriz.

En cuanto a la evolución gráfica del alumnado, los resultados observados se alinean con las etapas del desarrollo descritas por Lowenfeld, tal como son revisadas empíricamente por Gil-Ruiz et al., (2025). En sus conclusiones, estos autores subrayan la importancia de facilitar experiencias plásticas variadas para favorecer el tránsito entre etapas gráficas, observación que se confirma en la mejora progresiva del trazo, la forma y la composición de los dibujos producidos por los niños y niñas en este proyecto.

Desde la perspectiva curricular, «ExplorArte» se inscribe en las competencias y objetivos propuestos para la Educación Infantil en el sistema educativo español, fomentando una educación integral que articula lo corporal, lo afectivo y lo expresivo. Esta orientación es

coherente con los principios planteados por Parejo et al. (2023) sobre la necesidad de repensar la escuela desde parámetros de equidad, participación y vinculación con el entorno, así como con las propuestas innovadoras recogidas por Domínguez-Lloria y Pino-Juste (2021) en el marco de las competencias docentes contemporáneas.

En definitiva, la propuesta «ExplorArte» refuerza la necesidad de seguir incorporando las artes plásticas en la planificación educativa como estrategia para fomentar habilidades motrices, estimular la creatividad y promover valores éticos. Esta triple función —práctica, estética y formativa— convierte al arte en un recurso indispensable en cualquier propuesta pedagógica que aspire a formar individuos competentes, sensibles y comprometidos con su entorno.

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La implementación del proyecto «ExplorArte» en el aula de Educación Infantil ha puesto de manifiesto el enorme potencial de las artes plásticas como herramienta pedagógica integral. Más allá de los beneficios evidentes en el desarrollo de la motricidad fina, la propuesta ha contribuido de forma significativa al fortalecimiento de la autonomía, la creatividad, la conciencia ambiental y la expresión emocional del alumnado. Este enfoque multidimensional sitúa el arte como un eje vertebrador del aprendizaje en la primera infancia.

Los resultados observados confirman que una educación artística orientada desde la exploración y el contacto con materiales naturales permite al niño y la niña experimentar, descubrir y apropiarse del mundo desde una lógica sensorial, estética y reflexiva. Las actividades propuestas no sólo activaron destrezas manipulativas, sino que ofrecieron oportunidades para la construcción simbólica, la colaboración y la resolución creativa de problemas.

En un momento histórico en el que la estandarización curricular y la tecnificación educativa tienden a reducir el espacio para las prácticas creativas, experiencias como esta reivindican la necesidad de reforzar el lugar del arte en la escuela. Tal como señalan autores como Martínez-Vérez et al. (2023) o Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria (2025), es urgente

defender la función formativa del arte no como accesorio, sino como pilar central de una pedagogía transformadora y comprometida con los desafíos del presente.

Del mismo modo, este proyecto aporta claves metodológicas relevantes para futuras investigaciones: la combinación entre observación cualitativa, documentación visual, y evaluación formativa; la articulación entre libertad creativa y objetivos específicos; y la integración de materiales sostenibles como estímulo pedagógico. Esta línea de trabajo puede extenderse tanto a otras etapas educativas como a contextos de diversidad funcional o exclusión social, abriendo nuevos campos de aplicación e investigación.

Como líneas futuras, se propone:

- Ampliar el número de sesiones y de centros educativos implicados para contrastar resultados en distintas realidades escolares.
- Explorar la integración de herramientas digitales complementarias (como tabletas gráficas o aplicaciones de dibujo) en combinación con materiales naturales.
- Diseñar rúbricas compartidas con docentes, familias y alumnado para una evaluación más participativa.
- Estudiar el impacto de propuestas similares en niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Analizar la relación entre el desarrollo gráfico (basado en Lowenfeld) y la adquisición de competencias clave como la lectoescritura o la atención.

En definitiva, «ExplorArte» demuestra que la educación artística, cuando es diseñada con sensibilidad pedagógica y conciencia crítica, puede convertirse en una vía privilegiada para el desarrollo integral del alumnado. Desde esta perspectiva, se invita a docentes, investigadores y responsables educativos a seguir generando espacios donde el arte tenga un papel central, tanto en la escuela como en la construcción de una sociedad más justa, creativa y sostenible.

Como líneas futuras de investigación, se propone:

- Ampliar el número de sesiones y de centros educativos implicados para contrastar resultados en distintas realidades escolares.
- Explorar la integración de herramientas digitales complementarias (como tabletas gráficas o aplicaciones de dibujo) en combinación con materiales naturales.
- Diseñar rúbricas compartidas con docentes, familias y alumnado para una evaluación más participativa.
- Estudiar el impacto de propuestas similares en niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Analizar la relación entre el desarrollo gráfico (basado en Lowenfeld) y la adquisición de competencias clave como la lectoescritura o la atención.

En definitiva, «ExplorArte» demuestra que la educación artística, cuando es diseñada con sensibilidad pedagógica y conciencia crítica, puede convertirse en una vía privilegiada para el desarrollo integral del alumnado. Desde esta perspectiva, se invita a docentes, investigadores y responsables educativos a seguir generando espacios donde el arte tenga un papel central, tanto en la escuela como en la construcción de una sociedad más justa, creativa y sostenible.

8. REFERENCIAS

- AlShamsi, A. S., AlShamsi, A. K., & AlKetbi, A. N. (2022). Training Teachers Using Action Research for Innovation in Early Childhood Education Literacy. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(11), 54–72. <https://doi.org/10.26803/ijlter.21.11.4>
- Asad, B., Noor, M., Sohail, E., Ullah, I., & Ahmad, B. (2025). Parental knowledge of developmental milestones in Peshawar, Pakistan: A cross-sectional study. *European Journal of Pediatrics*, 184(4), Article 248. <https://doi.org/10.1007/s00431-025-06088-7>
- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Batič, J. (2014). Implementing change in architectural design in elementary school art education in Slovenia. *International Journal of Art and Design Education*, 33(1), 130–140. <https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2014.01741.x>

- Blomgren, H. (2019). Beauty bubbles, subtle meetings, and frames for play: Aesthetic processes in Danish kindergartens. *International Journal of Education and the Arts*, 20, Article 1. <https://doi.org/10.18113/P8ijea20n1>
- Castañó-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (2018). The hundred languages of children: The Reggio Emilia experience in transformation (3rd ed.). Praeger.
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>

- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educscil5060681>
- Junta de Castilla y León. (2007). Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. Portal de Educación de Castilla y León. BOCyL, núm. 249.
- Kalafati, M., Flogaiti, E., & Daskolia, M. (2025). Enhancing preschoolers' creativity through art-based environmental education for sustainability. *Environmental Education Research*, 31(1), 46–73. <https://doi.org/10.1080/13504622.2023.2291319>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Boletín Oficial del Estado núm. 340 § 17264 (2020). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/dof/spa/pdf>
- Liu, S.-Y. (2012). Integrating dance and visual arts in Taiwanese early childhood education. In *Debates on Early Childhood Policies and Practices: Global snapshots of pedagogical thinking and encounters* (pp. 136–147). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84906476315>
- Martínez-Vérez, M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M. V., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, M. V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Martínez-Vérez, M. V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>

- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge, E. Ariño Mateo, A. González Afonso, & S. Rodríguez Hall (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos para transformar nuestro mundo. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education: A Global Comparative Perspective* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XXI*, 213–234. <https://doi.org/10.5944/educxxl.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>
- Universidad de Valladolid. (2010). Memoria del plan de estudios del título de Grado en Educación Infantil.
- Walsh, W., et al. (2017). Introduction to human development and family studies.
- Watt, A., & Frydenberg, E. (2024). Art and wellbeing: Expressive practices for sustainable development.

ACTIVIDADES CREATIVAS EN FAMILIA: EDUCACIÓN INFANTIL LIBRE DE TECNOLOGÍA

DANIELA GARCÍA CUDILLERO
CES Don Bosco

1. INTRODUCCIÓN

La creatividad en la infancia es un elemento fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas. Lejos de ser una habilidad exclusivamente asociada al arte o a la producción estética, la creatividad se configura como una competencia transversal, presente en todos los ámbitos de la vida infantil: el juego, la resolución de conflictos, la exploración del entorno, la construcción del pensamiento simbólico o la expresión emocional (Martínez-Vérez et al., 2022; Gil-Ruiz et al., 2025). Desde los primeros años de vida, los niños manifiestan de manera espontánea una capacidad creativa que, si es adecuadamente estimulada, puede convertirse en una herramienta poderosa para su crecimiento cognitivo, social y afectivo (Castaño-Aguirre et al., 2023; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021).

En las últimas décadas, hemos asistido a una transformación profunda de los entornos de desarrollo infantil, motivada en gran parte por la irrupción masiva de las tecnologías digitales en el día a día familiar. El acceso a dispositivos como tabletas, móviles o televisores inteligentes se ha extendido a edades cada vez más tempranas, generando nuevas formas de interacción, aprendizaje y entretenimiento. Aunque estas tecnologías presentan indudables ventajas en ciertos contextos, diversos estudios alertan sobre los riesgos que implica su uso excesivo o inadecuado en la primera infancia, especialmente cuando se convierte en una sustitución del juego libre, del movimiento físico y de las interacciones humanas cercanas (Sánchez Alba et al., 2024; Parejo et al., 2023; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025; Mañach Moreno et al., 2024).

La Organización Mundial de la Salud (2019) recomienda evitar cualquier exposición a pantallas en menores de dos años y limitarla a menos de una hora diaria entre los dos y los cinco años. Estas orientaciones reflejan una preocupación creciente sobre los efectos que puede tener el uso precoz y prolongado de dispositivos digitales en aspectos clave del desarrollo infantil, como la atención, el lenguaje, la imaginación o la calidad del vínculo afectivo con los adultos de referencia (Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024). Ante este panorama, cobra especial importancia la creación de propuestas educativas que apuesten por experiencias analógicas, sensoriales y compartidas, en las que el niño y su entorno inmediato –la familia– sean los protagonistas del proceso educativo (Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023).

Este capítulo parte de la experiencia del diseño e implementación de un proyecto pedagógico desarrollado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), centrado en el fomento de la creatividad infantil en el contexto familiar, sin el uso directo de dispositivos tecnológicos por parte de los niños. La propuesta se dirige específicamente a niños y niñas de cuatro años, una etapa del desarrollo caracterizada por una intensa expansión del pensamiento simbólico, la imaginación y la capacidad de representación, tal como han señalado referentes teóricos como Jean Piaget o Lev Vygotsky (Martínez-Vérez, 2023; Medina-Gual & Parejo, 2025).

El objetivo general de esta experiencia fue diseñar un conjunto de actividades creativas accesibles y significativas, pensadas para ser realizadas en casa con el acompañamiento de los adultos, quienes asumen el rol de mediadores del aprendizaje. La tecnología, lejos de ser rechazada de plano, se plantea como un recurso de apoyo para las familias, que pueden servirse de plataformas digitales (YouTube, Genially, blogs educativos) como fuentes de inspiración, guía y organización de las propuestas, pero sin involucrar a los niños en un consumo directo de contenidos digitales (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025).

Las actividades diseñadas combinan técnicas de expresión artística, experimentación científica sencilla, juego simbólico y construcción con materiales reciclados. Todas ellas han sido planteadas bajo criterios de flexibilidad, adaptabilidad y bajo coste, de modo que cualquier familia, independientemente de su formación pedagógica o sus recursos materiales,

pueda implementarlas fácilmente (Martínez-Vérez et al., 2025; García-Cano et al., 2025). Asimismo, cada actividad contempla una guía para adultos, una ficha técnica y una justificación pedagógica basada en el currículo de Educación Infantil (RD 95/2022), así como instrumentos de evaluación cualitativa que permiten a las familias observar y valorar el proceso creativo de sus hijos desde una perspectiva respetuosa y no invasiva (Diz-Otero et al., 2024; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025).

Desde el punto de vista teórico, el diseño de esta propuesta se sustenta en las aportaciones de autores fundamentales en el campo de la psicología y la educación. Jean Piaget (1950) destaca la importancia del juego simbólico y la manipulación activa del entorno en la etapa preoperacional (2-7 años), como vía para construir conocimiento y ejercitar el pensamiento intuitivo. Por su parte, Lev Vygotsky (1978) resalta el papel de la mediación adulta y la interacción social en el desarrollo del niño, señalando que el aprendizaje ocurre en la denominada “zona de desarrollo próximo”, es decir, allí donde el niño puede llegar con la ayuda de un otro significativo (Martínez-Vérez et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023).

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983) también nutre esta propuesta, al reconocer que la creatividad puede manifestarse en múltiples formas –lingüística, musical, espacial, corporal, interpersonal, entre otras– y que el entorno educativo debe ofrecer oportunidades para que cada niño descubra y desarrolle su potencial (Diz-Otero et al., 2023; Castaño-Aguirre et al., 2023). Finalmente, Viktor Lowenfeld, pionero de la educación artística infantil, aporta la idea de que la expresión plástica no debe ser dirigida ni estandarizada, sino que debe ofrecer al niño libertad para experimentar, errar y construir significado desde su mundo interior (Martínez-Vérez et al., 2022).

En consonancia con estas ideas, el proyecto plantea una metodología cualitativa, aplicada y participativa, centrada en el acompañamiento respetuoso, la observación atenta y la valoración del proceso más que del resultado. Las familias no solo implementan las actividades, sino que también observan, registran y reflexionan sobre el desarrollo creativo de sus hijos, fortaleciendo así el vínculo afectivo y su papel como agentes educativos activos (Parejo et al., 2024; Martínez-Vérez et al., 2024).

Este enfoque se alinea con los principios pedagógicos del currículo de Educación Infantil en España, que reconoce el juego, la actividad, la exploración, la afectividad y la participación como ejes fundamentales del aprendizaje en la primera infancia (Martínez-Vérez et al., 2025; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021). Además, responde a diversas competencias del perfil profesional del pedagogo, como la capacidad de diseñar y evaluar programas educativos, orientar a las familias, aplicar principios del desarrollo evolutivo o utilizar las tecnologías de forma crítica y ética (Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024).

En definitiva, este capítulo presenta una experiencia educativa concreta que intenta responder a una necesidad social y pedagógica actual: ofrecer a las familias herramientas prácticas, fundamentadas y accesibles para estimular la creatividad infantil en el hogar, en un contexto libre de pantallas y centrado en la interacción humana. En un momento histórico en que la tecnología tiende a ocupar un lugar preeminente en la vida cotidiana, esta propuesta reivindica la importancia de volver al juego, a los materiales, a la expresión libre y a la presencia adulta como condiciones esenciales para un desarrollo infantil saludable, pleno y creativo.

2. OBJETIVOS

El objeto de estudio de este capítulo se centra en el diseño y fundamentación pedagógica de una propuesta de actividades creativas sin tecnología, dirigidas a niños y niñas de cuatro años, para ser desarrolladas en el entorno familiar con la participación activa de los adultos responsables. Esta propuesta surge como respuesta a la creciente presencia de dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana de la infancia y al impacto que este fenómeno tiene sobre la creatividad, el juego libre, la motricidad y el desarrollo socioemocional de los menores (Martínez-Vérez et al., 2024; Mañach Moreno et al., 2024; Parejo & Cortón-Heras, 2025).

Desde una perspectiva pedagógica crítica y preventiva, el estudio aborda el juego y la creatividad no solo como dimensiones propias del desarrollo infantil, sino también como herramientas esenciales para contrarrestar los efectos de la exposición temprana a pantallas. La propuesta se apoya en un enfoque cualitativo y experiencial, que pone en

valor la mediación de las familias como agentes educativos fundamentales, y entiende la tecnología como un recurso complementario al servicio del adulto, no del niño (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Medina-Gual & Parejo, 2025).

En este contexto, el presente trabajo se sitúa en la intersección entre pedagogía, educación familiar y psicología del desarrollo, y propone un conjunto de experiencias educativas accesibles, sensoriales, abiertas y sostenibles, diseñadas para fomentar la imaginación, la exploración autónoma, la expresión artística y el vínculo afectivo. El hogar se plantea como un espacio educativo privilegiado donde la creatividad puede cultivarse a través de propuestas lúdicas, simples y respetuosas con los ritmos de aprendizaje del niño (Domínguez-Lloria et al., 2023; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025).

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A partir de este objeto de estudio, se plantean los siguientes objetivos específicos que guían el diseño, desarrollo y fundamentación de la propuesta:

- Analizar el concepto de creatividad en la infancia desde una perspectiva pedagógica, identificando sus dimensiones expresivas, cognitivas y socioemocionales, así como su papel en el desarrollo integral del niño (Castaño-Aguirre et al., 2023; Martínez-Vérez, 2023).
- Explorar el impacto del uso temprano de dispositivos digitales en la infancia, atendiendo a las recomendaciones institucionales y a los estudios recientes que advierten sobre sus efectos en el juego, la imaginación y el vínculo afectivo (Diz-Otero et al., 2024; Sánchez Alba et al., 2024).
- Revalorizar el papel de la familia como mediadora en el proceso creativo infantil, considerando su capacidad de generar entornos seguros, afectivos y estimulantes para el aprendizaje a través del juego (García-Cano et al., 2025; Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025).

- Diseñar un conjunto de actividades creativas, sensoriales y accesibles, sin el uso directo de tecnología por parte de los niños, que puedan ser aplicadas fácilmente en el hogar por las familias, independientemente de su formación pedagógica (Parejo et al., 2023; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024).
- Establecer criterios e instrumentos de evaluación cualitativa adaptados al contexto familiar, que permitan observar y valorar el proceso creativo de los niños, priorizando el disfrute, la originalidad y la implicación emocional por encima del producto final (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Martínez-Vérez et al., 2025)

3. METODOLOGÍA

El presente trabajo adopta una metodología cualitativa de tipo aplicado, con un enfoque mixto inductivo-deductivo, participativo y centrado en el diseño de propuestas pedagógicas orientadas a la acción educativa en el entorno familiar. Este enfoque metodológico es coherente con el propósito del estudio: crear, fundamentar y ofrecer actividades significativas, accesibles y creativas para niños y niñas de 4 años, en el marco del hogar y sin el uso directo de dispositivos tecnológicos por parte de los menores (Martínez-Vérez et al., 2023; Medina-Gual & Parejo, 2025).

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO

Desde un plano inductivo, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura reciente sobre desarrollo infantil, creatividad, educación familiar y efectos del uso temprano de tecnología (Diz-Otero et al., 2024; Sánchez Alba et al., 2024). Esta revisión ha permitido identificar necesidades emergentes, buenas prácticas y criterios clave para el diseño de actividades educativas en el contexto doméstico.

En paralelo, el enfoque deductivo ha guiado la propuesta a partir de teorías clásicas del desarrollo y del aprendizaje, como las de Piaget, Vygotsky, Gardner y Lowenfeld, articuladas con los principios pedagógicos del currículo de Educación Infantil vigente en España (RD 95/2022). Estas bases teóricas han orientado la formulación de

objetivos, contenidos y criterios pedagógicos de las actividades diseñadas (Gil-Ruiz et al., 2025; Domínguez-Lloria et al., 2023).

La estrategia metodológica se ha estructurado bajo una lógica de diseño e implementación práctica, con una clara intencionalidad transformadora, donde la acción pedagógica se pone al servicio del bienestar infantil y del fortalecimiento del rol educativo de las familias (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025).

3.2. ENFOQUE METODOLÓGICO

La propuesta está dirigida principalmente a dos grupos:

Niños y niñas de 4 años, en etapa preescolar, que se encuentran en un momento clave para el desarrollo del pensamiento simbólico, la expresión emocional, la imaginación y la exploración del entorno a través del juego (Castaño-Aguirre et al., 2023; Mañach Moreno et al., 2024

Familiares o cuidadores principales, quienes asumen un papel activo como mediadores del aprendizaje, facilitadores del entorno creativo y modelos afectivos. La propuesta contempla su participación no solo en la ejecución de las actividades, sino también en la observación y valoración del proceso creativo infantil (Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024

3.3. CONTEXTO DE APLICACIÓN

El entorno de aplicación de esta propuesta es el hogar, entendido como un espacio educativo no formal pero altamente significativo para el desarrollo del niño. Las actividades están diseñadas para ser realizadas en el contexto doméstico, sin requerir conocimientos especializados por parte de los adultos ni materiales costosos. Se prioriza el uso de materiales cotidianos, reciclados y sensoriales, así como la creación de ambientes afectivos, flexibles y lúdicos (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; García-Cano et al., 2025).

Además, se contempla el uso opcional y exclusivo por parte del adulto de recursos tecnológicos (como videotutoriales, fichas interactivas o blogs educativos), utilizados como guía para la preparación y

dinamización de las actividades, pero nunca como canal directo de interacción para el niño (Parejo et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023).

3.3. CONTEXTO DE APLICACIÓN

El entorno de aplicación de esta propuesta es el hogar, entendido como un espacio educativo no formal pero altamente significativo para el desarrollo del niño. Las actividades están diseñadas para ser realizadas en el contexto doméstico, sin requerir conocimientos especializados por parte de los adultos ni materiales costosos. Se prioriza el uso de materiales cotidianos, reciclados y sensoriales, así como la creación de ambientes afectivos, flexibles y lúdicos (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; García-Cano et al., 2025).

Además, se contempla el uso opcional y exclusivo por parte del adulto de recursos tecnológicos (como videotutoriales, fichas interactivas o blogs educativos), utilizados como guía para la preparación y dinamización de las actividades, pero nunca como canal directo de interacción para el niño (Parejo et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023).

3.4. DISEÑO DE LA PROPUESTA

La propuesta se estructura en nueve actividades creativas, cada una con los siguientes elementos:

- Objetivo específico vinculado a competencias y áreas del currículo de Educación Infantil (RD 95/2022).
- Descripción detallada del desarrollo de la actividad.
- Materiales necesarios, siempre accesibles y económicos
- Justificación pedagógica, basada en referentes teóricos y principios metodológicos
- Guía para las familias, con recomendaciones prácticas y orientaciones afectivas
- Instrumentos de evaluación cualitativa, como listas de observación, rúbricas sencillas o auto-preguntas.

Las actividades buscan estimular dimensiones clave del desarrollo como la motricidad fina, el pensamiento divergente, la capacidad de simbolización, la autonomía, la expresión emocional y la imaginación creativa (Martínez-Vérez et al., 2025; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025).

3.5. TEMPORALIZACIÓN

Se propone una planificación flexible de nueve semanas, con una actividad por semana, adaptándose a la disponibilidad, el ritmo y las necesidades de cada familia. Esta estructura favorece la creación de rutinas significativas, sostenibles y compatibles con la vida familiar cotidiana (Martínez-Vérez et al., 2024; Medina-Gual & Parejo, 2025).

4. RESULTADOS

A partir de la implementación parcial y el análisis reflexivo del diseño de esta propuesta pedagógica, los resultados obtenidos han sido altamente positivos en términos de su viabilidad, su acogida por parte de las familias y su impacto en los procesos creativos de los niños y niñas. Las actividades propuestas, al estar cuidadosamente adaptadas a la edad de los destinatarios, han logrado captar su atención e interés, favoreciendo la expresión libre, la experimentación con materiales cotidianos y el disfrute lúdico sin la mediación de dispositivos tecnológicos. En los casos en que las actividades fueron puestas en práctica en el entorno familiar, se observó una participación activa de los niños, una actitud de curiosidad constante y una notable capacidad para improvisar, modificar o enriquecer las propuestas según sus propias ideas, lo cual evidencia un pensamiento creativo en desarrollo.

En paralelo, las familias participantes manifestaron una valoración muy positiva del contenido, la estructura y la accesibilidad de las actividades. Destacaron especialmente la claridad de las instrucciones, la facilidad para adaptar las propuestas a los recursos disponibles en casa y la utilidad de las guías para observar el proceso de sus hijos sin intervenir de manera invasiva. Algunos adultos señalaron que las actividades no solo habían fortalecido la creatividad de sus hijos, sino también la relación afectiva entre ambos, al compartir momentos de juego, escucha y

exploración conjunta. Además, varios participantes expresaron haber descubierto nuevas formas de interacción familiar que sustituyen con éxito el uso del móvil o la televisión como recurso cotidiano.

Otro resultado relevante ha sido el reconocimiento, por parte de las familias, del valor educativo del juego y del arte como herramientas para fomentar la autonomía, la expresión emocional y la capacidad de resolver problemas desde una edad temprana. En varios casos se produjo una reevaluación del tiempo compartido con los hijos, pasando de una visión funcional o centrada en tareas, a una mirada más consciente y pedagógica de la vida familiar. También se identificaron mejoras en la capacidad de los adultos para observar y acompañar el proceso creativo de sus hijos, así como una mayor disposición a integrar rutinas semanales de juego estructurado y significativo.

En definitiva, los resultados obtenidos refuerzan la pertinencia de esta propuesta como herramienta pedagógica útil, adaptable y eficaz para estimular la creatividad infantil desde el hogar. Las actividades han demostrado ser accesibles, motivadoras y coherentes con los principios del desarrollo infantil, al tiempo que promueven un uso crítico y responsable de la tecnología en la vida familiar. Si bien se trata de un trabajo aplicado con un alcance limitado, los efectos observados apuntan a un alto potencial de réplica y escalabilidad en otros contextos similares.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos y las reflexiones derivadas del desarrollo de esta propuesta permiten abrir un espacio de diálogo en torno a la urgencia de generar modelos educativos alternativos en la infancia, especialmente en el contexto familiar. En un escenario social marcado por el predominio de pantallas, ritmos acelerados y escasa presencia adulta de calidad, se hace cada vez más necesario reivindicar el valor del juego, la creatividad y el acompañamiento afectivo como pilares fundamentales del desarrollo infantil (Mañach Moreno et al., 2024; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre et al., 2023).

Esta propuesta, lejos de ofrecer una receta cerrada, apuesta por recuperar el hogar como un entorno pedagógico legítimo, capaz de acoger

experiencias significativas y favorecer el desarrollo integral de los niños desde lo cotidiano (Martínez-Vérez et al., 2025; Domínguez-Lloria et al., 2023). El análisis de la propuesta revela que la creatividad no debe concebirse como un don aislado o un objetivo exclusivo de la educación artística, sino como una competencia vital transversal que atraviesa el juego, la exploración, la resolución de problemas, la comunicación y la construcción de la identidad (Martínez-Vérez, 2023; Diz-Otero et al., 2024).

La infancia es una etapa especialmente fértil para el pensamiento divergente, la curiosidad y la experimentación. Sin embargo, estos procesos pueden verse obstaculizados si se limita la libertad de creación, se sobrecargan las rutinas con actividades directivas o se sustituye el juego simbólico por el consumo pasivo de contenidos digitales (Sánchez Alba et al., 2024; Martínez-Vérez et al., 2022). En este sentido, la participación activa de las familias ha demostrado ser clave no solo para potenciar las capacidades creativas de los niños, sino también para fortalecer los vínculos afectivos y reconstruir el tiempo compartido como una experiencia educativa (Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025).

Las actividades no requieren preparación técnica ni grandes recursos, lo que demuestra que la transformación pedagógica puede comenzar desde lo pequeño, desde lo accesible y desde lo emocionalmente significativo (Gil-Ruiz & García Arnao, 2024). La propuesta también visibiliza la necesidad de dotar a las familias de herramientas sencillas para observar, comprender y valorar el desarrollo de sus hijos sin recurrir a instrumentos invasivos. El uso de rúbricas cualitativas y listas de observación adaptadas al hogar ha facilitado la implicación de los adultos, no como evaluadores, sino como testigos privilegiados de los avances, emociones y descubrimientos de sus hijos (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Martínez-Vérez et al., 2024).

6. CONCLUSIONES

Este trabajo ha puesto de manifiesto el gran potencial que tiene el entorno familiar como espacio educativo para fomentar la creatividad infantil a través de actividades analógicas, sencillas y accesibles. A través del

diseño y la fundamentación de una propuesta adaptada a niños y niñas de cuatro años, se ha demostrado que es posible generar experiencias significativas sin recurrir al uso directo de pantallas, apostando en su lugar por el juego, la exploración, la expresión libre y la interacción afectiva. Las actividades, al estar diseñadas desde una perspectiva lúdica, participativa y centrada en el proceso más que en el resultado, promueven el desarrollo de competencias esenciales como la imaginación, la autonomía, la atención, la motricidad fina y la comunicación emocional.

El rol de las familias ha resultado ser un elemento clave dentro de esta propuesta. Su implicación activa, su mirada respetuosa y su disponibilidad emocional no solo enriquecen el proceso creativo de los niños, sino que también fortalecen los lazos afectivos, generan tiempo compartido de calidad y permiten resignificar la vida cotidiana como espacio educativo. Además, la propuesta ha demostrado que no se necesitan grandes recursos económicos ni conocimientos especializados para acompañar el desarrollo infantil de forma creativa y consciente; basta con materiales cotidianos, una actitud abierta al juego y una intención pedagógica clara.

A su vez, la propuesta contribuye a reflexionar sobre el uso de la tecnología en la infancia. No se plantea su eliminación, sino un uso crítico, mediado y exclusivamente gestionado por los adultos, de modo que no interfiera con las necesidades evolutivas de los niños. Esta mirada equilibrada permite a las familias utilizar la tecnología como herramienta de apoyo para organizar, inspirar y dinamizar actividades, sin que los menores dependan de ella como principal forma de entretenimiento o aprendizaje.

En suma, esta experiencia confirma que es posible transformar el hogar en un entorno creativo, afectivo y pedagógico, donde el niño pueda desarrollarse plenamente a través del juego y la experimentación. Las actividades propuestas ofrecen una alternativa educativa viable y replicable que puede adaptarse a otros contextos y edades, y que pone en el centro la mirada hacia la infancia como etapa de descubrimiento, expresión y vínculo. En el futuro, se abre la posibilidad de ampliar esta línea de trabajo, incluir más agentes educativos, generar materiales compartidos en red y seguir promoviendo propuestas que devuelvan a las familias su papel fundamental como primeras educadoras.

7. REFERENCIAS

- Ascuntar Rivera, M. C., & Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: Un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>

- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educscil5060681>
- Mañach Moreno, A., Jiménez Martínez, C., y Hernández Borges, M. R. (2024). Los códigos deontológicos del diseño y los dilemas morales en su función pedagógica. *Herramientas para el aprendizaje de la profesión*. *Kepes*, 21(30), 265–300. <https://doi.org/10.17151/kepes.2024.21.30.9>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. (2023). Arte y trabajo social: Una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: La performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: Un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23il.6111>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>

- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge et al. (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L. (2023). Historical evolution of the legal and political framework for student representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: Análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XXI*, 213–234.
<https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13.
<https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: Diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>

INICIAR LA CLASE CON MÚSICA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA

MANUELA DEL CAÑO ESPINEL
Universidad de Burgos

1. INTRODUCCIÓN

La universidad es, por definición, un espacio de evolución y transición: entre la adolescencia y la adultez, entre la educación secundaria y el mundo profesional, entre el conocimiento disciplinar y la aplicación crítica del saber. Esta etapa se caracteriza por una gran carga emocional, desafíos identitarios y la necesidad de construir autonomía. En este contexto, el aula universitaria no solo actúa como espacio físico de transmisión de contenidos, sino como escenario simbólico donde se negocian pertenencias, se afianzan vínculos y se forja la trayectoria del yo académico. Aquí confluyen expectativas individuales, trayectorias previas, tensiones externas y dinámicas grupales que requieren de un clima emocionalmente seguro para propiciar el aprendizaje profundo (Eagleton et al., 2015; Kaniušonytė & Žukauskienė, 2017; Shek et al., 2020).

Sin embargo, las clases universitarias tienden, a menudo, a reproducir esquemas tradicionales centrados en la exposición magistral y el rendimiento cuantificable, lo que puede generar desconexión, ansiedad académica o apatía. Estos modelos dificultan la implicación activa del estudiante, su bienestar emocional y su capacidad de integrarse en una comunidad de aprendizaje. Frente a ello, es necesario proponer metodologías que reconozcan la dimensión emocional y relacional del aprendizaje, reconfigurando el aula como un entorno donde también se escuche, se sienta y se comparta, sin perder el rigor, ni rebajar el nivel de exigencia, ni la cantidad de materia impartida.

Con tal fin, surgen propuestas pedagógicas innovadoras que buscan humanizar el espacio educativo, reconociendo la subjetividad del estudiante y su necesidad de sentirse acogido, escuchado y reconocido. En este sentido, la música, por su carácter universal, emocional y simbólico, ofrece un potencial transformador para generar entornos de aprendizaje más significativos. Desde una perspectiva neurocientífica, se ha demostrado que la música activa simultáneamente múltiples áreas cerebrales implicadas en la memoria, la atención, el procesamiento emocional y la recompensa (Levitin, 2018; Zatorre & Salimpoor, 2013). Escuchar música placentera estimula la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con la motivación y el bienestar, lo cual favorece un estado mental receptivo al aprendizaje. Asimismo, la música puede reducir los niveles de cortisol, hormona del estrés, y contribuir a la creación de un clima emocional positivo en el aula (González, 2024). Estos efectos fisiológicos y afectivos generan condiciones propicias para la concentración, la participación activa y la conexión social entre los estudiantes, reforzando así el vínculo pedagógico y la calidad de la experiencia educativa (Gold et al., 2013; Ferreri et al., 2021; Vigl et al., 2023).

1.1. MÚSICA Y PEDAGOGÍA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La relación entre música y educación ha sido objeto de diversos estudios que resaltan su valor como herramienta para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Desde las teorías pedagógicas hasta las investigaciones en neuroeducación, han destacado el papel de la música en la estimulación del pensamiento divergente, la memoria, la atención sostenida y la regulación emocional. Las investigaciones en neurociencia han evidenciado que la música activa regiones cerebrales como la corteza prefrontal, el hipocampo y el sistema límbico, claves en la consolidación de recuerdos, el control ejecutivo y el procesamiento emocional (Zatorre & Salimpoor, 2013). Además, estudios con neuroimagen han mostrado que la música modula la actividad en redes cerebrales implicadas en la motivación y el placer, lo que puede aumentar la disposición del estudiante a implicarse activamente en el proceso de aprendizaje. La sincronización rítmica también influye positivamente en la regulación de la atención y el rendimiento en tareas cognitivas, creando

patrones mentales que facilitan la concentración y el procesamiento de la información (Evans, 2023).

El clima del aula, entendido como la calidad de las relaciones interpersonales y la percepción de seguridad y bienestar dentro del entorno educativo, también se ve positivamente influido por la música. Diversos estudios han encontrado que las experiencias musicales compartidas fomentan la empatía, la cooperación y el sentido de comunidad (Steele Royston, 2017; Kovach et al., 2022). En este contexto, la música actúa como un regulador emocional colectivo, que reduce tensiones y facilita un entorno más relajado y abierto al intercambio. Esta mejora en el clima del aula no solo favorece el aprendizaje, sino que también disminuye los niveles de ansiedad y refuerza el sentimiento de pertenencia, elementos fundamentales para el compromiso académico sostenido. Desde un enfoque educativo, estos hallazgos sustentan la incorporación de la música como elemento facilitador del aprendizaje, especialmente en entornos donde el compromiso emocional y la cohesión grupal resultan determinantes.

En el ámbito universitario, sin embargo, la aplicación de la música como recurso pedagógico sigue siendo escasa y, en muchos casos, relegada a contextos específicos como la formación en artes o en educación musical. Esta marginalización es especialmente paradójica en titulaciones como los grados en Educación, donde la música no está concebida como un eje transversal del aprendizaje, sino reducida a una asignatura aislada, inconexa y escasa a lo largo de toda la formación de los futuros docentes. En la mayoría de las facultades de educación, los futuros docentes de primaria, que no cursan la mención en Educación Musical, únicamente tienen contacto con la música durante una asignatura cuatrimestral, lo que limita su potencial creativo y expresivo en el aula y su futura aplicación como herramienta didáctica. Esta escasez de formación impide que los futuros docentes descubran las múltiples posibilidades que ofrece la música como recurso didáctico: desde facilitar la gestión emocional y la atención hasta promover rutinas, transiciones o actividades interdisciplinarias. La falta de presencia sistemática de la música en el currículo universitario perpetúa una visión utilitarista y secundaria de esta materia, a pesar de la evidencia científica que demuestra su impacto

en la memoria, la motivación y la interacción social. Este proyecto piloto de innovación docente parte de la hipótesis de que la música, aplicada de forma intencionada y sistemática, puede contribuir a mejorar la experiencia educativa en cualquier disciplina, actuando como catalizador de procesos esenciales como la motivación, la vinculación grupal y la apertura al conocimiento (Irkliienko, 2021; Liu, 2024).

1.2. NUEVAS FORMAS DE COMENZAR UNA CLASE: HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL UMBRAL

El inicio de una clase marca simbólicamente el paso de lo cotidiano al espacio de aprendizaje, funcionando como un umbral emocional, cognitivo y social. Desde una mirada pedagógica contemporánea, este instante representa una bisagra que puede orientar el tono emocional de toda la sesión. Tradicionalmente, ha sido abordado desde la lógica del control (lista de asistencia, repaso del temario), prácticas que, si bien tienen su utilidad administrativa, resultan escasamente nutritivas desde el punto de vista del vínculo pedagógico. En muchas ocasiones, este inicio abrupto deja al estudiante en una posición pasiva o desconectada, sin una transición real que lo prepare para implicarse activamente.

Sin embargo, investigaciones recientes en psicología educativa y neuro-didáctica señalan la importancia de rituales de apertura que generen previsibilidad emocional, estimulen la atención sostenida y activen el circuito de recompensa cerebral. Estos rituales, al ofrecer estructuras repetitivas y emocionalmente significativas, ayudan a anclar el aprendizaje en una experiencia segura y atractiva. El cerebro humano, especialmente en contextos de aprendizaje, responde positivamente a estímulos que combinan novedad con familiaridad, y los rituales musicales ofrecen precisamente esta dualidad. La dopamina, neurotransmisor clave en los procesos de recompensa, motivación y consolidación de la memoria, se activa ante experiencias musicales emocionalmente resonantes, generando una disposición cognitiva óptima para el aprendizaje (Opoku et al., 2021; Ferreri et al., 2021).

Además, estas estrategias iniciales permiten construir un clima de aula más acogedor, despiertan la curiosidad y refuerzan el sentido de pertenencia, todos ellos factores decisivos en el rendimiento y la persistencia

académica. En términos pedagógicos, el inicio de la clase funciona como una "puerta simbólica" que marca el tránsito hacia un espacio de encuentro, exploración y construcción colectiva del conocimiento. Lejos de ser un simple recurso metodológico, el modo de comenzar una clase encierra una potente dimensión ética y relacional: expresa cómo entendemos el acto educativo, qué valor damos al tiempo compartido y qué tipo de vínculos estamos dispuestos a construir dentro del aula. Cada decisión docente comunica una visión del mundo, y la forma de dar la bienvenida al estudiante no es una excepción.

Entre estas estrategias de inicio destacan: la formulación de una pregunta provocadora, la presentación de una imagen o vídeo breve que conecte con los contenidos, una dinámica corporal de activación o relajación, una breve práctica de atención plena o simplemente un saludo personalizado. Prácticas similares se han desarrollado en metodologías como el aula invertida (*flipped classroom*), donde se comienza la clase con una actividad de conexión con conocimientos previos, o en el enfoque del aula como comunidad de aprendizaje (*Learning Communities*), en el que se prioriza la creación de un clima emocional y social positivo desde el inicio. Modelos como el “Morning Meeting” o “asamblea” en educación primaria y secundaria —que se pueden adaptar creativamente a entornos universitarios— muestran cómo una breve rutina de bienvenida puede transformar las relaciones, fortalecer el sentido de pertenencia y preparar al grupo para el trabajo colaborativo (Amar & Amar, 2024).

Justificaciones teóricas para estas estrategias se encuentran en la pedagogía del cuidado (Trujillo Rodríguez, 2023), que resalta la importancia de la acogida y la atención personalizada en los procesos educativos; en la teoría del apego aplicada al aula (Pedreros Soler, 2019) que evidencia cómo las rutinas seguras y positivas fortalecen la disposición al aprendizaje; y en el enfoque de las competencias socioemocionales, que reconoce la necesidad de desarrollar habilidades como la empatía, la autorregulación o la conciencia social como parte integral de la formación. En este marco, la música actúa no solo como elemento motivador, sino como estructura emocional que sostiene el proceso educativo desde su apertura.

Estas prácticas de apertura, lejos de ser anecdóticas, desempeñan un papel crucial en la arquitectura pedagógica del aula. No solo preparan

emocional y cognitivamente al alumnado para la experiencia de aprender, sino que también envían un mensaje claro, y esencial en la formación docente, sobre el valor del encuentro educativo: aquí no solo se transmiten contenidos, sino que se cultivan relaciones, se escucha, se acoge. Estas aperturas constituyen actos simbólicos de cuidado y democratización del espacio educativo que se entienden como puentes hacia el aprendizaje significativo. Desde la neuroeducación, se interpretan como herramientas para activar los sistemas atencionales, reducir la ansiedad anticipatoria y facilitar la transición hacia un estado óptimo de receptividad. Al adoptar esta "pedagogía del umbral", se reconoce que entrar en la clase no es solo cruzar una puerta física, sino también activar una disposición mental, relacional y emocional. La música, en este contexto, se revela como una aliada especialmente poderosa por su capacidad para crear atmósferas, generar memorias afectivas, sincronizar estados internos y establecer, desde el primer minuto, un terreno común donde el aprendizaje pueda florecer (Kolås et al., 2024; Diz-Otero et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Explorar y analizar el impacto pedagógico del uso ritualizado de la música, elegida por los alumnos, al inicio de las clases universitarias, evaluando su influencia en el clima del aula, la motivación del alumnado, la cohesión grupal y la disposición al aprendizaje.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar una práctica educativa basada en un ritual musical de bienvenida, co-construido con el alumnado, durante la asignatura cuatrimestral Educación musical de 2º del grado de Educación Primaria.
- Observar y documentar los efectos de esta práctica sobre variables como la asistencia, la participación activa, la interacción entre estudiantes y el clima emocional del aula.

- Analizar las canciones seleccionadas desde una perspectiva etnomusicológica para identificar sus significados culturales, emocionales y simbólicos.
- Valorar la contribución de esta estrategia a la educación emocional, la expresión identitaria y la creación de un sentido de comunidad en el aula universitaria.
- Proponer recomendaciones metodológicas para adaptar esta práctica a otros contextos, disciplinas y niveles de la enseñanza superior.

3. METODOLOGÍA

3.1. UN RITUAL MUSICAL DE BIENVENIDA

Durante un cuatrimestre académico se llevó a cabo una intervención pedagógica en el grupo de tarde de la asignatura del 2º curso del grado de Magisterio de Primaria, en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. La experiencia se concibió desde una doble perspectiva: pedagógica y etnomusicológica, entendiendo la música no solo como recurso didáctico, sino como hecho cultural portador de significados, identidades y emociones. Se diseñó como una práctica sistemática, ritualizada y situada, basada en los principios del aprendizaje experiencial (Abella Lizcano & Otondo, 2023) y en un enfoque cualitativo, etnográfico y narrativo de observación participante.

La actividad principal consistió en la incorporación de un ritual musical de bienvenida al inicio de cada clase, concebido como un acto simbólico de apertura que articula el tránsito entre la cotidianidad y el tiempo pedagógico. Esta práctica no solo responde a una lógica funcional de introducción progresiva a los contenidos, sino que encarna una decisión pedagógica profunda: reconocer al estudiante como sujeto integral, con emociones, memorias y relatos propios. En este sentido, el acto de escuchar juntos una canción elegida por un miembro del grupo se convierte en un gesto de hospitalidad académica, en el que se acoge lo personal en lo colectivo, y se da valor al conocimiento situado.

Desde una perspectiva pedagógica, esta práctica transforma el aula en una comunidad de sentido donde el conocimiento no se impone, sino que se construye desde la interacción. Permite democratizar la palabra, descentralizar la autoridad docente y abrir espacios de expresión donde la experiencia previa del estudiante adquiere valor formativo. Simultáneamente, se reconoce que la música es un hecho social total, capaz de activar repertorios culturales, generar procesos de identificación y provocar formas de resistencia simbólica o afirmación de identidad. Por tanto, su inclusión ritualizada en el aula no solo media relaciones sociales, sino que también estructura el espacio educativo desde una lógica expresiva, afectiva y plural. Lejos de ser un adorno metodológico, la música como rito de apertura asume una función iniciática: abre un paréntesis temporal cargado de sentido, donde la escucha se convierte en forma de atención mutua y en fundamento de la comunidad educativa. En este contexto, la educación se concibe no solo como instrucción, sino como relación y transformación compartida.

La propuesta fue acompañada de un seguimiento continuo por parte del docente-investigador, que actuó también como facilitador del ritual y como observador participante. La recogida de datos incluyó registros escritos, notas de campo, análisis del repertorio seleccionado y testimonios narrativos del alumnado. Esta triangulación metodológica permitió captar la complejidad del fenómeno más allá de los indicadores cuantificables, ofreciendo una comprensión holística de los efectos pedagógicos, emocionales y sociales de la música como acto inaugural del espacio universitario.

El material principal consistió en una lista colaborativa de canciones generada mediante la dinámica inicial «¿Qué canción te define?», a través de la cual cada estudiante seleccionó una pieza musical con la que se identificaba personalmente. Esta pregunta buscaba activar procesos de reflexión identitaria y expresión emocional. Las canciones fueron recopiladas mediante un formulario online, recogidas en una lista de reproducción de Spotify y organizadas en un calendario aleatorio, de modo que cada canción tuviera asignado un día específico para iniciar la clase.

Cada sesión comenzaba con la reproducción íntegra de la canción seleccionada (duración media: 3-5 minutos) mediante altavoces de aula y un reproductor digital. Durante ese tiempo, los estudiantes accedían

libremente al aula y se generaba un espacio de escucha activa, compartida y significativa, sin interrupciones ni multitarea. A continuación, el estudiante responsable de la selección ofrecía, si lo deseaba, una breve explicación sobre su elección y podía dedicarla a alguien. Finalmente se abría un breve espacio para comentarios espontáneos, sin obligatoriedad de intervención. El rol del docente se limitó a facilitar la organización y participar también en el ritual, modelando con su ejemplo una actitud de apertura.

Como instrumentos de recogida de datos se emplearon: (1) registros de observación sistemática sobre actitudes y participación en el aula; (2) un cuestionario de evaluación final con preguntas abiertas y escala Likert aplicado a todo el grupo; y (3) notas de campo tomadas durante el desarrollo de las sesiones. Estos materiales permitieron evaluar el impacto de la práctica sobre variables como la motivación, la cohesión grupal, la asistencia y la percepción del clima del aula.

Desde una perspectiva metodológica, esta experiencia se inscribe en el enfoque del aprendizaje experiencial (Ruiz-Rey, 2021), donde la vivencia directa y la reflexión sobre la experiencia son elementos clave para la construcción del conocimiento. Asimismo, se articula con la educación emocional (Ortiz, 2024), entendida como un proceso continuo que permite el desarrollo de competencias emocionales esenciales para la vida académica y personal.

La integración de la música en el aula no requiere conocimientos musicales especializados ni recursos técnicos complejos. Su eficacia radica en el carácter simbólico del gesto: acoger al estudiante con una canción que lo representa, reconocer su subjetividad y abrir un espacio para la expresión.

3.2. DIMENSIONES PEDAGÓGICAS IMPLICADAS

Esta estrategia incide en varias dimensiones clave del aprendizaje:

- Educación emocional: La música permite canalizar y compartir emociones, ayudando a crear un entorno más receptivo, empático y equilibrado.

- Creatividad y pensamiento divergente: La selección y justificación de la canción estimulan procesos reflexivos y expresivos que enriquecen la formación.
- Escucha activa: Se favorece una actitud atenta y respetuosa hacia los demás, fundamental en cualquier proceso comunicativo y colaborativo.
- Interculturalidad: La diversidad musical reflejada en las elecciones personales abrió espacios para el diálogo cultural y la valoración de lo diferente.
- Identidad y pertenencia: Al permitir que cada voz sea escuchada desde la música, se fortalece la identidad individual dentro del grupo y se construye una identidad colectiva.

4. RESULTADOS

La observación sistemática del aula y las encuestas aplicadas al final del semestre evidenciaron diversos beneficios de esta práctica. Los datos preliminares de 27 alumnos muestran, en primer lugar, un incremento en la asistencia regular y fundamentalmente en la puntualidad, con estudiantes que manifestaron explícitamente su interés por «no perderse la canción del día». Este dato se vio corroborado por los registros de control de asistencia y por respuestas recogidas en los formularios de evaluación cualitativa.

En segundo lugar, un 78% del alumnado indicó en la encuesta final que se sentía más motivado para asistir a clase y participar activamente gracias a esta dinámica musical, siendo, de entre todas las actividades pedagógicas implementadas en el aula durante la asignatura, una de las mejores valoradas por los futuros docentes. Asimismo, la calidad de la participación voluntaria en las discusiones mejoró al estar más conectados emocionalmente con los temas tratados y con mayor implicación personal.

Por último, la percepción del clima del aula mostró una mejora significativa: el 86% de los estudiantes valoró positivamente el ambiente generado al inicio de las clases, señalando sensaciones de respeto,

acogida, relajación y mayor confianza interpersonal. Estos resultados permiten afirmar que la implementación del ritual musical no solo tuvo efectos estéticos o emocionales superficiales, sino que se tradujo en cambios sustantivos en la dinámica educativa, en la predisposición al aprendizaje y en la construcción de comunidad.

Los estudiantes valoraron especialmente el hecho de poder compartir un fragmento de su mundo personal con los demás, lo cual generó un conocimiento más profundo entre compañeros y propició vínculos más significativos. Un 92% del alumnado expresó, a través del cuestionario final, que esta dinámica les permitió conocer mejor a sus compañeros y sentirse más conectados con el grupo. Este reconocimiento mutuo se manifestó no solo en un aumento de las interacciones espontáneas dentro y fuera del aula, sino también en un clima generalizado de respeto y curiosidad hacia la diversidad de experiencias musicales y biográficas.

Además, la posibilidad de dedicar la canción a alguien dotó al acto de una carga emocional y simbólica que contribuyó a fortalecer el sentido de pertenencia. El 57% de los participantes afirmó que el momento de la dedicatoria tuvo un valor afectivo significativo, ya fuera por evocar vínculos personales importantes, homenajear a seres queridos o compartir aspectos identitarios relevantes. Estas dimensiones afectivas reforzaron el carácter ritual de la práctica y favorecieron la consolidación de un espacio común donde lo académico y lo humano se integran en una experiencia pedagógica transformadora.

El análisis inicial de las canciones seleccionadas reveló una notable diversidad estilística, generacional y geográfica, ofreciendo una ventana privilegiada a las matrices culturales, afectivas y sociales del grupo. Desde una mirada musicológica, se identificaron géneros como el pop contemporáneo, el rock clásico, el rap, el flamenco, la música instrumental y académica, además de manifestaciones del folclore local e internacional, incluyendo músicas de raíz latinoamericana, africana, árabe y del repertorio tradicional europeo. Esta heterogeneidad evidencia no solo la amplitud del universo musical del alumnado, sino también los procesos de hibridación, globalización y localismo que caracterizan las prácticas de escucha juvenil en la era digital. Desde una perspectiva etnomusicológica, el corpus musical analizado funcionó como archivo

afectivo y cultural: muchas canciones eran marcadores de identidad, elegidas por su capacidad de narrar orígenes, sostener vínculos emocionales o representar ideales personales. Algunas piezas remitían a contextos familiares o relaciones significativas, mientras otras expresaban pertenencias generacionales o referencias a minorías sociales. Se detectaron también elecciones vinculadas a movimientos sociales o experiencias migratorias, que abrieron espacios de diálogo en torno a la memoria, la inclusión o la resiliencia.

Este corpus, lejos de ser anecdótico, se convirtió en material pedagógico de alto valor, que permitió abordar transversalmente temas como la construcción de la identidad sonora, la performatividad cultural del gusto, los imaginarios sociales presentes en la música popular y la función social del arte sonoro. La selección musical colectiva se reveló, así, como una polifonía de voces y mundos, que enriqueció el aula como comunidad de aprendizaje intercultural, sensible y reflexiva. Se hace necesario un análisis más profundo y especializado del repertorio musical generado que permita extraer la información implícita de cada alumno e, incluso, información generacional y tendencias actuales.

5. DISCUSIÓN

5.1. ADAPTABILIDAD A OTROS CONTEXTOS UNIVERSITARIOS

Aunque esta experiencia se desarrolló en una asignatura musical, su potencial es transferible a otras disciplinas universitarias con igual eficacia. En carreras científicas o técnicas, iniciar la clase con música puede ser una estrategia valiosa para facilitar la transición entre actividades cognitivamente exigentes, reducir la ansiedad ante contenidos abstractos y estimular el pensamiento lateral, especialmente útil en asignaturas como matemáticas, física o programación. Además, las piezas musicales seleccionadas se podrían extrapolar a estructuras complejas como punto de partida para reflexionar sobre conceptos complejos y abstractos, patrones, simetrías o proporciones, activando conexiones interdisciplinarias y aplicando estrategias pedagógicas como las “conexiones forzadas”.

En las ciencias de la salud, esta práctica puede ser aprovechada para introducir casos clínicos con una dimensión empática, facilitar la conexión con las emociones en contextos de alta exigencia o fomentar una pausa reflexiva que favorezca el autocuidado. En contextos de formación del profesorado, representa una herramienta didáctica replicable en otros niveles educativos, útil para modelar la integración de lo emocional y lo expresivo en el diseño curricular.

En grupos multiculturales o multilingües, ofrece una poderosa vía para visibilizar la diversidad, fomentar el reconocimiento intercultural y abrir conversaciones críticas sobre identidad, cultura y pertenencia. La inclusión de músicas en diferentes lenguas y tradiciones permite legitimar distintas formas de estar y expresarse en el aula, promoviendo así la equidad y el respeto mutuo. Por tanto, su implementación tiene un impacto transversal que puede enriquecer la enseñanza y el aprendizaje en cualquier disciplina universitaria.

Para su aplicación, se recomienda establecer una estructura clara y continua, fomentar el respeto por todas las elecciones y evitar juicios valorativos sobre los gustos musicales. Además, es importante que el docente participe activamente en el ritual, compartiendo también su propia música, para fortalecer la horizontalidad y la confianza mutua.

5.1. LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

Toda propuesta pedagógica debe considerar sus posibles limitaciones y aplicar un enfoque ético y contextualizado. En este caso, es esencial respetar la voluntariedad de la participación, evitando cualquier forma de coerción o presión sobre estudiantes que no deseen exponerse emocionalmente. Esta práctica requiere una sensibilidad especial por parte del profesorado para gestionar adecuadamente las posibles reacciones emocionales que puedan surgir ante canciones que evocan experiencias personales intensas, tanto positivas como dolorosas. Asimismo, es necesario establecer un marco de convivencia que garantice el respeto a todas las elecciones musicales, independientemente de su estilo, idioma o procedencia cultural, evitando la imposición de criterios estéticos o juicios implícitos sobre el valor artístico o emocional de las propuestas.

Adicionalmente, es recomendable ofrecer alternativas de participación (como reproducir la canción sin justificarla ni identificar al alumno que la seleccionó) para adaptarse a diferentes niveles de exposición emocional. También debe considerarse el uso responsable de los dispositivos de reproducción, cuidando el volumen, la calidad del sonido y el ambiente generado, para no interferir con la accesibilidad o el bienestar sensorial de los miembros del grupo. Por último, es fundamental contar con una actitud docente atenta, receptiva y comprometida con el cuidado, que esté dispuesta a acompañar los procesos emocionales y culturales que se despliegan a partir de esta práctica, dispuesto a extraer la información explícita e implícita de cada elección, especialmente en contextos de diversidad y vulnerabilidad.

Extraer información musicológica de las elecciones musicales de los alumnos requiere de la habilidad del docente para detectar estados emocionales, información escondida en los textos o peticiones de atención o ayuda encubiertos o situaciones de desigualdad. También puede ser aún más efectiva como actividad introductoria si se tiene la capacidad de conectar cada canción, su temática o los comentarios que surjan de su escucha, con la temática de cada asignatura. Para un análisis musical más generalizado también podría ser necesario conocimientos musicales específicos.

Aunque los resultados obtenidos son muy prometedores, será necesario repetir la práctica los próximos cursos para obtener datos estadísticos más robustos, establecer patrones y tendencias, comparar resultados frente a grupos control o comprobar la efectividad en asignaturas no musicales, de diferentes materias o de tipologías variadas como clases prácticas o teóricas.

6. CONCLUSIONES

Iniciar la clase con música no es un mero recurso decorativo, sino un acto pedagógico y musicológico profundamente cargado de significado. Constituye un gesto de apertura que reconoce la dimensión emocional del aprendizaje y posiciona al estudiante como sujeto pleno, portador de cultura, memoria y afectividad. Implica comprender la música no solo

como un estímulo estético, sino como una práctica social y simbólica que articula identidades, sentidos de pertenencia y narrativas compartidas.

Este acto se convierte así en un umbral educativo que media la transición entre el mundo exterior y el tiempo académico, modulando el estado anímico del grupo, reduciendo la ansiedad y preparando el terreno para la concentración y la colaboración. Su potencial transformador reside en su capacidad para generar un clima de aula acogedor, sintonizar emocionalmente al grupo y fortalecer la dimensión relacional del aprendizaje. En contextos donde la salud mental, el bienestar estudiantil y la inclusión son desafíos urgentes, estas prácticas sencillas —pero simbólicamente potentes— permiten restituir lo humano, lo afectivo y lo ritual en el acto de enseñar y aprender.

La música nos recuerda que aprender no es solo adquirir contenidos, sino también habitar un espacio común de resonancia afectiva, construir sentido desde la pluralidad de voces y crecer en relación con los otros. Esta afirmación implica concebir el aprendizaje como una experiencia relacional, encarnada y situada en un contexto social e histórico. Desde un punto de vista etnomusicológico, se reconoce que toda práctica musical articula relaciones de poder, identidad y memoria, y que su inserción en el aula puede actuar como dispositivo de escucha, reconocimiento y transformación.

Integrar la música de forma intencionada en la rutina universitaria es, por tanto, una invitación a repensar la docencia más allá de los contenidos disciplinares: es abrir el aula a la diversidad de mundos sonoros que los estudiantes traen consigo; es legitimar sus relatos emocionales, sus estéticas, sus raíces culturales; es construir juntos un espacio polifónico donde la diferencia no sea disonancia, sino riqueza. Así entendida, la música no solo ambienta ni adorna, sino que estructura el encuentro pedagógico desde lo sensible, lo simbólico y lo relacional, contribuyendo a una docencia más humana, creativa y transformadora. Y todo ello, en los primeros cinco minutos.

7. REFERENCIAS

- Amar, H. M., & Amar, R. M. (2024). Flipped Classroom and Collaborative Work as an Inclusive Strategy in Higher Education. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06376. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-075>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., Y Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Eagleton, S. G., Williams, A. L., & Merten, M. J. (2015). Perceived Behavioral Autonomy and Trajectories of Depressive Symptoms from Adolescence to Adulthood. *Journal of Child and Family Studies*, 25(1), 198–211. <https://doi.org/10.1007/s10826-015-0201-z>
- Evans, P. (2023). *Motivation and Self-Regulation in Music, Musicians, and Music Education* (pp. 638–664). oxford university. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197600047.013.32>
- Ferreri, L., Cardona, G., Riba, J., Antonijoan, R. M., Rodriguez-Fornells, A., Ripollés, P., Valle, M., Mas-Herrero, E., & Zatorre, R. J. (2021). Dopamine modulations of reward-driven music memory consolidation. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1502(1), 85–98. <https://doi.org/10.1111/nyas.14656>
- Gold, B. P., Bogert, B., Frank, M. J., & Brattico, E. (2013). Pleasurable music affects reinforcement learning according to the listener. *Frontiers in Psychology*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00541>
- González Fernández, M. (2024). Desarrollo emocional a través de la Música.
- Irklienko, V. (2021). MUSIC-THEORETICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS ON THE BASIS OF MODULAR TEACHING. *Aesthetics and Ethics of Pedagogical Action*, 24, 154–163. <https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.24.255915>

- Kaniušonytė, G., & Žukauskienė, R. (2017). Relationships With Parents, Identity Styles, and Positive Youth Development During the Transition From Adolescence to Emerging Adulthood. *Emerging Adulthood*, 6(1), 42–52. <https://doi.org/10.1177/2167696817690978>
- Kovach, C., Papadopoulos, J., Goldsworthy, R., & Ilari, B. (2022). The CI Music Hour: Building community and promoting well-being through music appreciation. *International Journal of Community Music*, 15(3), 365–383. https://doi.org/10.1386/ijcm_00069_1
- Levitin, D. J., Grahm, J. A., & London, J. (2018). The psychology of music: Rhythm and movement. *Annual review of psychology*, 69(1), 51-75.
- Liu, D. (2024). POTENTIAL IMPACT OF STEAM EDUCATION ON THE OUTCOMES OF MUSIC TEACHER TRAINING. *Scientific Journal of Polonia University*, 66(5), 94–102. <https://doi.org/10.23856/6610>
- Opoku, E. N., Khuabi, L.-A. J.-N., & Van Niekerk, L. (2021). Exploring the factors that affect the transition from student to health professional: an Integrative review. *BMC Medical Education*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02978-0>
- Ortiz, K. (2024). Educación emocional. *ACVENISPROH Académico*. <https://doi.org/10.47606/acven/aclib0075>
- Pedrerós Soler, N. H. (2019). Teoría del apego: Hacia el sano desarrollo del niño. *Indagare*, 7. <https://doi.org/10.35707/indagare/712>
- Ruiz-Rey, F.-J. (2021). El aprendizaje experiencial como metodología docente. *Revista Practicum*, 6(2), 131–133. <https://doi.org/10.24310/revpracticumrep.v6i2.11131>
- Shek, D. T. L., Dou, D., & Cheng, M. N. S. (2020). *Transition From Adolescence to Emerging Adulthood*. 1–10. <https://doi.org/10.1002/9781119171492.wecad325>
- Steele Royston, N. (2017). Improving Music Teaching through Interpersonal Relationships. *Music Educators Journal*, 103(4), 34–39. <https://doi.org/10.1177/0027432117698023>
- Trujillo Rodríguez, A. V. (2023). *Hacia una pedagogía del cuidado* (pp. 55–65). editorial unimar. <https://doi.org/10.31948/editorialunimar.206.c316>
- Vigl, J., Sipola, H., Ojell-Järventausta, M., & Saarikallio, S. (2023). Melody for the Mind: Enhancing Mood, Motivation, Concentration, and Learning through Music Listening in the Classroom. *Music & Science*, 6. <https://doi.org/10.1177/20592043231214085>
- Zatorre, R. J., & Salimpoor, V. N. (2013). From perception to pleasure: Music and its neural substrates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(Suppl 2), 10430–10437. <https://doi.org/10.1073/pnas.1301228110>

SECCIÓN II:

ARTE, EMOCIONES Y BIENESTAR SOCIAL

Este apartado recoge investigaciones y experiencias que exploran el potencial del arte como herramienta para el desarrollo del bienestar emocional, el cuidado colectivo y la transformación subjetiva. En contextos marcados por la incertidumbre, la precariedad o el dolor —ya sea en la escuela, la universidad o el territorio— las prácticas artísticas emergen como espacios de contención, expresión simbólica y resignificación del malestar.

Los capítulos que componen esta sección abordan temas como el duelo, la salud mental, el autoconocimiento, la identidad y la afectividad desde lenguajes diversos: dibujo, cine, música, escritura o expresión corporal. Lejos de tratar el arte únicamente como vehículo estético, estas propuestas lo conciben como un espacio de agencia, pedagogía emocional y acción comunitaria.

Desde enfoques que combinan metodologías cualitativas, prácticas participativas y dispositivos creativos, los trabajos aquí reunidos muestran cómo el arte puede facilitar procesos de escucha, cuidado, resiliencia y transformación social. En suma, esta sección propone una lectura del arte no como adorno o extra, sino como parte fundamental de los procesos de sanación individual y reconstrucción colectiva.

BODY PERCUSSION IN PICTORIAL ART. A APPROACH TO ITS INTERCULTURAL AND HISTORICAL STUDY

FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO
Universidad de Alicante

VIVIANA RAQUEL NAVARRO CAMACHO
Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

Body percussion, the art of generating rhythms and sounds with the body, and pictorial art, visual expression through color and form, are initially presented as distant disciplines (Preziosi, 1989; Romero-Naranjo, 2008). However, both share an intrinsic quest for rhythm, structure and human expression (Romero-Naranjo, 2013). This paper explores the unexpected and profound connection between these two artistic manifestations. We will analyze how the rhythmic and textural principles of body percussion can find echoes and conceptual parallels in the composition, texture and aesthetic experience of painting, revealing a dialogue between the sound and the visual (Alonso-Sanz & Romero-Naranjo, 2014, 2015; Hutton 1993). As far as body percussion is concerned, there are scientific publications in various fields that justify not only pedagogical aspects, but also historical, neuropsychological and didactic aspects (Alonso-Marco & Romero-Naranjo, 2022; Andreu-Cabrera & Romero-Naranjo, 2021, 2022, 2023, 2024; Arnau-Mollá & Romero-Naranjo, 2022a, 2022b, 2023, 2024a, 2024b; Boillos-García, & Romero-Naranjo, 2024a, 2024b; Di Russo & Romero-Naranjo, 2022, 2023, 2024; Romero-Naranjo, 2022, 2024, 2025; Vicente Nicolás & Alonso-Sanz, 2013).

But as far as its relation with art is concerned, there is no publication so far. We cannot forget that there is a ceramic from the Han dynasty in

China, where a man is observed clapping his hands, or reliefs in Egypt where a group of women are observed clapping their hands. Therefore, we have evidence of many expressions of body percussion in other artistic manifestations, but here we will focus only on some specific ones.

2. OBJETIVES

The present study is framed around this key research intersection with body percussion and pictorial representation:

- How has body percussion been represented in painting through history and across different cultures and expressed in its various embodiments?
- What exemplary cases can be pointed in diverse historical moments that testify to the conceptual and representational development of body percussion in pictorial art?
- What artistic, cultural and symbolic meanings are embedded into these visualisations, what notions is the artist trying to convey and what interpretations do the societies that produced these visualisations come to associate with them.

In this paper, we will structure our approach on the formal analysis of particular manifestations of body percussion inscribed with painting - such as the clapping, the flamenco tapping, the *Schuhplattler*, the *Haka*, the *Juba*, the *Hambone*-, as well as on the exploration of the artistic techniques employed for their representation and the possible symbolic interpretations that emerge from such representations (Kartomi, 1980, 2017; Romero-Naranjo, F. J. & Alonso-Sanz, A., 2014). The methodology adopted will be based on an interdisciplinary approach that integrates art historical analysis, cultural studies, dance studies and semiotics, allowing a holistic understanding of the phenomenon studied.

3. METHODOLOGY

The methodology provided is descriptive in nature with the objective of mentioning relevant artistic works where the use of palmas or

zapateo can be observed. In the first instance we will talk about cave paintings to later focus on outstanding pictorial works.

3.1. THE FIRST ARTISTIC CONTRIBUTIONS

In this paragraph we will use the rock art works that bring the action to applaud to analyze the multiple cultural meanings that the act of applause can have, not just a gesture of approval, for warm applause amongst others., we will present the criteria to identify rock art and then we will mention some representative cases.

3.2. IDENTIFICATION CRITERIA IN ROCK ART.

Identifying a specific gesture such as applause in rock art is a task fraught with difficulties. Representing dynamic actions in a static medium is already complex, and this is compounded by schematism, stylization, state of preservation and lack direct cultural context. To approach this search systematically and to minimize subjectivity, it is necessary to establish explicit criteria for evaluating possible clapping representations. These criteria should consider:

1. Position of the hands: Hands together or about to join, palms facing each other.
2. Position of the arms: Arms flexed in a manner consistent with the clapping action.
3. Body posture: Figure in dynamic pose suggesting active participation or intense reaction.
4. Context of the scene: Figure within a plausible scene of collective activity or reaction.
5. Associated elements: Presence of other figures with similar actions, musical instruments or supporting sound context.

These criteria must be applied jointly and critically, recognizing that rarely will a representation be found that meets all the requirements unambiguously.

3.3. ROCK ART IN BOTSWANA AND SOUTH AFRICA.

The rock art of the San (or Bushmen) of southern Africa is deeply linked to their shamanistic beliefs, the trance experiences and the spirit world. Trance dancing is central to their cosmology, and music, including chanting and rhythmic clapping (usually performed by women), plays a fundamental role in inducing altered states of consciousness (Lewis-Williams, 1983). In San art, the representation of clapping appears not as mere accompaniment but as intrinsically linked to contexts of significant ritual charge or reactions to potent events, such as trance induction or celestial observations. This suggests depicted gestures hold specific, functional symbolic weight. The connection between clapping and facilitating trance or responding to powerful phenomena was evidently significant enough to warrant visual representation. (Figure 1).

FIGURE 1. *The rock art of the San.*

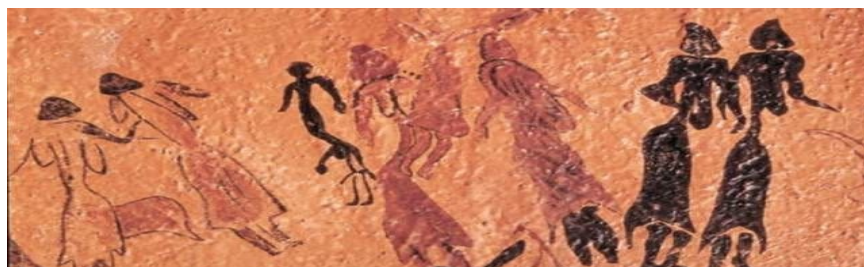
The human figures with folded arms and a spontaneous pulsing motion are depicted in various contexts in the San iconographic corpus and frequently appear in groups of women, suggesting another shared cultural aspect. These often occur at famous rock art sites such as Botswana's

Tsodilo Hills and South Africa's Ukhahlamba-Drakensberg, both of which are listed as UNESCO World Heritage Sites. This study aims at analysing these representations, their cultural and historical context, iconography and symbolism, and their anthropological relevance for the comprehension of San cultural and ritual dynamics. Spanning about 27,000 years ago to the 19th century, San rock art was intertwined with the cosmovision and spiritual practices of this ancient indigenous group. More than documenting day-to-day existence, these paintings were also vehicles to the spiritual world. Within this framework the clapping figures, very likely all women, are inherently bound to trance and healing rituals that are at the axis of San culture (Bonneau et al., 2017). The ritual meaning of applause is important. Clapping is not, however, a mere music appliance: it is essential to trance engineering. The rhythmic sound brings about altered states of mind, an extensively studied phenomenon, most notably by David Lewis-Williams, who underlined its extraordinary connection to San religious beliefs. Although the leg positions and absence of masculine traits enables them to be interpreted as female, recognition of the intrinsic ambiguity of stylized rock art representations are also important.

3.4. ROCK ART IN SPAIN (ROCA DEL MORO).

The Roca del Moro, located in the municipality of El Cogul, in the region of Les Garrigues (Province of Lleida, Catalonia, Spain), is one of the most emblematic and studied rock art sites of the Mediterranean Arc of the Iberian Peninsula (Figure 2). It is a natural rocky shelter, one of the detached rocks that cover the slope of the valley of the river Set, about eleven meters long and four meters thick.

FIGURE 2. *The rock art of “Roca del Moro”*

The exceptional nature of the complex, which houses 42 painted figures and some 260 elements, makes it an exceptional site. The chronology of Levantine Art has been a topic of fierce academic debate. Based on alleged stylistic and faunistic analogies, a Paleolithic period is attributed to it by some researchers. Now, many agree that it is post-Paleolithic or post-glacial art. Though placed between the Epipaleolithic/Mesolithic and Neolithic periods, its accurate dating remains debated, and its attribution ongoing, as a result. A widely agreed-upon general time frame dates it roughly from 10,000 to 4,500 B.C., which corresponds with the last hunter-gatherer groups and the first farming and herding communities. One of the palimpsests of the Roca del Moro mural groups at least 8 intertwined compositions, demonstrating thematic diversity groups of animals, hunters with bows, and human figures in ceremonial or ritual settings, highlighting the famous dance scene.

The energetic and synchronized positions of the female figures, in themselves, point definitively towards a rhythmic movement, sheathed in the meaning of dance. While there is no direct pictorial evidence of clapping, tapping, or musical instruments in the Cogul scene, lack of representation does not mean lack of practice. In order to better contextualize the scene through music archaeology and comparative ethnoarchaeology, the use of some sort of sonorous element to help mark the dance's rhythm was probably used. Body percussion (clapping, body beats, tapping) and rhythmic vocalizations are most plausible alternatives, as they are universal and relatively simple technologically, yet these tools are invisible in the archaeological and pictorial record. The possible relevance of the acoustic properties of the shelter itself as a natural amplifier strengthens, once more, the notion that sound was a significant and inherent part of the ritual experience performed at Cogul.

4. BRIEF HISTORICAL TOUR ON THE CORPORAL PERCUSSION IN RELATION TO ART

In this section we will highlight some examples throughout history in order to show concrete examples. We will highlight pictorial examples from the 18th century to the present day.

4.1. "MAJO MARKING THE COMPÁS WITH PALMAS" BY FRANCISCO GOYA.

The work of Francisco de Goya, specifically in his tapestry cartoon known as "Majo marking the beat with palms" (Figure 3). This seemingly simple piece offers a fascinating window into Spanish society in the late 18th and early 19th centuries (Hagen et al., 2003).

FIGURE 3. *Majo marking the beat with palms by Francisco Goya*

To appreciate this scene fully, we need to put it in context. As court painter, Goya had been commissioned to design a series of tapestries to embellish the royal apartments. These were not mere adornment, but symbolic of the customs and spirit of the times. The figure of the mado and the maja — a type of woman — were popular archetypes in Madrid, representing those of humble but pronounced personalities, flamboyant dress and a defiance of aristocratic conventions. Their appearance in Goya's art emphasize a fascination for the diaries of ordinary people and the cultural smorgasbord that surrounded them.

The majo marking the beat with hand clapping at the center of the work is fundamental to its interpretation. This notion is not incidental: it recalls music and dance, which were integral aspects of the social circles and popular festivities of the period. Clapping time is a primitive form and direct access to music, whose value as an oral nature and spontaneous joy and entertainment expression. In an environment where many had limited access to music instruments, the body turned into the primary vehicle for musical authorship and shared experience. Goya's subject choice here encompasses both a playful moment, as well as a potential interpretation of the crazed spirit and vigor of the Spaniards. During a transformative era of political and social change, a depiction of these costumbrista scenes may have, in fact, worked to consolidate a distinct cultural identity. Moreover, as characters from the world of the common people were now being incorporated into the medium of courtly art, this can be seen as a symptom of excess that was characteristic of popular culture during this era, even reaching the palates of the elite.

In summary, “Majo marcando el compás con palmas” is more than a pretty picture. Via its setting, its key gesture, and its engagement with the society of the time, this work provides valuable perspective on the customs, music, and identity of the Spanish people in a pivotal moment in their history. It is Goya's power to contain the essence of his age, so seemingly in an uncomplicated image, that makes him didactic in the study of the passage from the 18th to 19th century in Spain.

4.2. PIETER BRUEGHEL THE ELDER. THE PEASANT DANCE (1568)

Brueghel the Elder's "The Peasant Dance" conveys the essence of a popular celebration — collective movement, and implied body percussion. At the heart of the scene lies a broad and bright peasant dance, whose arranged figures imply motion mainly circular, typical of numerous folk dances. This circularity creates community and engagement. Through this composition, Brueghel successfully communicates a feeling of motion. The peasants, in various positions — leaning bodies, outstretched arms, legs at various angles — are arranged in clusters in the farmyard stages of the movement, creating an animated rhythm of their own. And this arrangement denotes a combination of repetitive and varied steps and gestures, staples of any kind of dancing. There is energy and exuberance in the smiles on the dancers' faces and in their open postures that inspires big leaps, turns and sweeping movements filled with joy. Musical instruments are not expressly listed, but the celebratory tone of the text and the characteristics of the movement suggest that there was body percussion. (Figure 4).

FIGURE 4. *"The Peasant Dance" by Pieter Brueghel*

One can almost hear the zapateado rhythm echoing around the plaza, feet pushing against the ground to keep the beat. In addition, the joy and companionship point to hand clapping accompanying the rhythm, generating improvised sound patterns. To this collective expression, you could add the singing and shouts of jubilation, another rhythmic and emotional dimension to the image.

This cosign of movement and body percussion is fundamental and internal to the representation. The sounds of tapping and clapping likely signaled and reinforced the rhythm of the dance steps and movements. Sound and movement, seamlessly fused, enhances the dancers' physical experience in space, emphasizing shared movement and collective identity as some of the dancers and musicians move together, while others come when called. In conclusion, the image painted by "La danza campesina" demonstrates the integral role of both movement and body percussion in the cultivation of joy, energy and a sense of belonging evident in the social celebrations of 16th century peasant communities.

4.3. HAKA. GOTTFRIED LINDAUER (1880).

Artist Gottfried Lindauer's painting "HAKA" (1880) is a valuable visual document that offers a perspective on the Maori ritual of the same name in the 19th century. While the painting inherently freezes an instant in time, this analysis sets out to examine how Lindauer manages to evoke the sense of movement and the fundamental presence of body percussion, elements intrinsic to the Haka performance (Turner, 2018).

Through a focus on the composition, the representation of the figures and their expressions, will explore how the work transcends its static nature to suggest the kinetic energy and palpable rhythm of this ancestral dance (McCarthy, 2018). First, the vigorous postures and gestures of the figures depicted are fundamental. (Figure 5).

The bodies, often slightly flexed or bent, convey a sense of readiness for action and a firm connection to the ground. The extension of the limbs, especially the arms and hands, in broad and defined gestures, evokes the energy projected during the dance. These poses, far from being static, suggest the culmination or preparation for a subsequent movement, inviting the viewer to imagine the entire sequence of the performance.

FIGURE 5. *Haka* by Gottfried Lindauer

Second, the spatial arrangement and the variety of gestures among the figures suggest a visual rhythm and an implicit sequence. Although the painting captures a specific moment, the diversity in the positions of the bodies and the complementarity of their movements hint at the choreographic and repetitive nature of the Haka. A visual cadence is perceived in the alternation of outstretched arms, firm hands and intense facial expressions, allowing the viewer to infer the rhythmic structure of the dance. In addition, the facial expressiveness and emotional energy.

The accentuated features, extended tongues and intense gazes are not only stylistic characteristics of certain Haka performances, but also radiate a visceral energy that is inherently associated with the performers' faces. Accentuated features, extended tongues and intense gazes are not only stylistic characteristics of certain Haka performances, but also radiate a visceral energy that is inherently associated with action and movement. This emotional intensity, masterfully captured by Lindauer, enhances the impression of a dynamic and passionate performance.

Finally, the use space and the arrangement of the figures within the pictorial frame reinforce the idea of a collective and unified action. The

grouping of the performers, often in formations that suggest synchronization and mutual resonance, emphasizes the communal nature of the Haka and the coordination of its movements. This spatial arrangement contributes to the impression of a joint force and orchestrated movement.

4.4. JOHN SINGER SARGENT. THE JALEO (1879)

Historically speaking, John Singer Sargent's "El Jaleo" serves as a model of movement in art, setting it apart from the static images that characterized the aesthetic sensibility of its era. The work not only stops time but implies a continuum of time, inviting the viewer to mentally reassemble the flow of the dance. The pose of the central dancer, her torso muscularly swooped, her arms angling up, emits an irrepressible energy that the positioning of her skirt, whose implied swells conjure an elapsing and continuous flight, multiplies. The fluidity of Sargent's brushstrokes models the forms but also become a huge part of the lightness and the feeling of speed that flares in flamenco dancing. (Figure 6).

FIGURE 6. *The Jaleo by John Singer Sargent*

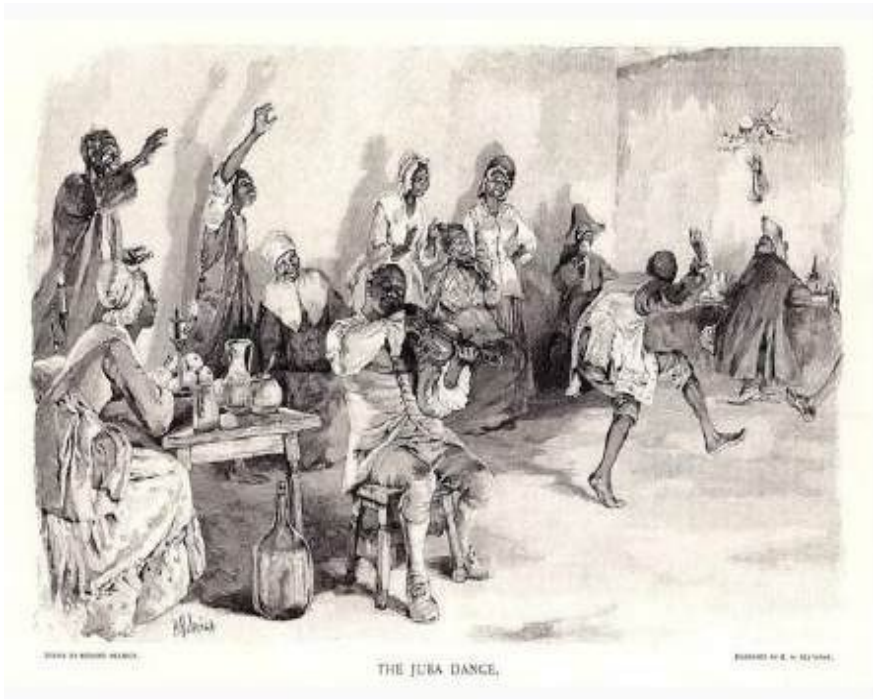
The motion of the movement is quietly but effectively and behind them extended to the secondary figures at left of the canvas. They may seem static at first, but their rhythmic involvement is made apparent in their synchronization of gesture — raised hands — a visual currency that hints at the imminent percussion of the clapping.

This no-mistake anticipation of the is is the intrinsic circulatory feature of the *palmeo* in flamenco, a basic rhythmic component that recycles itself and interacts with the dance. Through the dynamic and expressive positioning of the hands of the figures, Sargent shows a keen awareness of this tradition and evokes something of the body percussion these various gestures instigate. Such a diversity indicates something more clearly rhythmic: a polyphony, the sonorous richness of the *palmeo*, which seems to resonate throughout the semicircle of the figures, plunging the viewer in an aural bath. Body percussion, in flamenco, is no mere accompaniment; it is a lively dialogue with the dancer, and Sargent catches that exchange with astounding acuity. The women's focused gazes, turned toward the central figure expertly lit for this visual and auditory correlation, emphasis, the proposition of a vital cyclical conversation between these beings. Besides, the *zapateado* is not directly visible, but the tension of the body itself (the strong contrast between the fluidity of the skirt and the rigidity of the torso) suggests the strength of the feet hitting the floor and their precise rhythm. The pitched horizontal orientation of the canvas hints at the continuity in movement and rhythm that is characteristic of flamenco, but compositionally the approach could also be read as a visual metaphor for the performance's duration or temporal flow. This atmospheric light produces deep contrasts of light and dark, enhancing the richness of dynamic tension in the scene and heightening the sense of energy and drama in the scene it captures. Or to put it another way, "El Jaleo" is not just a two-dimensional painting — it is a study of movement and body percussion, a masterful study in how sensitively and how effectively he could use his resplendent technique to convey the visceral energy and nuanced rhythm of flamenco, in a way that a photograph, say, for all its technical brilliance would be hard pushed to do.

4.5 H. HELMLICK. JUBA DANCE (1895).

From a somatic, rhythmic standpoint, Helmlick's work is an effort to capture the internal dynamics of a raucous dance, a reasonable deduction from the portrayal of people absorbed in the action. The tilt of the bodies, the reach of the limbs and the torsos twisting around, kinesthetic energy on display that of the canvas into a two-dimensionality. The spatial This configuration is taken by the figures of this pictorial composition offers insight into the underlying choreography, suggesting at patterns of movement and positional relationships among the dancers. (Figure 7).

FIGURE 7. *Juba Dance by Helmlick*

In Helmlick's work, movement is analyzed in the meticulous observation of the direction of the lines. Diagonals and curves, for instance, generate a straight lines could be made to express a sense of dynamism

and fluidity; taking time out or holding back tension. The artist's use of light and shadow manipulation is a vital role to highlighting the three-dimensionality of the figures and heightening the sense of movement. Similarly, the perception of single gestures play to the knowledge of the developing corporeal story. In relation to body percussion, the study identifies how the body percussion suggested by Helmlick examples of rhythmic sound production with certain visual output.

Hands in a clapping position, feet elevated or touching the ground, and those that feature bodily collision postures are signs of an inherent sonority of the dance. Posture of heads and face of the person expressions of the people portrayed can provide clues as to the movement is about the synchronization of their movements with the rhythms of the body percussion. Even attire and decorations shown could support the sound effects created during the dance performance. It is important to know that pictorial style is a model analysis. The conversion of such a three-dimensional and temporal event as dancing into a two-dimensional world by definition implicates a project of until there was at last a tacit agreement regarding visual interpretation between viewer and analyst. In these understandings, familiarity with the historical and cultural context of the "Juba Dance", an Afro-American dance of complex pattern of body percussion, takes on special significance. Originating on plantations, and as a form of cultural expression and resistance in oppressive contexts, the "Juba Dance" offers a rich layer of meaning to how we interpret Helmlick's work.

This way we are allowed not only to relate to the painting attached to the concept of the "Juba Dance" through the lens of motion and body percussion offers the study of the work. This method would enable us to unpack the real force of nature, a movement of energy, coordination and deep cultural expression embodied by this dance as it was understood and enacted in the historical moment in image (paradoxically) but through the question it raises, emphasizing the worth of the painting as the question it asks as well as the image it translates document, but as a vital work of artistic and cultural testimony.

4.6. F. BUNGARTZ. SCHUPLATTLER - (1879)

F. Bungartz's "Schuhplattler" (1879) provides a poignant yet brief indiscriminate visual representation kinetic energy home body percussion in this Bavarian folk dance. From an interdisciplinary scholarly perspective, perspective, the painting expresses how the Schuhplattler's defining motion and cadence are visually incarnated. (Figure 8).

FIGURE 8. *Schuhplattler* by F. Bungartz

The structure indicates an eruptive conclusion, as should be clear in the angular and establish tangents of the dancers, whose leaning torsos and limbs inaction radiate energy. The main character, hanging in a twisting and lifting exercise, exacerbates this feeling. The concentrated gazes foreground the corporeal engagement in rhythm production, the traditional clothing conjure the possibility of the sonorous movements. Rhythm in the Movement of Forms The rhythmic arrangement of the figures and the diagonal line reinforce a sense of visual dynamism. The percussive nature Schuhplattler is accompanied by “hand popping” to the sound of a loud clap of the hands and legs, framed in positions that

imply rhythmic strikes against the body and the floor. Voices: Faces of intense concentration the impression of sonorous exactitude and physical effort. Although silent, this painting suggests not only through the characteristic sonority of dance but also through the idea of a percussive movement representation. Set within studies of dance, music and art history, the painting documents a cultural tradition, providing insight into the way in which of 19th-century movement and rhythm. The attention to kinesthesia and the body as a rhythmic instrument point up him the cultural and expressive significance of this dance. In summary, Bungartz's "Schuhplattler" visually constrenses the dynamism and body of a traditional deep-seated practice, element of a performative estament to its cultural richness.

4.7. ARCHIVES CHARMET. THE CLAUQUE IN ACTION (1830).

"Claque" refers to a group of individuals hired to influence the reception of a play or performance through enthusiastic applause or, on occasion, strategic heckling. In terms of movement, the depiction of a claque in action would likely capture a coordinated, though perhaps not uniform, energy. We might imagine broad gestures of applause, bodies leaning toward the stage in approval, and exaggerated facial expressions designed to infect the rest of the audience. (Figure 9).

FIGURE 9. *The claque in action by Archives charmet*

This movement would not be spontaneous, but calculated and directed, which differentiates it from the genuine reaction of a spectator. From a social perspective, the existence and use of claque reveals important aspects of the theatrical culture of the time. First, it underscores the importance of public opinion and the search validation for artists and producers. The claque acted as a mechanism to ensure the apparent success of a play, influencing the perception of the general public and thus the economic performance of the production. Second, the claque introduced a layer of complexity to the relationship between the artist and the audience.

The authenticity of the audience's response is compromised by the presence of these "professional applauders," raising questions about the genuineness of the theatrical experience. In addition, the use of claque could be a tool of power, allowing certain individuals or groups to manipulate the reception of a work to their advantage, either to boost the career of a particular artist or to harm a competitor.

Finally, the representation of the claque in a work of art from 1830 invites us to reflect on the incipient commodification of the spectacle and the growing sophistication of marketing and persuasion strategies in the cultural sphere. The claque, in this sense, can be seen as a precursor of modern public relations and image management techniques. In conclusion, although we do not have the image before us, the title "The Claque in action" opens a window to the study of intentional movement and its social use in the theatrical context of the 19th century. It allows us to analyze how public opinion was sought to be influenced and how power dynamics were manifested even in the seemingly spontaneous world of spectacle.

4.8. "EL ZAPATEO CON SOMBREROS" BY VÍCTOR PATRÍCIO DE LANDALUZE

The work "El zapateo con sombreros" by Víctor Patricio de Landaluze constitutes a valuable visual document that transcends the mere costumbrista representation to offer an acute reading of Spanish society in the mid-nineteenth century. In this analysis, we will address the context of the work, the significance of the central bodily movement and its intrinsic relationship with the social dynamics of the time. Landaluze, active during a period of profound social and political changes in

Spain, was part of an artistic trend that sought to portray everyday life and popular customs. The choice of “zapateo con sombreros” as the central motif is not accidental. The zapateo, an energetic and rhythmic dance involving the tapping of the feet against the floor, was a popular expression of joy and celebration, rooted in Spanish folk culture. Its representation in painting reflects an interest in documenting and possibly idealizing popular traditions at a time of increasing urbanization and the influence of foreign fashions (figure 10).

FIGURE 10. *"El zapateo con sombreros" by Víctor Patricio de Landaluze*

The inclusion of hats adds an additional layer of meaning. In 19th century society, the hat was a distinctive element of dress, indicative of social class, profession and even mood. The act of stomping with hats, whether holding them, making them fly, or using them as part of choreography, suggests an exhibition of skill, dexterity, and perhaps even a touch of humor or defiance. This bodily movement, is not only a manifestation of jubilation, but also a form of social communication, a way of standing out individually within a collective context.

The work, as a whole, can be interpreted as a reflection of the vitality and festive spirit of a part of Spanish society at the time. Through the representation this popular dance with the distinctive element of hats, Landaluze offers us a snapshot of the customs, forms of entertainment and social interactions of a crucial period in the history of Spain, inviting us to reflect on the importance of traditions and bodily expression in the construction of social identity.

4.9. KAROLINA JABLÓŃSKA. APPLAUS. (2019)

The work "Applaus" (2019) by artist Karolina Jabłońska is presented as a performative exercise that deserves a detailed analysis from the perspective of movement and body percussion, elements intrinsically linked to human expression and the construction of meaning in the performing arts. From the perspective of movement, "Applaus" is characterized by a rhythmic exploration of the body. The seemingly simple gestures are repeated and varied with a precision that evokes both the mechanics of an applause and the complexity of a percussive pattern (figure 11).

FIGURE 11. *Applaus by Karolina Jabłońska.*

We observe an economy of movement, where each gesture seems calculated to generate a specific sound and visual impact. The energy deployed in the performance transits between restraint and explosion, perhaps reflecting the various emotions and connotations associated with the act of applauding: from enthusiastic approval to irony or even silent protest. The choreography, though not in the traditional sense, is manifested in the sequence and the movements. These movements are arranged, creating a visual and sound narrative that challenges the viewer.

As for body percussion, this work stands as a paradigmatic example of how the body can become a musical instrument in itself. The sound produced by the clapping hands generates a fundamental rhythm that structures the piece. However, the percussive richness is not limited to the simple clapping. Variations in intensity, speed and location of contact are appreciated, suggesting an exploration of the different sonorities that the body can produce. This body percussion is not merely an accompaniment to movement, but merges with it, creating a symbiosis where the gesture generates the sound and the sound modulates the gesture.

The interrelation between movement and body percussion in "Applaus" is, therefore, essential for the understanding of the work. These are not separate elements, but an indivisible unity where physical action and sound production constantly feed back into each other. This integration allows Jabłońska to transcend the literalness of applause, using its form and sound as a vehicle to explore broader themes related to communication, collective response and the very presence of the body in the performative space. In short, "Applaus" stands as a piece that invites us to reflect on the expressive potential of the human body through rhythmic movement and the percussion inherent in its own materiality.

4.10. BANSKY. APPLAUSE (2006).

First, let's situate the piece in Banksy's artistic corpus during 2006. This was a period in which his work, characterized by street art with strong satirical and political content, was already enjoying considerable notoriety and was beginning to infiltrate the public debate in a more explicit way global. Banksy used the urban space as a canvas and surprise as a

strategy to challenge the viewer on diverse social and political issues. (Figure 12).

FIGURE 12. *Applause by Banksy*

The choice of the word "Applause" in this context is particularly significant. Ovation, applause, are acts associated with approval, recognition and, to a certain extent, validation. However, in Banksy's work, this word is often loaded with irony and ambiguity. Rather than celebrating an achievement or positive performance, "Applause." Could be pointing out the often uncritical and superficial nature of social approval. It could be questioning who or what we applaud, and whether that approval is truly grounded or simply responds to a mass dynamic or imposed narrative.

From a social point of view, "Applause" invites reflection on the performativity of contemporary society. Are we genuinely applauding or simply following an expected pattern? Is our admiration directed at noble causes or empty spectacles? Banksy's work, by appropriating such a common term and charging it with a new meaning, forces us to reconsider our own reactions and the way we participate in the construction

of social consensus. Ultimately, "Applause" stands as a scathing critique of the culture of spectacle and the ease with which society can be induced into approval without deep critical analysis.

4.11. WAYNE GONZALEZ. "CHEERING CROWD". (2007)

The work "Cheering Crowd" (2007) by artist Wayne Gonzalez presents itself as a fascinating study on the representation of collective movement and its intrinsic connection to social dynamics. Through a pictorial technique that suggests rather than defines, Gonzalez captures the essence of a crowd in a moment of fervor, inviting deep reflection on the nature of movement as a social force (Figure 13).

FIGURE 13. *Cheering Crowd* by Wayne Gonzalez

From a formal perspective, the work is often characterized by gestural brushstrokes and a vibrant color palette, elements that contribute to a sense of energy and dynamism. Movement is not depicted literally, but is evoked through the arrangement of forms and the suggestion of figures waving, raising their arms, or gesturing enthusiastically. This partial abstraction allows the viewer to project his or her own understanding of what it means to be part of a crowd in motion, whether at a

sporting event, a political demonstration, or any other congregation that generates a shared feeling.

Socially, the movement represented in "Cheering Crowd" refers to the idea of collective action and group identity. The act of cheering, celebrating or even protesting, implies a synchronization of movements that reinforces a sense of belonging and common purpose. Gonzalez's work captures that instant in which individualities are diluted in a unified movement, where the energy of each participant is amplified by the presence of others. This phenomenon can be interpreted as a manifestation of social power, capable of generating change, expressing intense emotions and constructing shared narratives.

In this sense, "Cheering Crowd" transcends the mere representation of a scene to become a commentary on the psychology of the masses and the role of movement as a catalyst for social interaction. The ambiguity of the figures and the specific context allows for multiple interpretations, which enriches the work and makes it a starting point for discussion on the ephemeral and powerful nature of collective moments. Ultimately, Gonzalez's work invites us to consider how movement, in its multiplicity of forms, shapes our social experiences and defines our understanding of collectivity.

5. CONCLUSION

The provided text, "Body percussion in pictorial art. An approach to its intercultural and historical study," offers a comprehensive examination of the representation of body percussion in painting across diverse cultures and historical periods. The study posits body percussion as a fundamental and historically significant mode of human expression that predates formal musical instruments and is deeply embedded in ancestral rituals, dance, and social interactions. Key findings reveal the varied ways body percussion has been depicted, from explicit representations like hand clapping in San rock art, often linked to shamanistic trance rituals, to inferred rhythmic elements in scenes like the Roca del Moro dance mural, where the absence of direct depiction necessitates contextual interpretation through musical archaeology and

ethnoarchaeology. The analysis of works such as Goya's "Majo marking the compás with palmas," Brueghel the Elder's "The Peasant Dance," Lindauer's "HAKA," Sargent's "El Jaleo," Helmlick's "Juba Dance," and Bungartz's "Schuhplattler" demonstrates how artists have employed various techniques to evoke movement and implied sound through posture, composition, gesture, and the rendering of details like clothing and facial expressions.

These representations not only capture moments of performance but also reflect underlying cultural meanings, social dynamics, and the evolving relationship between visual and performing arts. Furthermore, the text touches upon the representation of intentional, non-spontaneous bodily movement with social implications, as seen in the discussion of "The Claque in action," highlighting the historical use of orchestrated applause to influence audience reception. More contemporary examples, such as Karolina Jabłońska's "Applaus" and Banksy's "Applause," extend this exploration into performance art and social critique, where the act of applauding becomes a vehicle for examining communication, collective response, and societal performativity.

Wayne Gonzalez's "Cheering Crowd" further illustrates the depiction of collective movement as a representation of group identity and social power.

In conclusion, the study successfully demonstrates that despite the inherent limitations of the static medium, painting has consistently served as a valuable-if complex-archive for understanding the historical and cultural significance of body percussion. Artists, across millennia and cultures, have developed diverse strategies to visually convey the energy, rhythm, and social dimensions of these embodied sonic practices, offering insights into human expression, ritual, social interaction, and the enduring interplay between movement, sound, and visual representation.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso-Marco, M., & Romero-Naranjo, F. J. (2022). Introducción al análisis cinemático de los movimientos básicos de la percusión corporal según el Método BAPNE. *Retos*, 46, 950–971.<https://doi.org/10.47197/retos.v46.94773>

- Alonso-Sanz, A. A., & Romero-Naranjo, F. J. (2014). Uso de los anuncios televisivos como recurso didáctico en las disciplinas artísticas. Las panaderas. In *El reconocimiento docente. Innovar e investigar con criterios de calidad: XII Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria* (pp. 352-361). Instituto de Ciencias de la Educación.
- Alonso-Sanz, A., & Romero-Naranjo, F. J. (2015). El círculo en la relación espacio y cuerpo. Foto-Ensayo a partir de Isidro Blasco y el método BAPNE. *Arte, Individuo y Sociedad*, 27(3), 359-374.
- Andreu-Cabrera, E., & Romero-Naranjo, F. J. (2021). Neuromotricidad, Psicomotricidad y Motricidad. Nuevas aproximaciones metodológicas. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación*, 42, 924-938. <https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.89992>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2022a). A bibliometric study on body percussion based on high impact search engines. *Retos*, 45, 679-692. <https://doi.org/10.47197/retos.v45i0.92653>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2022b). Body percussion as a pedagogical resource. Bibliometric study on body percussion based exclusively on secondary search engines. *Retos*, 46, 809-825. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.95178>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2024a). Evolución bibliométrica de la percusión corporal: Impacto y género en las publicaciones científico-académicas (Bibliometric evolution of body percussion: Impact and gender in scientific-academic publications). *Retos*, 51, 1025-1054. <https://doi.org/10.47197/retos.v51.101450>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2024b). Effect of the BAPNE neuromotricity method on anxiety levels in university students considering gender differences. *Journal of Physical Education and Sport* ® (JPES), 24(7).
- Arnau-Mollá A. F., Romero-Naranjo, F. J., & Andreu-Cabrera, E. (2024). Comparing the impact of neuromotricity BAPNE method and traditional methodology on selective attention and concentration among future teachers: A gender-based comparative study. *Journal of Physical Education and Sport* ® (JPES), 24(5), Art. 140, 1212-1229. <https://doi.org/10.7752/jpes.2024.05140>
- Bonneau, A., Pearce, D., Mitchell, P., Staff, R., Arthur, C., Mallen, L. & Higham, T. (2017). The earliest directly dated rock paintings from southern Africa: new AMS radiocarbon dates. *antiquity*, 91(356), 322-333.
- Boillos-García, F. & Romero-Naranjo, F.J. (2024a). Neuromotricity and Augmented and Virtual Reality: didactic approach as an educational resource. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial Dykinson.

- Boillos-García, F. & Romero-Naranjo, F.J. (2024b). Body Percussion, Artificial Intelligence, Augmented Reality and Virtual Reality: new educational perspectives. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial Dykinson.
- Di Russo, S., Gisbert Caudeli, V., Romero-Naranjo, F. J., & Domenico Pelizza, A. (2024b). Body percussion in the band repertoire: The case study of the work *Palindromia Flamenca*, by Antonio Ruda Peco. *Per Musi*, 25, 1-23. <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2024.52694>
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J. (2021a). Body percussion in spanish music: A methodological approximation [Article]. *ERPA 2021 International Congresses on Education*, Sakarya, Turkiye.
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J. (2021b). Body percussion in the work of composer Oscar Navarro. *The case of “*Libertadores* [Article]. *ERPA 2021 International Congresses on Education*, Sakarya, Turkiye.
- Di Russo, S., & Romero-Naranjo, F. J. (2023). Body percussion and traditional dances. The case of *Ball dels Moretons* in Mallorca. *Retos*, 49, 442–458. <https://doi.org/10.47197/retos.v49.97609>
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J., Gisbert Caudeli, V., Cantarini, G. (2023). The repertoire for wind band and body percussion. A state of the question from the bapne method. In M. d. M. Simón Márquez, J. J. Gázquez Linares, In A Martos Martínez, S. Fernández Gea, & P. Molina Moreno (Comps.), *Innovación docente e investigación en arte y humanidades: nuevas tendencias para el cambio en la enseñanza superior* (pp.171-184). Dykinson.
- Di Russo, S., Salerno, G., Romero-Naranjo, F. J. & Arnau-Moll., A. F. (2022). *Las panaderas is creativity: From tradition to innovation*. In. Martos Martínez, A. B. Barragán Martín, M. d. C. Pérez Fuentes, M. d. M. Molero Jurado, M. d. M. Simón Márquez & M. Sisto (Comps.), *Acercamiento Multidisciplinar Para la Investigación e Intervención en Contextos Educativos* (pp. 403-414). Dykinson.
- Hagen, R. M., Goya, F., & Hagen, R. (2003). *Francisco Goya, 1746-1828*. Taschen.
- Hutton, P. H. (1993). *History as an Art of Memory*. UPNE.
- Kartomi, M. (1980). Childlikeness in play songs – A case study among the Pitjanjara at Yalata. *South Australia. Miscellanea Musicologica*.
- Kartomi, M. (2017). Playing th body Female versus male elements in Aceh's sitting song-dances with body percussion. *Sounding the dance, moving the music: choreomusicological perspectives on maritime southeast asian performingarts*. Oxford, England: SOAS Musicology Series. pp. 80-95

- Labadze, L., Grigolia, M., & Machaidze, L. (2023). Role of AI chatbots in education: systematic literature review. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 56.
- Lewis-Williams, J. D. (1983). *The rock art of southern Africa*. CUP Archive.
- McCarthy, C. (2018). 0195 Theorising Lindauer's Māori portraits: Rethinking images of Māori in museums, exhibitions, ethnography and art. *RIHA Journal*.
- Preziosi, D. (1989). *Rethinking art history: Meditations on a coy science*. Yale University Press.
- Romero-Naranjo, F. J. (2013). Science & Art of body percussion: A review. *Journal of Human Sport & Exercise*, 8(2), 442-457. <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.82.11>
- Romero-Naranjo, F. J. & Alonso-Sanz, A. (2014). Percusión corporal y "Stepping" en la cultura visual norteamericana. In *Una perspectiva caleidoscópica* (pp. 185-196). Letra de Palo.
- Romero-Naranjo, F. J., & Romero-Naranjo, A. A. (2022). Percusión corporal y salud: una breve aproximación estado de la cuestión. *Eufonía: Didáctica de la música*, (93), 16-23.
- Romero-Naranjo, F. J., Pujalte Cantó, F. J., & Arnau-Mollá, A. F. (2023). Body percussion and selective attention. Interdisciplinary quantitative study through neurometricity activities BAPNE method based on the dual task in Primary Education. *Retos*, 48, 844–860. <https://doi.org/10.47197/retos.v48.97661>
- Romero-Naranjo, F.J (2020). Body Percussion in the Physical Education and Sports Sciences. An Approach to its Systematization According to the BAPNE Method. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, 7, 421-431.
- Romero-Naranjo, F.J. (2022). BAPNE FIT: Neurometricity and body percussion in physical activity and sport sciences. *The Educational Review*, USA, 6(2), 37-44, (2022). doi: 10.26855/er.2022.02.001
- Romero-Naranjo, F. J., Sayago-Martínez, R., Jiménez-Molina, J. B., & Arnau-Mollá, A. F. (2023). Pilot Study of the Assessment of Anxiety and Attention through Body Percussion and Neurometricity in Secondary School Students in Physical Education, Music and Visual Arts classes. *Retos*, 47, 573–588. <https://doi.org/10.47197/retos.v47.95595>
- Romero-Naranjo, F. J. (2024). Neuromyths about movement and the brain: debunking misconceptions. *Journal of Physical Education and Sport*, 24(7), 1707-1715.

- Romero Naranjo, F. J. (2025). Movement and neuromotricity in the context of artificial intelligence: Future prospects for global development. *Journal of Physical Education and Sport*, 25(3), 488-498.
- Rohwer, D. (2024). To-resource: ChatGPT as a tool in music education research. *Update: Applications of Research in Music Education*, 42(3), 4-7.
- Sarupuri, B., Kulpa, R., Aristidou, A., & Multon, F. (2024). Dancing in virtual reality as an inclusive platform for social and physical fitness activities: a survey. *The Visual Computer*, 40(6), 4055-4070.
- Turner, S. (2018). 0191 The Currency of Gottfried Lindauer's Māori Portraits. *RIHA Journal*.
- Vicente Nicolás, G., & Alonso-Sanz, A. (2013). El movimiento y la percusión corporal desde una perspectiva corpórea de la educación musical. XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Álvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante: Universidad de Alicante.

BODY PERCUSSION IN MUSIC EDUCATION. AN INTERDISCIPLINARY TOOL IN THE SCHOOL OF THE 21ST CENTURY

FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO
Universidad de Alicante

VIVIANA RAQUEL NAVARRO CAMACHO
Universidad de Alicante

1. INTRODUCTION

Body percussion, the ancient practice of producing musical sounds using one's own body, has experienced a significant resurgence in the field of contemporary music pedagogy. Its versatility and accessibility make it a powerful tool for the integral development of students, transcending the limitations of conventional musical instruments. This paper proposes to expand the initial analysis on the relevance of body percussion in all its applications that can be unified in the musical pedagogical field (Di Russo et al., 2024). Through this theoretical review, special attention will be shown to artificial intelligence, augmented reality and virtual reality. Furthermore, the close relationship between body percussion and the BAPNE method will be explored, highlighting how this methodological approach enhances the educational applications of body percussion. Particular emphasis will be placed on the inherently interdisciplinary nature of this discipline, demonstrating its ability to establish meaningful connections with various areas of knowledge, enriching both the teaching-learning process and its creativity.

2. STATE OF THE ART

Research on body percussion should be based mainly on publications in WoS and Scopus, with the aim of having very clear inclusion and

exclusion criteria in order to provide academically reliable data. At present, there are several publications of a bibliometric, review, and foundation nature that allow us to make a general map of what has been published to date (Alonso-Marco & Romero-Naranjo, 2022; Andreu-Cabrera & Romero-Naranjo, 2021, 2022, 2023, 2024; Arnau-Mollá & Romero-Naranjo, 2022a, 2022b, 2023, 2024a, 2024b; Boillos-García, & Romero-Naranjo, 2024a, 2024b; Di Russo & Romero-Naranjo, 2022, 2023, 2024; Romero-Naranjo, 2022, 2024, 2025; Vicente Nicolás & Alonso-Sanz, 2013). When implementing activities in relation to music education, we can reflect on the way in which they incorporate percussion contents in the classroom. For this reason, we asked teachers the following questions:

- What are the criteria for carrying out the activities?
- Do you have a specific program to work on cognitive and executive functions?
- Or do they have a specific program linked to musical language or corporal expression?
- Are the activities created specifically for this purpose? Or are they activities stolen from the Internet from many authors, and with this I can create several sessions?
- Are the activities correctly sequenced so as not to generate frustration among the students?
- Are the activities selected because they are the ones that really suit the students, or are they selected because the teacher likes them?
- Do we teach from the child's brain or from the adult's brain?
- Do the activities really have a basis linked to the educational program to be studied, or are they selected to make a video and put it on social networks and feed the teacher's ego?
- What are the evaluation criteria in relation to the activities implemented?

2. OBJECTIVES

The main objective of this paper is to argue the twelve fields of action that can be turned based on the use of body percussion in relation to pedagogy. For it, this proposal is articulated on the basis of two fundamental questions:

- A. The 12 areas of body percussion and its academic bibliographical justification.
- B. Basic musical aspects of its implementation in the classroom.

4. METHODOLOGY

In relation to an extensive bibliographic review, the possible areas for its implementation in music education are presented in a descriptive manner.

4.1 DIDACTIC

Body percussion is revealed as a didactic resource of first order for the internalization of aspects for the group work, as well as of essential musical concepts. It allows direct and multisensorial experimentation with rhythm, pulse, accent, tempo, dynamics, textures and musical forms. The BAPNE method, with its focus on the integration of movement, music and cognition, takes advantage of this didactic capacity of body percussion by proposing structured activities that guide the student in the discovery and application of these concepts. If we transfer this theme to the didactics and learning of an instrument such as the violin, clarinet or percussion, there are clearly schools that support the way of working. In the case of body percussion, the BAPNE method has an exclusive program that is focused on the work of cognitive and executive functions. For this reason there are several manuals and papers focused on this line in order to justify the line to be developed. To date there is no scientific evidence published in Scopus or WoS demonstrating a cognitive improvement by doing choreographies, much less listening to pre-recorded music. For this reason, from BAPNE we work through the “dual task” where the voice has a unique importance and

with a clear link to neuromotricity (Romero-Naranjo, 2014, 2018). As the theory of multiple intelligences is considered a neuromyth (Romero-Naranjo, 2024), the BAPNE method focuses on the assessment of executive functions, paying special attention to the models of Miyake (2000), Diamond (2013) and Tirapu. This is the reason, that the didactics go hand in hand with the foundational. The publications of a didactic nature are very many (Arnau-Mollá & Romero-Naranjo, 2024; Romero-Naranjo, 2017).

4.2 ETHNOGRAPHIC - ETHNOMUSICOLOGICAL

The rich history and global presence of body percussion offer a fascinating window into the musical and cultural diversity of the world. The study of body percussion traditions in different cultures, such as flamenco clapping, African body rhythms or indigenous ritual dances, enriches the understanding of the social, cultural and musical function of different cultures. This area is extremely important because it connects us in an interdisciplinary way with the historical and pedagogical. There are some first approximations about body percussion in different cultures (Romero-Naranjo, 2008), as well as specific studies such as the Ball del Moretons (Di Russo & Romero-Naranjo, 2023), the different versions of the Esku Dantza (Di Russo et al., 2024), or the criteria of dance and dance by treatises (Di Russo & Romero-Naranjo, 2024). It is a discipline to be explored and developed due to the great cultural diversity existing in each continent as argued in the Spanish case (Di Russo & Romero-Naranjo, 2021).

4.3 NEUROPSYCHOLOGICAL

Research in neuropsychology provides data that argue that it possibly helps at a cognitive level through body percussion BAPNE method. Following models such as Posner (1990), Miyake (2000), Diamond (2013) and using validated tests, we possibly have data that show a possible cognitive improvement. Even so, longitudinal studies are lacking, as well as studies with functional magnetic resonance imaging, electroencephalogram and many other devices, in order to have much more conclusive results. For this reason, it is too early to be sure of the

benefits of this discipline. Studies so far, have focused on the evaluation of the attentional network (Arnau-Mollá & Romero-Naranjo, 2023, 2024; Carretero-Martínez et al., 2014; Romero-Naranjo et al., 2023), executive functions (Álvarez-Morales & Romero-Naranjo, 2019; Cozzutti et al., 2017; Jiménez-Molina et al., 2017).

4.4 KINESTHETIC

Kinesthetic learning, where the body and movement are the main means of knowledge acquisition, is enhanced by body percussion. The physical experience of rhythm connects it with aspects linked to motor control and learning. For this reason, specific publications have been published differentiating motor, psychomotor and neuromotor skills (Andreu-Cabrea & Romero-Naranjo, 2021). In the same way on body percussion and body schema (Andreu-Cabrea & Romero-Naranjo, 2023), on body percussion and physical condition (Andreu-Cabrea & Romero-Naranjo, 2023) and motor skills (Andreu-Cabrera et al., 2024). On the other hand, studies on kinematic analysis of movement (Alonso-Marco & Romero-Naranjo, 2021) and on ergo-spirometry and body percussion (Romero-Naranjo & Llorca-Garnero, 2023) have been carried out. In a transversal way, the kinesthetic part is connected with the corporal expression of which there are publications (Romero-Naranjo et al., 2024), as well as the analysis of clapping games (Andreu-Cabrera & Romero-Naranjo, 2024; Andreu-Cabrea et al., 2024; Díaz-García & Romero-Naranjo, 2024).

4.5 SOCIO-EMOTIONAL

Group practice of body percussion fosters an environment of collaboration, respect and empathy. The need to actively listen to others to synchronize rhythms, the valuing of individual contributions to the collective outcome, and the shared experience of creating music together strengthen social bonds and promote the development of emotional intelligence. The BAPNE method incorporates activities specifically designed to foster positive social interaction and emotional expression through neuromotor skills (Moral-Bofill et al., 2020; Fabra-Brell & Romero-Naranjo, 2017a, 2017b; Sayago-Martínez et al., 2021).

4.6 SPACE AND ARCHITECTURE

Body percussion introduces spatial awareness into the musical experience. The exploration of different spaces with different acoustic characteristics (the type of room, soundproofing, lighting, space distribution) allows students to experience how the environment influences the sound produced by their bodies. The arrangement of the participants in the space, the use of different levels and the exploration of resonance at different points in the classroom enrich sound perception. The BAPNE method has studies linked to this topic (Bango-Melcon et al., 2017).

4.7. TEAM BUILDING

Body percussion is an exceptional tool for strengthening leadership and developing collaborative skills. The need for precise timing, effective nonverbal communication through looks and gestures, and collaboration to achieve a coherent musical performance foster mutual trust and a sense of belonging to the group. The BAPNE method includes activities specifically designed to promote collaboration and communication within the group, using body percussion as a means to achieve common goals. The experience of overcoming complex rhythmic challenges together generates a sense of collective achievement and reinforces the importance of individual contribution to team success. In physical education and sports, parallels can be drawn between rhythmic coordination through body percussion and synchronization in team sports (rowing, rhythmic gymnastics, synchronized swimming, etc.). In business and leadership studies, the principles of collaboration and effective communication can be analyzed through the experience of group body percussion (Romero-Naranjo et al., 2016).

4.8 HISTORICAL

Body percussion has deep roots in the history of music, dance and human culture. None of these disciplines can be separated since they are all interconnected and could not develop independently without the help of the other. There are publications that bring us closer to the historical and polyhedral perception of the use of clapping (Crawley, 2023), of the precursors of movement and body percussion (Trives-

Martínez et al., 2019). It is important to highlight the existing data on chroniclers, travelers and missionaries (Romero-Naranjo, 2008), as well as the data collected on the body in pre-Columbian culture (Di Russo & Romero-Naranjo, 2024). In relation to its link with embodied cognition in a grounded way there are contributions (Vicente-Nicolás & Alonso-Sanz, 2013). From a transversal perspective where the historical is unified with the ethnological and the didactic, we should mention the studies on the Ball del Moretons of Mallorca (Di Russo & Romero-Naranjo, 2023), as well as the study on the Verbunk dance of Hungary (González de Benatuil & Romero-Naranjo, 2024). It is important to highlight the role it has played in dance and what the treatise writers argue about it (Di Russo & Romero-Naranjo, 2024).

4.9. FOUNDATION

Body percussion is sustained in solid pedagogical bases. It is aligned with active learning theories, experiential learning and the importance of intrinsic motivation. It is based on the five learning devices of motivation, attention, memory, habituation and sensory perception (Romero-Naranjo et al., 2024). Its inherently participatory, playful and accessible nature motivates students and facilitates meaningful and lasting learning. The BAPNE method is based on these pedagogical principles, offering a structured framework for the effective implementation of body percussion in relation to executive functions (Romero-Naranjo, 2018, Romero-Naranjo, 2020).

4.10. INTERDISCIPLINARY LEARNING

Body percussion is presented as an interdisciplinary tool par excellence, capable of establishing significant connections with a wide range of disciplines. There are publications that link it with visual arts (Alonso-Sanz & Romero-Naranjo, 2013), English learning (Fernández-Molina et al., 2020) or active breaks (González de Benatuil et al., 2024b)

4.11. ENTERTAINMENT AND PERFORMING ARTS

Body percussion has an intrinsic attraction and a great potential for entertainment and performing arts, which is why the work of body

expression in body percussion is extremely important. Its visual, auditory and often choreographic nature makes it an attractive and accessible form of artistic expression for the public as can be seen in well-known groups such as Stomp, Barbatuques, Mayumaná and many others. In fact, the incorporation of body percussion in school performances, festivals and Christmas or end-of-year shows is common to observe. As far as performing arts are concerned, body percussion can greatly help to work on body awareness, rhythm and temporality, coordination and precision, active listening and group connection, improvisation and creativity, stage presence, memory and repetition, attention and concentration, spatial and dynamic awareness, nonverbal emotional expressiveness (García-Sala et al., 2018). All this, not only motivates students and develops their performative skills, but also fosters their creativity, self-confidence and ability to communicate ideas and emotions through rhythm and movement. There are specific publications on body percussion body expression (Romero-Naranjo et al., 2024).

4.12. TECHNOLOGICAL

Although the essence of body percussion lies in the direct connection with one's own body, technology offers valuable tools to complement and enrich its pedagogical practice. Not only audio editing software can be used to record, manipulate and create soundscapes from sounds with a particular timbre that body percussion offers. Interactive applications, as well as online platforms, offer resources and tutorials on body percussion techniques, not only at a pedagogical level but also in relation to different cultures. With regard to artificial intelligence, there are several papers that provide not only resources, but also chatbots and lines of future research in relation to body percussion (Boillos-García & Romero-Naranjo, 2024a, 2024b; Romero-Naranjo, 2025).

5. APPLICATIONS OF THE BODY PERCUSSION TO MUSIC.

As far as the didactic scope is concerned, its application in the area of music makes possible a very wide range of application. Next, we expose eighteen lines that can be worked:

1. **Pulse and Tempo.** Body percussion is an excellent tool to work on pulse and tempo thanks to numerous activities created expressly for this purpose.
2. **Rhythmic Patterns.** This discipline allows to build and combine rhythms by joining timbres from different parts of the body, creating rhythmic patterns that can be elaborated in many ways.
3. **Metric and Accent.** Through geometric figures, meters and accents can be taught in a pedagogical way, making the metric structure tangible. The methodology manuals provide many resources on this subject.
4. **Notation and Duration.** It links written rhythmic figures with their felt physical duration, improving reading and precise temporal execution. Projects such as Cognitive Solfeggio provide many strategies along these lines.
5. **Rhythmic Coordination.** It is an excellent resource to develop motor coordination and thus to be able to execute complex rhythms and dissociate movements. For this purpose, there are specific publications such as the one linked to “Bapnediddle” (Romero-Naranjo et al., 2024).
6. **Rhythmic subdivisions.** Body percussion allows the work not only of the pulse and measures, but also allows the work of the subdivisions by means of specific resources that allow to work the rhythmic precision. The publications on Cognitive Solfeggio provide data on this.
7. **Syncopation and Contratiempo.** Through traditional melodies and children's clapping games these resources can be worked with body percussion to later work them in an interdisciplinary way.
8. **Rhythmic Texture.** The ethnomusicological studies at the same time that the contributions in the contemporary music allow us to know the diverse types of clapping, as well as other types of sonorities when percussing the body, which allows to work with surprising textures.
9. **Musical Form.** The musical forms can be used through exclusive activities of body percussion. On four forms of learning denominated imitation, inverse reaction, variable circular coordination and signaling in real time we can articulate resources to connect it with the musical forms.

10. **Musical Dynamics.** Through the rhythmic resources we can work the dynamics (intensity) modulating the force of the blow, connecting physical effort and sonorous volume. This gives us place to work the diverse types of textures and specific sounds.
11. **Ensemble and Synchronization.** The possibility of working in a communitarian way demands a high level of listening and synchronization of other people for a cohesive performance. Through activities such as canon or resources such as rhythmic phrasing, we learn strategies for group work.
12. **Rhythmic Listening.** Enhancing the ability to "hear" rhythms internally (audiation) is essential for reading, group work, especially improvisation.
13. **Rhythmic Phrasing.** Body percussion allows the work of a rhythmic line and as well as the capacity to phrase, that is to say, it is given life through its interpretation, creating a sense of direction, energy and expression working correctly the accentuation, agógica and articulation, among other aspects.
14. **Rhythmic Articulation.** Articulation has a direct impact on rhythmic phrasing by defining how the sound of each note begins and ends, which affects the sense of rhythmic continuity or separation. Activities such as "Bapnediddle" provide resources in this direction.
15. **Rhythmic Improvisation.** Body percussion allows both creativity and improvisation, which is why it demands from the performer mastery of time and pulse, awareness of meter, a creative use of duration and silence where the gesture has a unique value; variation and development of rhythmic motifs, spontaneous accentuation and manipulation of syncopation among other aspects.
16. **Polyrhythm and Polymetry.** Body percussion is an excellent tool for the didactic work. Polyrhythm is a musical concept that describes the simultaneous capacity of two or more different rhythms that divide the same lapse of time, creating a superposition of rhythmic patterns. On the other hand, the fundamental basis of polymetry is the simultaneous

superposition of two or more different metric systems. Working with geometric figures in Bapne, through his Cognitive Solfeggio program, makes it possible to work with polymetry and polyrhythm from different points of view.

17. Function of Silence. Emphasizes the importance of silence as a rhythmic and structural element by requiring its precise inclusion in the patterns and thus being able to play with sonority and textures.
18. Instrumental Base. The Cognitive Solfeggio program has a module that links it to pre-instrumental learning (Puche & Romero-Naranjo, 2023). This provides fundamental rhythmic and coordination skills (precision, dissociation) as a prerequisite for instrumental technique.

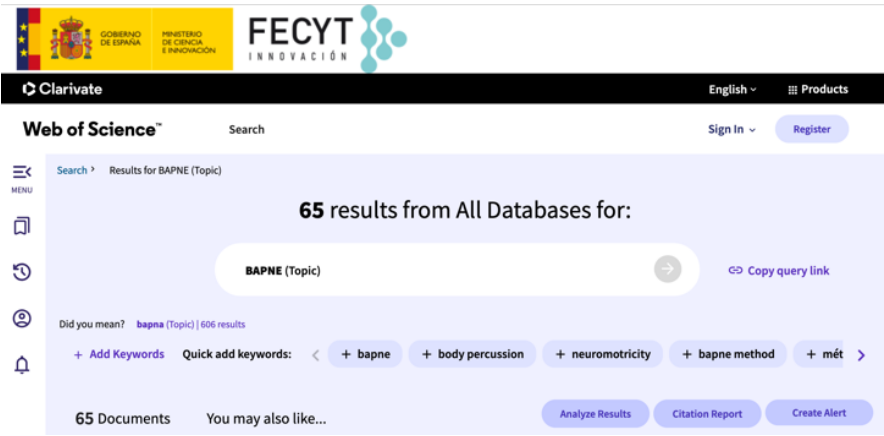
All these aspects clearly can be linked to cognitive and executive functions, as well as to an analysis of movement. But the aim of this paper is to provide a general map that allows music education to work on body percussion in a polyhedral way.

6. CONCLUSIONS

Body percussion, an ancestral practice revitalized in contemporary music pedagogy, is revealed in this study not only as a didactic resource of remarkable versatility and accessibility, but also as a fundamental vehicle for the integral development of the student, transcending the limitations inherent to conventional instruments. This work has allowed us to expand the analysis of its relevance in the musical pedagogical field, paying particular attention to its integration with emerging technologies such as artificial intelligence, augmented reality and virtual reality, as well as its deep connection with the BAPNE method.

The theoretical review carried out, based on high impact publications in databases such as WoS and Scopus, highlights the existence of a growing body of research that addresses body percussion from different perspectives (Figure 1).

FIGURE 1. *Research in Web of Science*

In this context, we have argued twelve key areas of action that underpin its relevance in pedagogy. This work has allowed us to highlight its didactic relevance through a multisensory approach that facilitates the internalization of complex concepts. Likewise, its ethnographic and ethnomusicological value has been highlighted, opening ways to understand cultural diversity through body music. Although research in neuropsychology is at an early stage, it suggests a potential impact on cognitive functions that deserves to be further explored through rigorous studies. The intrinsic connection of body percussion with kinesthetic learning highlights its role in motor development and body awareness.

The study also emphasizes the ability of body percussion to foster social-emotional and collaborative skills, making it an effective tool for teamwork and group cohesion. Its relationship with space and architecture, its rich history, and its solid pedagogical foundation, aligned with active learning theories, reinforce its position as a relevant discipline. Furthermore, its intrinsically interdisciplinary nature allows for the establishment of bridges with other areas of knowledge and the performing arts, enriching the educational process and promoting creativity. The integration of emerging technologies is seen as an area of future expansion.

In the specific musical field, body percussion offers a wide range of didactic applications, from pulse and tempo work to polyrhythm and

polymetry, through rhythmic patterns, metrics, notation, coordination, subdivisions, syncopation, counterpoint, texture, musical form, dynamics, ensemble, audiation, phrasing, articulation, improvisation, the function of silence and pre-instrumental preparation. These aspects, intrinsically linked to cognitive and executive functions and movement analysis, form a multifaceted map that enhances music education. In sum, this study reinforces the position of body percussion, and particularly the BAPNE method, as an important pedagogical tool, with solid theoretical and empirical foundations, a vast interdisciplinary potential and a significant impact on the cognitive, emotional, social and kinesthetic development of students. The academic community is urged to continue exploring its multiple facets in order to consolidate its fundamental role in 21st century education.

In conclusion, body percussion, far from being a mere rhythmic technique, is constituted as a holistic pedagogical approach that addresses multiple facets of human development through the corporeal musical experience. The systematization and rationale provided by methodologies such as BAPNE enhance its effective application in the classroom, offering a solid framework for research and teaching practice in the field of music education and beyond.

7. REFERENCES

- Alonso-Marco, M., & Romero-Naranjo, F. J. (2022). Introducción al análisis cinemático de los movimientos básicos de la percusión corporal según el Método BAPNE. *Retos*, 46, 950–971. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.94773>
- Alonso-Sanz, A. A., & Romero-Naranjo, F. J. (2014). Uso de los anuncios televisivos como recurso didáctico en las disciplinas artísticas. Las panaderas. In *El reconocimiento docente. Innovar e investigar con criterios de calidad: XII Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria* (pp. 352-361). Instituto de Ciencias de la Educación.
- Alonso-Sanz, A., & Romero-Naranjo, F. J. (2015). El círculo en la relación espacio y cuerpo. Foto-Ensayo a partir de Isidro Blasco y el método BAPNE. *Arte, Individuo y Sociedad*, 27(3), 359-374.
- Álvarez-Morales, L. J., & Romero-Naranjo, F. J. (2019). Pilot study into executive functions with Muslim and Christian pupils in the city of

- Ceuta using body percussion. In *Re-inventando la investigación en salud y educación para una sociedad transcultural: propuestas de acción* (pp. 139-146). Editorial Universidad de Almería (eual).
- Andreu-Cabrera, E., & Romero-Naranjo, F. J. (2021). Neuromotricidad, Psicomotricidad y Motricidad. Nuevas aproximaciones metodológicas. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación*, 42, 924-938. <https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.89992>
- Andreu-Cabrera, E., & Romero-Naranjo, F. J. (2024). Estudio observacional de la motricidad en los juegos infantiles de palmas: propuesta de un instrumento de análisis y registro. In *Innovación docente e investigación en educación: desafíos de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior* (pp. 1363-1375). Dykinson.
- Andreu-Cabrera, E., González de Benatuil, L. M., & Romero-Naranjo, F. J. (2024). Los juegos de palmas como herramienta de estimulación cognitiva. In *Innovación docente e investigación en educación: desafíos de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior* (pp. 1349-1361). Dykinson.
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2022a). A bibliometric study on body percussion based on high impact search engines. *Retos*, 45, 679-692. <https://doi.org/10.47197/retos.v45i0.92653>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2022b). Body percussion as a pedagogical resource. Bibliometric study on body percussion based exclusively on secondary search engines. *Retos*, 46, 809–825. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.95178>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2024a). Evolución bibliométrica de la percusión corporal: Impacto y género en las publicaciones científico-académicas (Bibliometric evolution of body percussion: Impact and gender in scientific-academic publications). *Retos*, 51, 1025–1054. <https://doi.org/10.47197/retos.v51i0.101450>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2024b). Effect of the BAPNE neuromotricity method on anxiety levels in university students considering gender differences. *Journal of Physical Education and Sport*® (*JPES*), 24(7).
- Arnau-Mollá A. F., Romero-Naranjo, F. J., & Andreu-Cabrera, E. (2024). Comparing the impact of neuromotricity BAPNE method and traditional methodology on selective attention and concentration among future teachers: A gender-based comparative study. *Journal of Physical Education and Sport*® (*JPES*), 24(5), Art. 140, 1212-1229. <https://doi.org/10.7752/jpes.2024.05140>
- Bango Melcon, P., Romero-Naranjo, J. L., Serena Drago, F., & Romero-Naranjo, F. J. (2017). Dimension analysis and architectural model of BAPNE classroom for pre-School and primary education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237(February 21, 2017), 1284-1290. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.211>

- Boillos-García, F. & Romero-Naranjo, F.J. (2024a). Neuromotricity and Augmented and Virtual Reality: didactic approach as an educational resource. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial Dykinson.
- Boillos-García, F. & Romero-Naranjo, F.J. (2024b). Body Percussion, Artificial Intelligence, Augmented Reality and Virtual Reality: new educational perspectives. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial Dykinson.
- Carretero-Martínez, A., Romero-Naranjo, F. J., Pons-Terres, J. M., & Crespo-Colomino, N. (2014). Cognitive, visual-spatial and psychomotor development in students of primary education through the body percussion–BAPNE Method. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 152, 1282-1287.
- Castelló-Juan, B., Antón-Suay, M. T., Flores-Morales, N., Vicedo-Reche, M., & Romero-Naranjo, F. J. Evaluating Executive Functions In Primary School Children In Alicante Using Body Percussion. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*.
- Crawley, A. (2023). Clap, clap, clap-unsystematic review essay on clapping and applause. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 57(4), 1354-1382.
- Cozzutti, G., Guaran, F., Blessano, E., & Romero-Naranjo, F. J. (2017). Effects on executive functions in the BAPNE method; A study on 8-9 years old children in Friuli Venezia Giulia, Italy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 237, 900-907.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual review of psychology*, 64(1), 135-168.
- Díaz-García, I., & Romero-Naranjo, F. J. (2024). Hand clapping games as an educational tool: an approach to their study. In *Innovación Docente e Investigación en Educación y Ciencias Sociales: Desafíos de la Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior* (pp. 423-436). Dykinson.
- Di Russo, S., Gisbert Caudeli, V., Romero-Naranjo, F. J., & Domenico Pelizza, A. (2024b). Body percussion in the band repertoire: The case study of the work Palindromia Flamenca, by Antonio Ruda Peco. *Per Musi*, 25, 1-23. <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2024.52694>
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J. (2021a). Body percussion in spanish music: A methodological approximation [Article]. ERPA 2021 International Congresses on Education, Sakarya, Turkiye.

- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J. (2021b). Body percussion in the work of composer Oscar Navarro. *The case of “Libertadores [Article]. ERPA 2021 International Congresses on Education, Sakarya, Turkiye.
- Di Russo, S., & Romero-Naranjo, F. J. (2023). Body percussion and traditional dances. The case of Ball dels Moretons in Mallorca. *Retos*, 49, 442–458. <https://doi.org/10.47197/retos.v49.97609>
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J., Gisbert Caudeli, V., Cantarini, G. (2023). The repertoire for wind band and body percussion. A state of the question from the bapne method. In M. d. M. Simón Márquez, J. J. Gázquez Linares, In A Martos Martínez, S. Fernández Gea, & P. Molina Moreno (Comps.), *Innovación docente e investigación en arte y humanidades: nuevas tendencias para el cambio en la enseñanza superior* (pp.171-184). Dykinson.
- Di Russo, S., Salerno, G., Romero-Naranjo, F. J. & Arnau-Moll., A. F. (2022). Las panaderas is creativity: From tradition to innovation. In. Martos Martínez, A. B. Barragán Martín, M. d. C. Pérez Fuentes, M. d. M. Molero Jurado, M. d. M. Simón Márquez & M. Sisto (Comps.), *Acercamiento Multidisciplinar Para la Investigación e Intervención en Contextos Educativos* (pp. 403-414). Dykinson.
- Di Russo, S., & Romero-Naranjo, F. J. (2024). The body as a musical instrument in pre-columbian cultures: body percussion in the ethnoographies of chroniclers, travellers and missionaries in America. In *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa* (pp. 761-772). Dykinson.
- Di Russo, Salvatore; Romero-Naranjo, Francisco Javier (2024). “Baile and danza. Approach to terminology review in Spain and Italy”. En: de la Ossa-Martínez, Marco Antonio (ed.). *Innovación y experiencias en educación e investigación musical: Enfoques contemporáneos, metodologías aplicadas, cuerpo, música y movimiento*. Madrid: Narcea. ISBN 978-84-277-3230-8, pp. 259-281.
- Di Russo, S., Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2024). Body and movement in music pedagogy: differences and similarities in the methodological proposal of Orff, Dalcroze, Willems, Kodaly and BAPNE. In *Innovación docente e investigación en educación: desafíos de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior* (pp. 1307-1318). Dykinson.
- Fabra-Brell, E., & Romero-Naranjo, F. J. (2017a). Body percussion: Social competence between equals using the method BAPNE in secondary education (design research). *Education, Health and Ict for a Transcultural World*, 237, 1138-1142. <https://10.1016/j.sbspro.2017.02.168>

- Fabra-Brell, E., & Romero-Naranjo, F. J. (2017b). Social competence between equals through body percussion according to method BAPNE in secondary students. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 237(February 21, 2017), 829-836.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.17>
- Fernández-Molina, J., Mateo-Guillén, C., & Romero-Naranjo, F. J. (2020). Neuropsicología como metodología. Propuesta de introducción de las funciones ejecutivas en la clase de inglés. *Edunovatic 2019 conference proceedings 4th Virtual International Conference on Education, Innovation and ICT: 18-19. December, 2019. pp. 670-675.*
- García Sala, M., Piqueres de Juan, I., Sánchez González, E., Serna Domínguez, M., Trives Martínez, E. A., & Romero Naranjo, F. J. (2018). El uso de la percusión corporal en las músicas urbanas. In *Innovación y modelos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior* (pp. 131-140). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- González de Benatuil, M.L. & Romero-Naranjo, F.J. (2024a). Verbunk as a pedagogical tool: exploring dance and body percussion the classroom through the Bapne method. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial DYKINSON.
- González de Benatuil, M.L. & Romero-Naranjo, F. J. (2024b). Active breaks and neuromotricity: proposal for the stimulation of cognitive and executive functions from the bapne method. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial DYKINSON.
- Kartomi, M. (1980). Childlikeness in play songs – A case study among the Pitjanjara at Yalata. *South Australia. Miscellanea Musicologica*.
- Jiménez-Molina, J. B., Vicedo-Cantó, E., Sayago-Martínez, R., & Romero-Naranjo, F. J. (2017). Evaluating attention, socioemotional factors and anxiety in secondary school students in Murcia (Spain) using the BAPNE® method. Research protocol. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 237, 1071-1075.
- Kartomi, M. (2017). Playing th body Female versus male elements in Aceh's sitting song-dances with body percussion. *Sounding the dance, moving the music: choreomusicological perspectives on maritime southeast asian performingarts*. Oxford, England: SOAS Musicology Series. pp. 80-95.
- Merleau-Ponty, M., Landes, D., Carman, T., & Lefort, C. (2013). *Phenomenology of perception*. Routledge.
- Miyake, A., N. P. Friedman, M. J. Emerson, A. H. Witzki, A. Howerter, and T. D. Wager. 2000. "The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex 'frontal lobe' tasks: A latent variable analysis." *Cognitive Psychology* 41 (1): 49–100.

- Moral-Bofill, L., Vicedo-Molla, F. & Romero-Naranjo, F. J. (2020). Estudio piloto de variables socio-emocionales, ansiedad y flow en alumnos de grado profesional de música mediante actividades BAPNE. *Educatio Siglo XXI*, 38(2 Jul-Oct), 193-212.
- Posner, M. I., and S. E. Petersen. 1990. "The attention system of the human brain." *Annual review of neuroscience* 13 (1): 25–42.
- Romero-Naranjo, F. J. (2013). Science & Art of body percussion: A review. *Journal of Human Sport & Exercise*, 8(2), 442-457. <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.82.11>
- Romero-Naranjo, F. J. & Alonso-Sanz, A. (2014). Percusión corporal y "Stepping" en la cultura visual norteamericana. In *Una perspectiva caleidoscópica* (pp. 185-196). Letra de Palo.
- Romero-Naranjo, A. A., Romero-Naranjo, F. J., & Moral-Bofill, L. (2016). Body percussion and team building through the BAPNE method. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 26, p. 01020). EDP Sciences.
- Romero-Naranjo, Francisco Javier. *Bodypercussion, programación didáctica: a partir de 6 años*. Ramón Torres Gosálvez, 2017.
- Romero-Naranjo, F. J., & Romero-Naranjo, A. A. (2022). Percusión corporal y salud: una breve aproximación estado de la cuestión. *Eufonía: Didáctica de la música*, (93), 16-23.
- Romero-Naranjo, F. J. (2022). Visuomotor skills and neuromotricity in the BAPNE method. Real-Time signaling as a learning resource. *La educación y formación musical en el siglo XXI. ¿Somos competentes para el enfoque competencial*, 303-325.
- Romero-Naranjo, F. J., Pujalte Cantó, F. J., & Arnau-Mollá, A. F. (2023). Body percussion and selective attention. Interdisciplinary quantitative study through neuromotricity activities BAPNE method based on the dual task in Primary Education. *Retos*, 48, 844–860. <https://doi.org/10.47197/retos.v48.97661>
- Romero-Naranjo, F.J (2020). Body Percussion in the Physical Education and Sports Sciences. An Approach to its Systematization According to the BAPNE Method. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, 7, 421-431.
- Romero-Naranjo, F.J. (2022). BAPNE FIT: Neuromotricity and body percussion in physical activity and sport sciences. *The Educational Review*, USA, 6(2), 37-44, (2022). doi: 10.26855/er.2022.02.001
- Romero-Naranjo, F. J., Sayago-Martínez, R., Jiménez-Molina, J. B., & Arnau-Mollá, A. F. (2023). Pilot Study of the Assessment of Anxiety and Attention through Body Percussion and Neuromotricity in Secondary School Students in Physical Education, Music and Visual Arts classes. *Retos*, 47, 573–588. <https://doi.org/10.47197/retos.v47.95595>

- Romero-Naranjo, F. J. (2024). Neuromyths about movement and the brain: debunking misconceptions. *Journal of Physical Education and Sport*, 24(7), 1707-1715.
- Romero-Naranjo, F. J., Andreu-Cabrera, E., & González de Benatuil, L. M. (2024). The learning devices in relation to neuromotricity. In *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa* (pp. 371-382). Dykinson.
- Romero-Naranjo, Francisco Javier, et al. (2024). “Body expression and body percussion. Fundamentals of the essential elements of the art of movement”. En: de la Ossa-Martínez, Marco Antonio (ed.). *Innovación y experiencias en educación e investigación musical: Enfoques contemporáneos, metodologías aplicadas, cuerpo, música y movimiento*. Madrid: Narcea. ISBN 978-84-277-3230-8, pp. 241-257
- Romero Naranjo, F. J. (2025). Movement and neuromotricity in the context of artificial intelligence: Future prospects for global development. *Journal of Physical Education and Sport*, 25(3), 488-498.
- Romero-Naranjo, F. J., Andreu-Cabrera, E., González de Benatuil, M.L. & Arnau-Mollá, A. F. (2024). Principles of neuromotricity: clap change, voice change & stomp change as a pedagogical resource. *Innovación Docente e Investigación en Educación: Desafíos de la Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior*. Editorial DYKINSON.
- Romero Naranjo, F. J., Andreu Cabrera, E., González de Benatuil, M. L. (2024). “Paradiddle versus Bapnediddle: new forms of motor coordination linked to cognitive stimulation”. En: Barragán Martín, Ana Belén, et al. (comps.). *Innovación docente e investigación en educación: desafíos de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior*. Madrid: Dykinson. (Innovación Docente e Investigación en Educación Superior).
- Sayago-Martínez, R., Salerno, G., Di Russo, S., Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2021, June 3-5). Socioemotional aspects of music-Motor activities according to the BAPNE method [Written submission]. *ERPA 2021 International Congresses on Education*, 484-489. Sakarya, Turkiye.
- Trives Martínez, E., Romero Naranjo, F. J., Sánchez González, E., Serna Domínguez, M., Píqueres Juan, I., & García Sala, M. (2019). Aproximación al estudio de los precursores del movimiento y la percusión corporal en educación. In P. Miralles Martínez & C. Guerrero Romera (Eds.), *Metodologías Docentes Innovadoras en la Enseñanza Universitaria*, (pp. 355- 367). Edit.um. <https://doi.org/10.6018/editum.2683>.
- Rohwer, D. (2024). To-resource: ChatGPT as a tool in music education research. *Update: Applications of Research in Music Education*, 42(3), 4-7.

Vicente Nicolás, G., & Alonso-Sanz, A. (2013). El movimiento y la percusión corporal desde una perspectiva corpórea de la educación musical. XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Álvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante: Universidad de Alicante.

MÚSICA CLÁSICA Y BIOTECNOLOGÍA EN EL AULA EXPERIMENTAL UNIVERSITARIA

LUCINI BAQUERO, CRISTINA
Universidad Católica de Ávila

1. INTRODUCCIÓN

La biotecnología se encuentra a la orden del día, debido a la pandemia sufrida en 2020, donde nos han hablado de virus, PCR's (proviene del inglés *Polymerase Chain Reaction* o Reacción en Cadena de la Polimerasa), test serológicos... La biotecnología impacta en, prácticamente, todos los sectores de nuestra sociedad, desde el sector primario, aspectos ambientales, industria, alimentación y agricultura, hasta la salud humana. Por ello, es importante preparar y educar a los alumnos en el campo de la biotecnología. Nos encontramos esta disciplina en planes de estudio de titulaciones universitarias, así como en las correspondientes investigaciones. Sin embargo, esta materia, con las competencias y dificultades que implica, supone un reto para los estudiantes universitarios.

Los nuevos conceptos que se manejan en esta asignatura presentan una alta dificultad de comprensión, que debe ser resuelta gracias al desarrollo de prácticas de laboratorio de forma individual. El trabajo experimental en los laboratorios universitarios requiere rigor y capacidad de concentración, tanto a nivel profesorado como a nivel alumnado. No siempre es fácil lograr que el alumno sea capaz de concentrarse para poder manipular correctamente diferentes reactivos, manejar el instrumental adecuado, etc.; estas situaciones pueden generar estrés al alumnado y al profesorado implicado en las técnicas experimentales. Por tanto, la formación en biotecnología es compleja, debido a sus conceptos, las técnicas empleadas y sus aplicaciones. Suryanti et al., (2018) en su estudio señalan que “*la mayoría de los estudiantes tienen ideas*

erróneas al aprender el concepto de ingeniería genética” lo que puede dificultar el aprendizaje correcto de esta materia (la ingeniería genética es uno de los conceptos fundamentales de la Biotecnología Vegetal). Por ello, para poder formar a los futuros alumnos, es importante favorecer el ambiente de aprendizaje (López-Banet et al, 2020).

Por otro lado, actualmente existen estudios que demuestran que el empleo de la música clásica estimula diferentes secciones del cerebro (Soria-Urios et al, 2011 et al, 2025, Slade); emplean la música como terapia para activar el cerebro en enfermos de Alzheimer (Wei & Qiao, 2024), facilitar las operaciones quirúrgicas, incluso relajar al paciente con música de fondo en diferentes salas de espera (Thaut, 2005).

Además, dentro del ámbito educativo, la mayoría de las estrategias innovadoras que emplean música en el aula, se centran en las etapas preuniversitarias (Valero-Esteban et al, 2024), señalando que el entrenamiento musical mejora las habilidades no musicales (Neves et al., 2025), pero escaseando aquellas enfocadas a alumnos universitarios (Guo, 2025).

A diferencia de los estudios realizados entre música y educación, donde, tal y como se ha señalado anteriormente, la mayoría de los mismos se han enfocado principalmente en la educación infantil y primaria; en el caso de la biotecnología y la formación educativa, los estudios que tratan de mejorar la forma de educar o aprender, se han enfocado en secundaria, de forma más escasa, (Paš, et al., 2018, López-Banet et al., 2020, Elladora et al., 2024) y en la educación universitaria, en futuros químicos, biólogos o biotecnólogos (Ng et al., 2011, Feijoo et al., 2028) y en futuros profesores de infantil y primaria (Casanoves et al., 2015).

Como se ha indicado previamente, la biotecnología es una competencia nueva, incorporada en los últimos años en el ámbito universitario y en la sociedad actual, mediante la elaboración de los “Libros Blancos” de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Nos centramos, de forma concreta, en el Libro Blanco del Título de Grado en Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales (ANECA, 2005) así como el posterior título de Máster en Ingeniería Agronómica en España, según la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero (BOE, 2009).

En este escenario, para poder facilitar la comprensión y adquisición de las competencias biotecnológicas, se realiza esta propuesta de intervención, una investigación cualitativa preexperimental, tratando de crear el mejor ambiente posible dentro del laboratorio, de forma que el alumno se vea capaz de desarrollar su aprendizaje individual y con éxito, reduciendo el estrés generado por la dificultad de la materia. Se han analizado cuestiones relacionadas con la mejora de la concentración gracias a la música clásica, dentro del escenario de las prácticas experimentales de Biotecnología Vegetal del Máster en Ingeniería Agronómica de la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

2. OBJETIVO

Este trabajo plantea la siguiente hipótesis: ¿el empleo de la música clásica en el aula experimental (laboratorio) de Biotecnología Vegetal es una herramienta capaz de incrementar la capacidad de aprendizaje y concentración en el alumnado universitario?

La hipótesis planteada propone que la música puede ayudar a los alumnos a mejorar el aprendizaje de materias prácticas que requieren una mayor dificultad y capacidad de concentración.

Se ha trabajado con la materia de Biotecnología Vegetal, dentro del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) durante los últimos cursos. Consiste en un estudio preliminar (una investigación cualitativa preexperimental) en el que se trata de mejorar el ambiente sonoro del aula experimental, favoreciendo la concentración de los alumnos y su mejora del rendimiento.

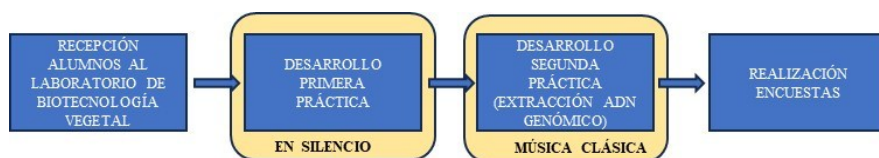
3. METODOLOGÍA

Este trabajo se ha desarrollado con diferentes grupos de alumnos de los cursos 18/19, 19/20 y 24/25, a lo largo de las sesiones de laboratorio de Biotecnología Vegetal, del Máster en Ingeniería Agronómica (MIA).

Se ha seguido siempre el mismo protocolo de prácticas experimentales, así como de incorporación de música ambiental en el laboratorio correspondiente (Figura 1).

Se ha realizado una primera práctica experimental sin música (en silencio). Posteriormente, se han incorporado, mediante altavoces en el laboratorio, dos piezas seleccionadas de música clásica, siempre siguiendo el mismo orden: primero *Adagio de Albinoni, In G Minor*, y posteriormente, *Canon en Re Mayor de Pachelbel*. Ambas piezas se han incorporado en el mismo momento del protocolo de las prácticas (Extracción de ADN genómico). Posteriormente se ha realizado una encuesta cualitativa para conocer la percepción del alumnado sobre la dificultad de la materia, antes y después del empleo de la música clásica.

FIGURA 1. Protocolo desarrollado en la incorporación de música clásica ambiental en el laboratorio de Biotecnología Vegetal.

Fuente: Elaboración propia

En la encuesta realizada, se han empleado los siguientes aspectos:

- En relación con la música clásica:
 - a. Te gusta la música clásica.
 - b. Conoces *Adagio In G Minor, Albinoni*
 - c. Conoces *Canon en Re Mayor, Pachelbel*
- En relación con la música clásica y la concentración:
 - a. *Adagio In G Minor, Albinoni*: te ha facilitado la concentración
 - b. *Canon en Re Mayor, Pachelbel*: te ha facilitado la concentración
 - c. Prefieres concentrarte con música clásica
 - d. Prefieres concentrarte con otro tipo de música
 - e. Prefieres concentrarte sin música
- En relación con la complejidad de la materia:
 - a. Te parece la asignatura compleja

Así, se ha generado el código QR (figura 2), con las siguientes preguntas (además de sexo y edad):

1. Te gusta la música clásica.
2. Conoces *Adagio In G Minor, Albinoni* (primera pieza)
3. Te ha facilitado la concentración
4. Conoces *Canon en Re Mayor, Pachelbel* (segunda pieza)
5. Te ha facilitado la concentración
6. Te parece la asignatura compleja
7. Prefieres concentrarte con música clásica
8. Prefieres concentrarte con otro tipo de música
9. Prefieres concentrarte sin música

FIGURA 2. Código QR de la encuesta empleada tras realización de las prácticas.

Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS

Se muestran los resultados obtenidos, en diferentes cursos. Han sido un total de 112 alumnos. Se han realizado en el laboratorio de Biotecnología de la UCAV (figura 3).

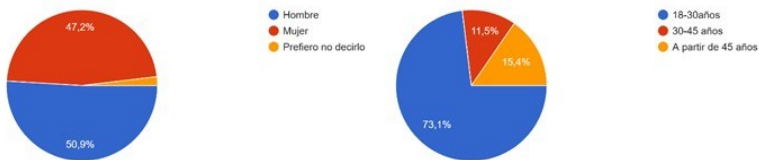
FIGURA 3. Puesto de trabajo individual de cada alumno en el laboratorio de Biotecnología Vegetal, UCAV

Fuente: UCAV.

Antes de analizar las respuestas, cabe señalar que, de los 112 alumnos un 50% han sido hombres, frente a un 47,2% de mujeres. Dentro del segmento de edad, la mayor parte de los participantes tienen entre 18 y 30 años (Gráfico 1). Han trabajado de forma individual dentro del laboratorio.

GRÁFICO 1. Género y edad de los alumnos encuestados en los tres cursos.

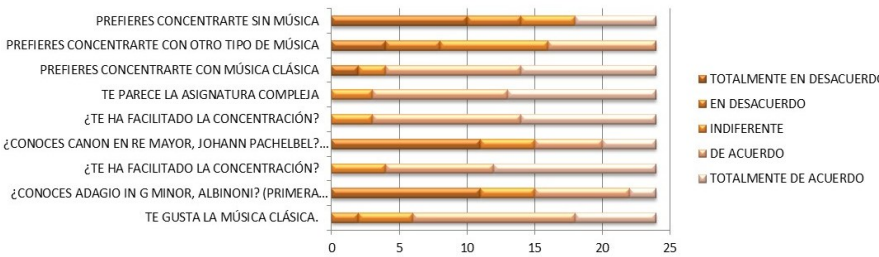
Fuente: Elaboración propia

En relación con la música clásica: en el curso 18/19 (gráfico 2) los alumnos mostraron un mayor desconocimiento de las dos piezas seleccionadas (Albinoni y Pachelbel) frente a los resultados del curso 19/20 (gráfico 3). En el curso 24/25, los datos muestran un mayor

conocimiento de la segunda pieza frente a la primera (gráfico 5). Es posible que estos resultados puedan relacionarse con el segmento de edad correspondiente y predominante (18 a 30 años).

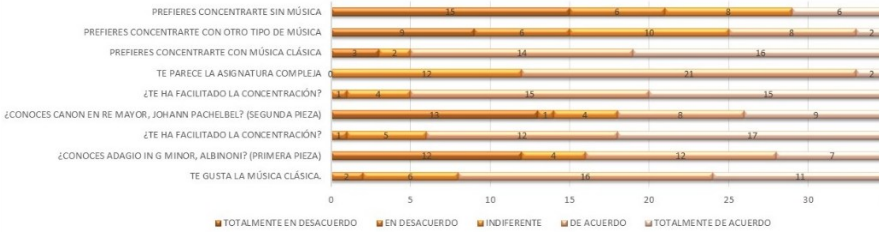
En relación con la música clásica, concentración y dificultad de la materia: en todos los cursos se ha señalado una mayor dificultad de la materia, percibida por los alumnos (sexta pregunta, en eje vertical, de gráficos 2 y 3, y gráfico 6). Sin embargo, los alumnos identifican una mayor capacidad de concentración gracias al empleo de estas piezas de música (séptima pregunta, en eje vertical, gráficos 2 y 3).

GRÁFICO 2. Encuesta realizada a 24 alumnos de la materia Biotecnología Vegetal del MIA, curso 18/19.

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 3. Encuesta realizada a 35 alumnos de la materia Biotecnología Vegetal del MIA, curso 19/20.

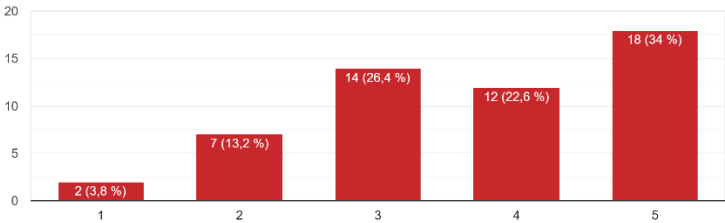

Fuente: Elaboración propia

En un análisis más detallado de los últimos resultados obtenidos, en el curso 24/25, cabe señalar que a un 56% (gráfico 4, sumatorio de las columnas 4 y 5) les gusta la música clásica, aunque el porcentaje de alumnos que sí conocen estas piezas sigue siendo reducido, siendo la segunda (*Pachelbel*) la más conocida, al igual que en cursos anteriores.

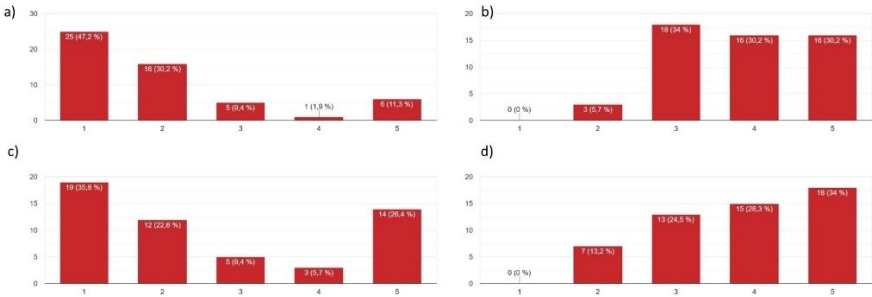
En el gráfico 5 no se observan diferencias significativas en relación con la concentración, según la pieza musical empleada.

GRÁFICO 4. Encuesta realizada a 53 alumnos de la materia *Bioteología Vegetal* del MIA, curso 24/25. Pregunta inicial: ¿te gusta la música clásica? (1: Totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo,3: indiferente, 4: de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo).

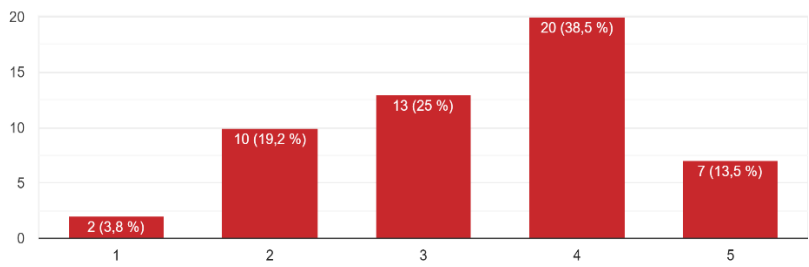
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 5. Encuesta realizada a 53 alumnos de la materia *Bioteología Vegetal* del MIA, curso 24/25. Preguntas relacionadas con música y concentración: a) Conoces Adagio In G Minor, Albinoni (primera pieza); b) Te ha facilitado la concentración; c) Conoces Canon en Re Mayor, Pachelbel (segunda pieza); d) Te ha facilitado la concentración. (1: Totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo,3: indiferente, 4: de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo).

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 6. Encuesta realizada a 53 alumnos de la materia Biotecnología Vegetal del MIA, curso 24/25. Pregunta relacionada con la complejidad de la asignatura (1: Totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: indiferente, 4: de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo).

Fuente: Elaboración propia.

En relación con la percepción del alumno, es importante señalar las siguientes aportaciones realizadas por los alumnos:

Me gusta más Pachelbel, pero creo que me he concentrado mejor con Albinoni. Genial idea la verdad. Gracias;;

Para concentrarme trabajando en el laboratorio me parece un acierto total.

Prueba con otras piezas clásicas más conocidas para probar la respuesta a la concentración

Un aplauso

Práctica interesante

Me encanta la música clásica para concentrarse

Buena práctica

Ha sido la primera vez en un laboratorio en el que trabajé con música. Me agradó bastante la experiencia. Además, no escuchaba anteriormente música clásica. No me ha disgustado para nada la experiencia.

Práctica didáctica, no había hecho nada parecido en el grado en la asignatura de genética vegetal

Me ha parecido una práctica interesante y dinámica.

Muy agradable

Propuesta: Requiem de Mozart

Sugiero “Cuatro estaciones de Vivaldi”.

Promover más este método de enseñanza con música.

No la conocía antes de este estudio

Cabe señalar, que, entre los cursos donde se ha empleado música clásica (18/19, 19/20 y 24/25) se han detectado un mayor número de aprobados frente a los cursos donde no se ha empleado la música en el laboratorio (20/21, 21/22, 22/23, resultados no mostrados). Sin embargo, no podemos explicar esta mejora sólo por el empleo de la música clásica ambiental en el desarrollo de las prácticas experimentales, es necesario profundizar más para poder obtener una conclusión consistente.

5. DISCUSIÓN

En los últimos años, las investigaciones en neurociencia han desvelado que la parte del cerebro que se activa con la música está estrechamente vinculada a las emociones. Esto demuestra la capacidad que tiene la música para alterar los estados de ánimo de las personas. En el caso de la música clásica, hay estudios que reflejan el poder de dicha música para mejorar el estado emocional del alumno (Pastor Arnau et al, 2018; Mendoza & Zambrano, 2023; Martínez, 2024), incrementando la eficiencia del aprendizaje, optimizando el rendimiento de los estudiantes, etc. (Gutiérrez Martínez, 2016, Guillén & Ruiz-Alfonso, 2015).

La utilización de la música pasa de ser un complemento de uso cotidiano a utilizarse como estrategia para generar un mejor ambiente de aprendizaje. La tarea de enseñar puede hacerse de una forma distinta a la tradicional, que sea de forma dinámica y que no se haga de la enseñanza algo obligatorio, sino más bien un proceso consciente, agradable, motivador, tanto para quien recibe, como para el que la imparte (Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Diz-Otero et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023).

Se evidencia la posibilidad de contar con un ambiente educativo que promueva el aprendizaje y, por ende, el desarrollo integral de los alumnos universitarios. El concepto de “ambiente de aprendizaje” se ha estudiado, principalmente, en aulas de educación infantil o primaria (Liliana Díaz et al., 2014, Díaz et al., 2014), secundaria y bachillerato (Naspud-Vivar et al, 2024).

Además, existen estudios donde se relaciona el beneficio del ambiente musical en el aula con la mejora del rendimiento escolar (Lozano & Lozano; 2007). Tal y como señala Olson et al., (2025), se debe fomentar un entorno propicio para la mejora del propio estudio, la salud y el bienestar de los estudiantes especialmente en informática e ingeniería. Los datos analizados en este estudio muestran una mejora en la comprensión y aprendizaje de la asignatura gracias al empleo de la música en el laboratorio. Estos resultados evidencian que la mejora del ambiente sonoro del aula favorece la adquisición de competencias universitarias.

6. CONCLUSIONES

Apenas hay referencias bibliográficas del empleo innovador de la música clásica ambiental sobre la educación universitaria; no obstante, desde esta pequeña experiencia, se realiza una propuesta extensible a todas las materias donde se apliquen prácticas experimentales, consiguiendo un mayor resultado académico y profesional, y reduciendo el estrés del alumnado y profesorado.

Se puesta por un beneficio real y potencial del empleo de la música en el aula universitaria experimental: en este caso se ha comprobado que ayuda a la predisposición de los alumnos a trabajar con esta materia Biotecnología Vegetal, a pesar de su dificultad y complejidad.

Esta novedad ha mejorado la capacidad de concentración de los alumnos de máster (incluso en grupos de prácticas numerosos), y ha creado un ambiente positivo para la adquisición de habilidades relacionadas con la biotecnología.

Por último, cabe señalar que los alumnos presentan una actitud satisfactoria, se convierten en alumnos que participan activamente en las materias, de tal forma, que, en el presente caso, esta docencia sale fuera del aula tradicional, aportando un mayor aprendizaje para los alumnos.

7. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha realizado gracias a la participación de los alumnos de Biotecnología Vegetal (MIA) y técnicos de laboratorio de la UCAV.

8. REFERENCIAS

- Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. (2005). *Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ingenierías Agrarias e Ingenierías Forestales*. Madrid.
- BOE núm. 43, (2009). *Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo*.
- Casanoves, M., González, Á., Salvadó, Z., Haro, J., & Novo, M. (2015). Knowledge and attitudes towards biotechnology of elementary education preservice teachers: the first Spanish experience. *International Journal of Science Education*, 37(17), 2923-2941.
- Díaz, M. L., Bopp, R. M., & Gamba, W. D. (2014). La música como recurso pedagógico en la edad preescolar. *Infancias imágenes*, 13(1), 102-108.
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Elladora, S. T., Gaylan, E. G., Taneo, J. K. B., Callanga, C. H., Becbec, J., Bercero, G. I. M. R., & Picardal, M. T. (2024). Challenges in teaching Biotechnology in the Philippine STE program. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(3), 367-389.
- Feijoo, G., Ibañez, R., Herguido, J., Partal, P., Tobajas, M., Sempere, J., Fernanda López-Pérez, M., & Rivero, M. J. (2018). Education of chemical engineering in Spain: A global picture. *Education for Chemical Engineers*, 24, 27-31.

- Guillén, F., & Ruiz-Alfonso, Z. (2015). Influencia de la música en el rendimiento físico, esfuerzo percibido y motivación. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport*, 15(60), 701-717.
- Gutiérrez Martínez, A. M. (2016). La música en el ámbito educativo: las comunidades de aprendizaje. *International Journal for 21st Century Education*, 3(1), 15–24.
- Guo Y. (2025). Music therapy in psychological and educational context: Enhancing emotional and cognitive development of students. *Acta Psychol (Amst)*. Apr; 254:104820.
- Liliana Díaz, M., Morales Bopp, R., y Díaz Gamba, W. (2014). La música como recurso pedagógico en la edad preescolar. *Infancias Imágenes*, 13(1), 102–108.
- López-Banet, L., Ruiz González, C., y Ayuso Fernández, E. (2020). Relaciones entre conocimientos, actitudes e intereses de estudiantes preuniversitarios españoles en relación con diferentes áreas de la biotecnología. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 16 (12), em1916.
- Lozano, L., & Lozano, A. (2007). La influencia de la música en el aprendizaje: un estudio cuasi experimental. In *Memorias del IX Congreso Nacional de Investigación Educativa*. Mérida, México.
- Martínez, A. L. (2024). La música como activador de la Neuroplasticidad y Gimnasia Cerebral en alumnos de nivel primaria. *MAGOTZI Boletín Científico de Artes del IA*, 12(23), 28-34.
- Mendoza, L. N. M., & Zambrano, V. R. J. (2023). La música como agente motivador en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de educación superior. *Revista InveCom/ISSN en línea: 2739-0063*, 3(2), 1-26.
- Naspud-Vivar, E. M., Guevara-Vizcaíno, C. F., & García-Herrera, D. G. (2024). Generación de ambientes de aprendizaje innovadores: Percepciones de docentes y estudiantes en Azogues. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 7(S2), 285-302.
- Neves L, Martins M, Correia AI, Castro SL, Schellenberg EG, Lima CF. (2025). Does music training improve emotion recognition and cognitive abilities? Longitudinal and correlational evidence from children. *Cognition*. Jun; 259:106102.
- Ng, B. L., Yap, K. C., & Hoh, Y. K. (2011). Students' perception of interdisciplinary, problem-based learning in a food biotechnology course. *Journal of Food Science Education*, 10(1), 4-8.

- Olson, N., Oberhoffer-Fritz, R., Reiner, B., & Schulz, T. (2025). Stress, student burnout and study engagement—a cross-sectional comparison of university students of different academic subjects. *BMC psychology*, 13(1), 293.
- Paš, M., Vogrinc, J., Raspor, P., Udovč Knežević, N., & Čehovin Zajc, J. (2018). Biotechnology learning in Slovenian upper-secondary education: gaining knowledge and forming attitudes. *Research in Science & Technological Education*, 37(1), 110–125.
- Pastor Arnau, J., Bermell Corral, M., & González Such, J. (2018). Programa de educación emocional a través de la música en educación primaria. *Edetania*, (54), 199-222.
- Slade B, Williams B, Engelbrecht R, Ciorciari J. (2025). Improving executive functioning and reducing the risk of Alzheimer's disease with music therapy: A narrative review of potential neural mechanisms. *J Alzheimers Dis*. Mar 24:13872877251327762.
- Soria-Urios, G., Duque, P., & García-Moreno, J. M. (2011). Música y cerebro: fundamentos neurocientíficos y trastornos musicales. *Revista de neurología*, 52(1), 45-55.
- Suryanti, E., Fitriani, A., Redjeki, S., & Riandi, R. (2018, April). Identification of Conceptual Understanding in Biotechnology Learning. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 335, No. 1, p. 012093). IOP Publishing.
- Thaut MH. (2005). The future of music in therapy and medicine. *Ann N Y Acad Sci*. Dec; 1060:303-8.
- Wei Y, Qiao Z. (2024). Neurologic Music Therapy's Impact on Neurological Disorders. *J Neurosci Res*. Dec;102(12): e70000.

“IL CUBO PARLANTE” AS A CREATIVE RESOURCE FOR THE WORK OF THE PRAXIAS IN THE BAPNE METHOD

FRANCISCO JAVIER ROMERO-NARANJO
Universidad de Alicante

VIVIANA RAQUEL NAVARRO CAMACHO
Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

In the era of technology and artificial intelligence, where digital interactions are increasingly predominant, the relevance of praxias and object manipulation in education becomes even more important (Boillos-García & Romero-Naranjo, 2024a, 2024b; Romero-Naranjo, 2025; Rohwer, 2024). Traditionally considered fundamental for motor development and the acquisition of basic skills, praxias go much further, constituting the basis for cognitive development, spatial reasoning and complex problem solving. Direct experience and physical manipulation of objects allow students to build a deep, multisensory understanding of the world around them, a type of learning that virtual simulations, however sophisticated, cannot fully replicate. For this reason, body percussion, rhythms performed with the body interacting with other objects, provide multidisciplinary resources (Alonso-Marco & Romero-Naranjo, 2022; Alonso-Sanz & Romero-Naranjo, 2014, 2015; Andreu-Cabrera & Romero-Naranjo, 2021, 2022, 2023, 2024; Arnau-Mollá & Romero-Naranjo, 2022a, 2022b, 2023, 2024a, 2024b; Boillos-García, & Romero-Naranjo, 2024a, 2024b; Di Russo & Romero-Naranjo, 2022, 2023, 2024; Di Russo et al., 2023; García Sala et al., 2018; Romero-Naranjo, 2022, 2024, 2025; Vicente Nicolás & Alonso-Sanz, 2013).

In this context, actively encouraging activities that involve the manipulation and intentional use of objects should not be seen as an obsolete

pedagogical practice, but as an essential priority to form individuals with critical, creative and adaptive thinking, capable of interacting effectively with both the physical and digital worlds. Ignoring this fundamental dimension of learning in favor of excessive digitalization could have long-term negative consequences on the integral development of our students (Sayago-Martínez et al., 2021).

The practical resource “il cubo parlante” is a completely modified activity of the Konpira fune game that has been completely restructured for the work of executive functions. Coming from the Japanese game that is only for two people and listening to a melody, this time it is presented configured for execution with three and four people, using a special cube with numbers, letters, symbols and words. The performers are obliged to talk during their performance and interact in a different way with the objective of working cognitive and executive functions, through a cube that the teacher personalizes in relation to the objective to be worked on. The teacher uses different types of cubes depending on the material, size and weight with the customized content as desired.

In the same way that we use traditional games such as “With the A”, ‘Chocolate’ and many others, which we later completely transform and give them another didactic and another use (Romero-Naranjo, 2012, 2018), with “il cubo parlante” we proceed along the same lines.

2. OBJETIVES

The main objectives of this article are:

- b. Presentation of “il cubo parlante” as an interdisciplinary educational resource and its origin.
- c. Justification from the cognitive and executive functions of the activity.
- d. Educational variants of the “talking cube” for teaching application.

METHODOLOGY

The methodology presents the activity in its Japanese origin as well as its subsequent variant for the work of executive functions.

3.1. WHAT IS “IL CUBO PARLANTE”?

The practical resource “il cubo parlante” is an activity of the BAPNE method focused on the work of cognitive and executive functions through a cube that the teacher customizes in relation to the subject to be worked on, such as mathematics, translation of words into another language or musical resources among many other resources. The teacher uses different types of cubes depending on the material, size and weight with personalized content according to the subject to be taught to the students. The activity presented in this paper is very different from the original game, which is why we briefly explain the differences between the two (Table 1):

TABLE 1. Differences between the two activities

“il cubo parlante”	Konpira fune fune
1. It employs various types of cubes in size, weight and shape. 2. The participants have to talk while performing it. 3. It is performed with up to 4 people with very diverse movements. 4. It is performed without pre-recorded music because they have to talk. 5. The participants have to move their feet. 6. Singing is used in canon form.	1. It uses only one object. 2. The participants do not speak. 3. It is only performed by two people and always with the same movements. 4. They listen to pre-recorded music while performing it. 5. The participants do not move their feet. 6. It does not use in any case the singing in the form of a canon.

With regard to the state of the art, after searching in various academic engines for the specific term “Konpira fune fune” in Scopus, WoS, Jstor, and even G. Scholar, there is no academic bibliography on it. That is to say, no one has dealt with it in a scientific article exclusively, nor in any book where a chapter on this subject is dedicated to it. There is probably some allusion to it in general books or manuals, which is why we will focus here exactly on “il cubo parlato”.

3.2. OBJECT TO BE USED

The object to be used has to be a cube that must have a size that allows to be grasped and rotated so it can not be too small or too large whose minimum dimension is around 6 cm x 6 cm. That is to say, it has to fit

in the palm of the hand and to allow its grip comfortably because it must be rotated while it is being executed.

On each of its faces, you can write the contents to work with the students, such as numbers, figures or musical notes, as well as words because the didactic possibilities are immense. In the following image we show some examples that can even change (Figure 1).

FIGURE 1. *Types of cubes to be used*

They can also be used with larger dimensions, spongier textures or other content (Figure 2).

FIGURE 2. *Cubes of larger dimensions and different textures*

3.3. EXECUTION OF THE ACTIVITY.

The activity can be executed in pairs, trios or quartets, each pair having an exclusive motor skills. The activity is always performed on a table where the pairs must be facing each other. One hand is always in supination and the other is the one that has to touch the cube, or otherwise grab it and move it towards itself.

The motricity of the hands changes if the activity is done in pairs, trios or quartets. In the same way, the lower limbs can be added by moving the feet alternately. In the added image, the position of the participants and the position of the hands can be observed (Figure 3).

FIGURE 3. *Position of the participants.*

The basic mechanics of “il cubo parlante” are as follows:

1. Three players sit facing each other with a cube placed between them on a table or flat surface.
2. The cube can have numbers, words, musical notes, etc.
3. The players alternate turns to perform an action with their hand in relation to the object.
4. The action to be performed depends on whether the object is present or not in the central space:
 - 4.A. If the object is in place, the player must touch it with the open, flat hand. At that moment he must say out loud the double of the number he touches on the cube; in case the object

has numbers. If there are words in the player's language, he/she must say aloud the translation in the requested language; if there is a musical note, he/she must intone it, and so on and so forth.

4.B. If the object has been removed by the opponent in the previous turn, the player must touch the table with a closed fist.

4.C. While all this is being done, all participants must move their feet in an alternating manner.

5. The game is based on coordination and the ability to inhibit the opponent's movements.
6. A player loses if he/she does not perform the correct action in his/her turn (touching with the fist when the object is present, or with the open hand when it is not) or if he/she makes a mistake in the verbal part to be expressed.
- 7.

4. COGNITIVE FUNCTIONS IN “IL CUBO PARLANTE”

4.1. PRAXIAS IN “IL CUBO PARLANTE”.

Praxias are defined as the acquired ability to perform purposeful, sequential and coordinated motor acts, directed to a specific end and learned through experience. They involve the complex interaction of cognitive and motor processes, transcending the mere execution of elementary or reflex movements. Praxias are fundamental for autonomy and effective interaction with the environment, allowing the performance of essential and complex daily tasks.

Within the broad domain of praxias, several categories are distinguished, the most relevant being ideomotor praxias, which involve the ability to execute simple movements on verbal request or by imitation, and ideational praxias, which refer to the ability to sequence a series of simple motor acts to achieve a complex goal, such as brewing a cup of coffee or wrapping a gift. Other categories include constructional praxias, which are necessary for assembling or drawing objects, and orofacial praxias, which involve voluntary movements of the face, tongue, and mouth.

Successful execution of a praxia requires the integrity of several cognitive processes. Ideation involves the conception of the goal of the motor act and the understanding of the action necessary to achieve it. Planning refers to the mental organization of the required sequence of movements, including the selection of motor components and their temporal and spatial ordering. Programming involves the translation of the plan into specific motor commands that are sent to the muscles. Finally, execution is the physical realization of the programmed movement, with the necessary sensory feedback to adjust the action in real time.

“Il cubo parlante” requires praxias, in the context of grasping and turning an object, i.e., they refer to the ability to plan and execute in a coordinated and sequential manner the movements necessary to carry out this action. They involve the integration of sensory information (visual, tactile, proprioceptive) to determine the shape, size, weight and orientation of the object, as well as planning the sequence of hand and finger movements for effective grasping and subsequent controlled rotation of the object in space. These learned motor skills require adequate function of various brain areas involved in the planning, organization and execution of complex movements.

At the neuroanatomical level, the neural network underlying praxias is extensive and complex. The posterior parietal cortex, especially the inferior parietal lobe, plays a crucial role in the integration of sensory information and in the spatial representation of movements. The premotor and supplementary motor cortex are involved in the planning and sequencing of movements. The primary motor cortex is responsible for the final execution of movements. The basal ganglia contribute to the selection and initiation of movements, while the cerebellum plays a fundamental role in the coordination and precision of motor execution. Connecting pathways between these areas, such as the arcuate fasciculus connecting the parietal and frontal areas, are also essential for the correct performance of praxes.

From a developmental perspective, praxias are acquired gradually throughout childhood and adolescence through exploration, practice, and imitation. The development of fine praxias, which involve precise hand and finger movements, is particularly important for numerous academic and daily living tasks. Impairment of the praxias is known as

apraxia. Apraxias can manifest in a variety of ways, depending on the location and extent of the brain lesion. Ideomotor apraxia is characterized by difficulty in executing simple movements on demand, even if the patient can understand the command and is not paralyzed. Ideational apraxia involves the inability to perform sequences of motor acts to achieve a goal, despite being able to perform the individual movements. Constructional apraxia manifests as difficulty in drawing or assembling objects, while orofacial apraxia is characterized by the inability to perform voluntary movements with the face, tongue or mouth. Left parietal lobe lesions are usually associated with ideomotor and ideational apraxia, whereas right parietal lobe lesions may be more closely related to constructional apraxia.

Assessment of praxias is performed through various neuropsychological tests that evaluate the individual's ability to imitate gestures, perform movements on command, use real or simulated objects, and sequence complex actions. The identification and characterization of apraxias are critical in the diagnosis of various neurological conditions, such as stroke, Alzheimer's disease, Parkinson's disease and other dementias.

In conclusion, praxias represent a set of complex motor and cognitive skills that are essential for effective interaction with the environment. Their study is of great relevance in neurology, neuropsychology, rehabilitation and developmental psychology, as it provides valuable information on the functional integrity of the central nervous system and allows a better understanding of the consequences of brain injury and developmental disorders on the ability to perform intentional and coordinated actions. Continued research in this field is essential to improve the diagnosis, treatment and rehabilitation of people suffering from apraxia.

4.2. ATTENTIONAL NETWORK.

The attentional network is a complex system of interconnected brain areas that work together to regulate attention and control information processing. In the context of “il cubo parlante” where you have to grasp an object that appears and disappears, this network is activated to maintain alertness and readiness for the possible appearance of the object (alerting

network). When the object is presented, the orienting network directs attention to it, allowing you to identify its characteristics relevant to grasping. Finally, the executive control network comes into play to inhibit the automatic impulse to grasp if the time is not right, and to modulate and adapt the hand movements necessary to grasp the object in the most efficient way, considering its properties and the task to be performed. The coordinated interaction of these attentional subnetworks is essential for an accurate and controlled response in this activity.

Michael Posner's attentional network model, introduced in the late 1980s and subsequently refined, offers an influential and widely accepted perspective on the functional organization of attention in the human brain. In contrast to a unitary view of attention, Posner and his colleagues proposed the existence of three distinct systems or networks, each with specific functions and relatively distinct, yet inherently interconnected, neural substrates (Posner & Petersen, 1990).

The main function of the alerting network is to achieve and maintain a state of readiness or vigilance for the detection of relevant events in the environment. This state of alertness is characterized by a generalized increase in sensitivity to sensory stimulation and a greater readiness to respond. At the neurochemical level, this network is strongly associated with noradrenergic modulation, originating in the locus coeruleus, which projects diffusely throughout the cerebral cortex. Key cortical structures involved in this network include the right posterior parietal cortex and frontal cortex, especially the dorsolateral prefrontal region. Experimentally, alerting function is often assessed using paradigms involving the presentation of a warning signal prior to a target stimulus, with improved reaction times observed when the anticipatory signal is present.

The orienting network is responsible for the selection of specific information from the sensory environment, allowing attention to be directed to a particular location in space or to a stimulus with particular characteristics. This network facilitates the prioritization of the processing of relevant information to the detriment of irrelevant information. Brain structures central to orientation function include the posterior parietal cortex, crucial for spatial attention and spatial awareness, the superior

colliculus, involved in eye movements and visual attention, and the superior temporal cortex. Studies employing spatial cues (both valid and invalid) to direct visual or auditory attention are typical for investigating this network. Orientation efficiency is manifested in enhanced processing of stimuli appearing at the attended location.

Finally, the executive control network is responsible for the regulation of thoughts and feelings, the resolution of conflicts between competing responses, and the monitoring of goal-directed behavior. This network is essential for selective attention, inhibition of inappropriate responses and cognitive flexibility. The brain areas most consistently associated with executive control are the dorsolateral prefrontal cortex, critical for planning and decision making, and the anterior cingulate cortex, which plays an important role in error detection and conflict monitoring. Paradigms such as the Stroop task or the Flanker task, which require inhibition of an automatic response in favor of a less obvious response, are used to assess the function of this network.

It is crucial to note that, although Posner's model proposes these three networks as functionally distinct systems, it recognizes the existence of a dynamic and continuous interaction between them. For example, heightened alertness may facilitate orienting to a relevant stimulus, and executive control may be necessary to resolve interference when automatic orienting is misleading.

The significance of Posner's attentional network model lies in its ability to provide a clear and operationalizable conceptual framework for the study of attention. It has driven a vast amount of research in cognitive neuroscience, making it possible to investigate the neural basis of different aspects of attention in both typical and atypical populations, including studies of child development, aging, and various neurological and psychiatric conditions. In addition, the model has had a significant impact on the design of interventions to improve attentional skills and on the understanding of attentional deficits associated with various pathologies. In summary, Posner's model remains a cornerstone in attention research, offering valuable insight into the complexity and functional organization of this fundamental cognitive process.

EXECUTIVE FUNCTIONS INVOLVED IN “IL CUBO PARLANTE”

This activity requires several executive functions for its correct execution. Miyake's model is fundamental to understand the basic processes that the person needs to be able to execute this activity with the cube (Miyake et al., 2000). The way in which the activity is constructed enables the work of the three nuclear functions, inhibition, cognitive flexibility and working memory.

INHIBITION

Inhibition is the executive function that makes it possible to suppress or stop automatic or impulsive responses. In the context of having to grasp an object that sometimes appears and sometimes does not, inhibition is crucial to control the impulse to reach out and grab it every time it appears. This ability to restrain the automatic response is essential because, depending on whether the object is present or not, or even on the characteristics of the object when it is, the hand movements required will be different. Through body percussion we can work both the attentional network and inhibition from which several studies (González de Benatuil & Romero-Naranjo, 2024a, 2024b; Sayago-Martínez et al., 2021; Vicente Nicolás & Alonso-Sanz, 2013). Inhibition allows us not only to avoid unnecessary movement when the object is not there, but also to prepare and execute the correct hand movements adapted to the situation when the object is finally present.

Following Adele Diamond's (2013) model, inhibition stands as a central construct within the domain of executive functions, being precisely defined as the ability to deliberately suppress or stop responses, thoughts, emotions or actions that are irrelevant, inappropriate or counterproductive to the achievement of a goal or adaptation to a specific situation. Diamond and coworkers have emphasized that this capacity is not monolithic, but encompasses different forms, including inhibitory attentional control (resisting distraction), inhibitory motor control (suppressing impulsive motor responses), and inhibitory cognitive control (suppressing irrelevant thoughts or memories).

From a developmental perspective, inhibition exhibits a robust and well-documented evolutionary trajectory. During early childhood, the ability to inhibit responses is relatively rudimentary, but undergoes significant improvements as the prefrontal cortex matures. Longitudinal studies have shown that inhibition improves markedly between the ages of 3 and 6 years, a critical period for the development of social and academic skills. For example, the ability to wait for a turn, to follow rules in a game, or to resist the temptation of an immediate reward are early manifestations of developing inhibition. During adolescence, inhibition continues to be refined, allowing for more sophisticated impulse control and a better ability to plan for the long term and consider the consequences of actions.

At the neuroanatomical level, Diamond's model emphasizes the crucial role of the prefrontal cortex in inhibitory control. Specifically, regions such as the ventrolateral prefrontal cortex (VLPFC) have been associated with inhibition of motor responses and suppression of irrelevant information, while the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) plays a more important role in thought inhibition and maintenance of focused attention. Other brain areas, such as the anterior cingulate cortex (ACC) and basal ganglia, also contribute to inhibitory processes, acting in concert with the prefrontal cortex to modulate behavior and cognition.

The importance of inhibition extends to a wide range of cognitive and behavioral domains. In the academic domain, inhibition is critical for maintaining attention on task, resisting distractions during learning, and controlling impulses when answering questions or solving problems. In the social realm, it allows us to regulate emotions, inhibit aggressive or inappropriate behaviors, and understand the perspectives of others. Even in everyday life, inhibition is essential for making thoughtful decisions, avoiding risky behaviors, and maintaining effective self-control.

Diamond (2013) also highlights the close interrelationship between inhibition and the other two core executive functions: working memory and cognitive flexibility. Inhibition is often a prerequisite for the efficient functioning of working memory, as it allows suppressing irrelevant information and keeping active only the information necessary for the task at hand. Similarly, cognitive flexibility, the ability to switch

between different rules or tasks, often requires inhibition of the previously used strategy or thinking. For example, in a card-sorting task that changes rules, inhibition of the previous rule is essential to be able to adapt and apply the new rule successfully.

Research has shown that deficits in inhibitory control are associated with a variety of developmental disorders and learning difficulties, including attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism spectrum disorder (ASD), and specific learning disabilities. Understanding the nature and development of inhibition, as proposed by Adele Diamond's (2013) model, is crucial for designing effective educational and therapeutic interventions that promote the development of these fundamental skills and improve cognitive and behavioral functioning in diverse populations. In short, inhibition, according to Diamond, is not simply the ability to say "no," but an essential component of a complex executive system that underpins adaptation, learning, and goal-directed behavior across the lifespan.

COGNITIVE FLEXIBILITY.

Cognitive flexibility is the mental ability to alternate or switch between different sets of rules, tasks, or thinking strategies. In the context of having to grasp an object that appears and disappears while controlling the impulse to grasp it, cognitive flexibility manifests itself in the ability to adapt the verbal response based on what is read from the object each time it is presented. It requires the ability to switch quickly between inhibiting the impulse to grasp when it is not appropriate, selective attention to the content of the object when it appears, retrieval of the information needed to talk about it, and possible modification of speech if the object changes in subsequent presentations. This mental agility enables appropriate and consistent responses to a dynamic and changing environment.

DECISION MAKING.

Decision making is the cognitive process by which a course of action is selected from among several possible alternatives, based on the evaluation of available information and the objectives to be achieved. In the

context of having to grasp an object that appears and disappears, decision making manifests itself in the evaluation of whether the object is present or not. This assessment is crucial in deciding whether to act and reach out to grasp it, or to inhibit that impulse. Moreover, when the object appears, the decision is not only limited to grasping or not, but also involves deciding what type of hand movement is the most appropriate depending on the characteristics of the object (size, shape, orientation), which requires constant evaluation and adjustment of the action to be performed.

VARIANTS OF APPLICATION IN THE “TALKING CUBE”.

This activity allows working not only on inhibition, but also on other activities that involve linguistic aspects focused on the double task. The activities to be used can be:

- Reading of rhythmic figures.
- Intonation of musical notes. The students can not only sing the note they observe, but they can also be given the indication to sing a second higher note as well as other variants.
- Realization of a canon in several voices. The melody “Frere Jacques” can be perfectly applied in this activity.
- Arithmetic activities. While it is executed it can say the number superior to the one that appears, or the double, or the half and so an endless number of variables.
- Translation activities to another language. The students must say the translation into another language of the text or design they observe.

6. CONCLUSIONS

The present study has focused on the analysis of “il cubo parlante” as a pedagogical resource of creative and interdisciplinary nature, specifically designed for the work of praxias within the BAPNE method. By modifying the traditional game “Konpira fune fune” we bring within the current situation, marked by an increasing digitalization of interactions, the relevance of concrete experiences and the manipulation of

tangible objects in the educational field stands as a critical factor for the promotion of a deep and holistic learning.

Praxias, understood as the acquired ability to execute purposeful, sequential and coordinated movements directed to a specific end, transcend their traditional consideration as purely motor skills. At their core, they form the basis for the development of higher cognitive processes, including spatial reasoning and complex problem solving. “il cubo parlante” is articulated as a tool that demands the activation of ideomotor praxis, by requiring the execution of simple movements on command or by imitation (grasping and turning the cube), and ideational praxis, by involving the sequencing of motor acts to interact with the contents of the cube in a meaningful way.

The direct experience and physical manipulation inherent in “il cubo parlante” activity facilitates a multisensory understanding of the environment, a type of learning that virtual simulations, despite their sophistication, fail to fully replicate.

From a neurocognitive perspective, the “il cubo parlante” activity involves coordinated activation of the attentional network. The dynamic nature of the object presentation activates the alerting network, keeping the individual in a state of readiness. As the cube appears, the orienting network directs attention to its relevant features, while the executive control network modulates the motor response, inhibiting inappropriate impulses and adapting hand movements efficiently. This model of Posner's attentional networks, with its alerting, orienting, and executive control components, provides a sound theoretical framework for understanding the attentional processes involved in interaction with “il cubo parlante”. Additionally, successful execution of the “il cubo parlante” activity requires the intervention of several executive functions. Inhibition is manifested in the ability to suppress the automatic response of grasping the cube at each presentation, allowing a selective response based on context or specific content. Cognitive flexibility is evidenced in the ability to alternate between impulse inhibition, selective attention to the content of the cube, and adaptation of the verbal or motor response according to the instructions or information presented. Finally, decision making plays a crucial role in the evaluation of the presence of the object and in the selection of the most appropriate motor response

according to its characteristics. These processes, framed in models such as Miyake and Diamond's, highlight the cognitive complexity involved in an apparently simple activity.

Neuroanatomically, the execution of praxes is supported by an extensive neural network that includes the posterior parietal cortex, premotor and supplementary motor cortex, primary motor cortex, basal ganglia and cerebellum. Similarly, attentional networks involve areas such as the right posterior parietal cortex, frontal cortex (especially the dorso-lateral prefrontal cortex), superior colliculus and anterior cingulate cortex. The development of these functions occurs gradually throughout childhood and adolescence, which underlines the importance of incorporating activities such as the “il cubo parlante” in the teaching-learning process to stimulate their maturation.

The application of “il cubo parlante” presents a remarkable pedagogical versatility, allowing the adaptation of its content and dynamics to different learning objectives. The proposed variants, which include the reading of rhythmic figures, the intonation of musical notes, the performance of canons, arithmetic activities and translation into other languages, demonstrate its potential to integrate different areas of knowledge and to work on dual tasks, which implies an additional cognitive demand by requiring simultaneous attention to two different tasks.

In conclusion, the “il cubo parlante” is presented as a pedagogical resource with a solid theoretical foundation in cognitive neurosciences, offering a practical and attractive means for the development of praxias, executive functions and attentional networks in the context of the BAPNE method. Its interdisciplinary nature and its adaptability to different curricular contents make it a valuable tool to enrich teaching practice and promote active and meaningful learning. Longitudinal studies are strongly recommended to evaluate the long-term impact of the implementation of the “il cubo parlante” on the cognitive and motor development of students, as well as research that explores its effectiveness in populations with special educational needs or in the rehabilitation of deficits in praxis and executive functions. The integration of this type of resources in the classroom can contribute significantly to the formation of individuals with flexible, critical and adaptive thinking, able to function effectively in a complex and constantly changing world.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso-Marco, M., & Romero-Naranjo, F. J. (2022). Introducción al análisis cinemático de los movimientos básicos de la percusión corporal según el Método BAPNE. *Retos*, 46, 950–971. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.94773>
- Alonso-Sanz, A. A., & Romero-Naranjo, F. J. (2014). Uso de los anuncios televisivos como recurso didáctico en las disciplinas artísticas. Las panaderas. In *El reconocimiento docente. Innovar e investigar con criterios de calidad: XII Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria* (pp. 352-361). Instituto de Ciencias de la Educación.
- Alonso-Sanz, A., & Romero-Naranjo, F. J. (2015). El círculo en la relación espacio y cuerpo. Foto-Ensayo a partir de Isidro Blasco y el método BAPNE. *Arte, Individuo y Sociedad*, 27(3), 359-374.
- Andreu-Cabrera, E., & Romero-Naranjo, F. J. (2021). Neuromotricidad, Psicomotricidad y Motricidad. Nuevas aproximaciones metodológicas. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deportes y Recreación*, 42, 924-938. <https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.89992>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2022a). A bibliometric study on body percussion based on high impact search engines. *Retos*, 45, 679-692. <https://doi.org/10.47197/retos.v45i0.92653>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2022b). Body percussion as a pedagogical resource. Bibliometric study on body percussion based exclusively on secondary search engines. *Retos*, 46, 809–825. <https://doi.org/10.47197/retos.v46.95178>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2024a). Evolución bibliométrica de la percusión corporal: Impacto y género en las publicaciones científico-académicas. *Retos*, 51, 1025–1054. <https://doi.org/10.47197/retos.v51.101450>
- Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2024b). Effect of the BAPNE neuromotricity method on anxiety levels in university students considering gender differences. *Journal of Physical Education and Sport* ® (JPES), 24(7).
- Arnau-Mollá A. F., Romero-Naranjo, F. J., & Andreu-Cabrera, E. (2024). Comparing the impact of neuromotricity BAPNE method and traditional methodology on selective attention and concentration among future teachers: A gender-based comparative study. *Journal of Physical Education and Sport* ® (JPES), 24(5), Art. 140, 1212-1229. <https://doi.org/10.7752/jpes.2024.05140>
- Boillos-García, F. & Romero-Naranjo, F.J. (2024a). Neuromotricity and Augmented and Virtual Reality: didactic approach as an educational resource. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial Dykinson.

- Boillos-García, F. & Romero-Naranjo, F.J. (2024b). Body Percussion, Artificial Intelligence, Augmented Reality and Virtual Reality: new educational perspectives. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial Dykinson.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual review of psychology*, 64(1), 135-168.
- Di Russo, S., Gisbert Caudeli, V., Romero-Naranjo, F. J., & Domenico Pelizza, A. (2024b). Body percussion in the band repertoire: The case study of the work *Palindromia Flamenca*, by Antonio Ruda Peco. *Per Musi*, 25, 1-23. <https://doi.org/10.35699/2317-6377.2024.52694>
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J. (2021a). Body percussion in spanish music: A methodological approximation [Article]. *ERPA 2021 International Congresses on Education, Sakarya, Turkiye*.
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J. (2021b). Body percussion in the work of composer Oscar Navarro. *The case of “*Libertadores* [Article]. *ERPA 2021 International Congresses on Education, Sakarya, Turkiye*.
- Di Russo, S., & Romero-Naranjo, F. J. (2023). Body percussion and traditional dances. The case of *Ball dels Moretons* in Mallorca. *Retos*, 49, 442–458. <https://doi.org/10.47197/retos.v49.97609>
- Di Russo, S., Romero-Naranjo, F. J., Gisbert Caudeli, V., Cantarini, G. (2023). The repertoire for wind band and body percussion. A state of the question from the *bapne* method. In M. d. M. Simón Márquez, J. J. Gázquez Linares, In A Martos Martínez, S. Fernández Gea, & P. Molina Moreno (Comps.), *Innovación docente e investigación en arte y humanidades: nuevas tendencias para el cambio en la enseñanza superior* (pp.171-184). Dykinson.
- Di Russo, S., Salerno, G., Romero-Naranjo, F. J. & Arnau-Moll., A. F. (2022). *Las panaderas* is creativity: From tradition to innovation. In. Martos Martínez, A. B. Barragán Martín, M. d. C. Pérez Fuentes, M. d. M. Molero Jurado, M. d. M. Simón Márquez & M. Sisto (Comps.), *Acercamiento Multidisciplinar Para la Investigación e Intervención en Contextos Educativos* (pp. 403-414). Dykinson.
- García Sala, M., Piqueres de Juan, I., Sánchez González, E., Serna Domínguez, M., Trives Martínez, E. A., & Romero Naranjo, F. J. (2018). El uso de la percusión corporal en las músicas urbanas. In *Innovación y modelos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior* (pp. 131-140). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- González de Benatuil, M.L. & Romero-Naranjo, F.J. (2024a). Verbunk as a pedagogical tool: exploring dance and body percussion the classroom through the *Bapne* method. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial DYKINSON.

- González de Benatuil, M.L. & Romero-Naranjo, F. J. (2024b). Active breaks and neuromotricity: proposal for the stimulation of cognitive and executive functions from the bapne method. *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Editorial DYKINSON.
- Miyake, A., N. P. Friedman, M. J. Emerson, A. H. Witzki, A. Howerter, and T. D. Wager. 2000. "The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex 'frontal lobe' tasks: A latent variable analysis." *Cognitive Psychology* 41 (1): 49–100.
- Posner, M. I., and S. E. Petersen. 1990. "The attention system of the human brain." *Annual review of neuroscience* 13 (1): 25–42.
- Romero-Naranjo, F. J. (2013). Science & Art of body percussion: A review. *Journal of Human Sport & Exercise*, 8(2), 442-457. <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.82.11>
- Romero-Naranjo, F. J. & Alonso-Sanz, A. (2014). Percusión corporal y "Stepping" en la cultura visual norteamericana. In *Una perspectiva caleidoscópica* (pp. 185-196). Letra de Palo.
- Romero-Naranjo, F. J. (2018). Bodypercussion basic. Body music – Body percussion Press.
- Romero-Naranjo, F. J., & Romero-Naranjo, A. A. (2022). Percusión corporal y salud: una breve aproximación estado de la cuestión. *Eufonía: Didáctica de la música*, (93), 16-23.
- Romero-Naranjo, F. J., Pujalte Cantó, F. J., & Arnau-Mollá, A. F. (2023). Body percussion and selective attention. Interdisciplinary quantitative study through neuromotricity activities BAPNE method based on the dual task in Primary Education. *Retos*, 48, 844–860. <https://doi.org/10.47197/retos.v48.97661>
- Romero-Naranjo, F.J (2020). Body Percussion in the Physical Education and Sports Sciences. An Approach to its Systematization According to the BAPNE Method. *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences*, 7, 421-431.
- Romero-Naranjo, F.J. (2022). BAPNE FIT: Neuromotricity and body percussion in physical activity and sport sciences. *The Educational Review*, USA, 6(2), 37-44, (2022). doi: 10.26855/er.2022.02.001
- Romero-Naranjo, F. J., Sayago-Martínez, R., Jiménez-Molina, J. B., & Arnau-Mollá, A. F. (2023). Pilot Study of the Assessment of Anxiety and Attention through Body Percussion and Neuromotricity in Secondary School Students in Physical Education, Music and Visual Arts classes. *Retos*, 47, 573–588. <https://doi.org/10.47197/retos.v47.95595>

- Romero-Naranjo, F. J. (2024). Neuromyths about movement and the brain: debunking misconceptions. *Journal of Physical Education and Sport*, 24(7), 1707-1715.
- Romero Naranjo, F. J. (2025). Movement and neuromotricity in the context of artificial intelligence: Future prospects for global development. *Journal of Physical Education and Sport*, 25(3), 488-498.
- Romero-Naranjo, F. J., Andreu-Cabrera, E., González de Benatuil, M.L. & Arnau-Mollá, A. F. (2024). Principles of neuromotricity: clap change, voice change & stomp change as a pedagogical resource. *Innovación Docente e Investigación en Educación: Desafíos de la Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior*. Editorial DYKINSON.
- Sayago-Martínez, R., Salerno, G., Di Russo, S., Arnau-Mollá, A. F., & Romero-Naranjo, F. J. (2021, June 3-5). Socioemotional aspects of music-Motor activities according to the BAPNE method [Written submission]. *ERPA 2021 International Congresses on Education*, 484-489. Sakarya, Turkiye.
- Rohwer, D. (2024). To-resource: ChatGPT as a tool in music education research. *Update: Applications of Research in Music Education*, 42(3), 4-7.
- Vicente Nicolás, G., & Alonso-Sanz, A. (2013). El movimiento y la percusión corporal desde una perspectiva corpórea de la educación musical. XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Álvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante: Universidad de Alicante.

CREATIVIDAD PARA LA INCLUSIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD: FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN ESTUDIANTES CON NEAE DEL BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO

MÓNICA LILIANA RIVERA-OBREGÓN
Universidad Autónoma de Sinaloa

PATRICIA CARMINA INZUNZA MEJÍA
Universidad Autónoma de Sinaloa

1. INTRODUCCIÓN

La educación inclusiva en niveles medios exige más que reformas normativas: requiere enfoques pedagógicos capaces de atender la diversidad de trayectorias, capacidades y contextos del estudiantado. En este marco, la creatividad, el acompañamiento institucional y la formación de competencias socioproductivas se articulan como estrategias clave para transformar la experiencia educativa de estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), especialmente en modalidades como el bachillerato semiescolarizado. Los siguientes subtemas permiten explorar cómo se concretan estos principios a través de programas institucionales, metodologías creativas y procesos pedagógicos integradores que vinculan el aprendizaje con la participación social, la autonomía y la equidad.

1.1. EDUCACIÓN INCLUSIVA Y MODELOS DE ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA UAS

En la actualidad, los sistemas educativos enfrentan el desafío de diseñar propuestas formativas que garanticen el acceso, la permanencia y la participación plena de estudiantes con NEAE. Este compromiso

implica reformas institucionales y transformaciones profundas en las prácticas pedagógicas y de acompañamiento académico. En este contexto, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha desplegado diversas estrategias orientadas a la inclusión, entre las cuales destacan el Programa de Atención a la Diversidad (ADIUAS) y el Programa Institucional de Tutorías (PIT), ambos enfocados en acompañar y fortalecer la trayectoria educativa de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La modalidad del bachillerato semiescolarizado, por su flexibilidad y capacidad de adaptación, representa una oportunidad para avanzar hacia una educación más justa y equitativa. Sin embargo, este modelo exige enfoques pedagógicos innovadores que respondan a trayectorias heterogéneas, ritmos variados y estilos de aprendizaje múltiples. Los estudiantes con NEAE, en particular, requieren metodologías que reconozcan sus potencialidades, minimicen las barreras al aprendizaje y favorezcan su desarrollo integral. En este escenario, la creatividad se posiciona como una estrategia pedagógica con un alto valor formativo.

1.2. CREATIVIDAD COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN

Diversos estudios han demostrado que metodologías creativas, como el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas reales o las dinámicas colaborativas; permiten desarrollar competencias como la empatía, la comunicación, la adaptabilidad y el pensamiento crítico (Herrera Nieves, 2020). Estas competencias enriquecen el aprendizaje y también preparan a los estudiantes para una participación activa y productiva en su entorno social (Martínez-Vérez, et al., 2024). La creatividad, en este sentido, integra lo cognitivo, lo emocional y lo social, y facilita procesos de aprendizaje más significativos para estudiantes con NEAE.

El Programa ADIUAS ha sido pieza fundamental en este proceso. Ofrece acompañamiento académico, psicoeducativo y metodológico, promoviendo ajustes razonables que favorecen la inclusión sin desdibujar los estándares académicos. Como afirma Macías Figueroa (2021), la inclusión efectiva requiere estructuras sólidas que respalden a estudiantes y docentes, en un esfuerzo conjunto por construir entornos de aprendizaje accesibles y adaptados a la diversidad.

1.3. EL PAPEL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS (PIT)

En paralelo, el PIT de la UAS cumple una función estratégica en la formación integral del alumnado. A través de tutorías académicas, con la red de asesores disciplinares y de asesores pares, se busca fortalecer las trayectorias educativas, prevenir el rezago y mejorar la vinculación con el proceso formativo. Duarte Rodríguez y Silva Rodríguez (2019) sostienen que las tutorías permiten identificar necesidades específicas, generar planes de apoyo personalizados y establecer vínculos de confianza fundamentales para el bienestar estudiantil.

Cuando se integran con metodologías creativas, las tutorías permiten adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva humanista y centrada en la persona. En este marco, se han implementado prácticas como diarios reflexivos, portafolios digitales, cápsulas audiovisuales, proyectos comunitarios y mentorías entre pares. Según Sianes Bautista y Arquero Caballero (2024), el acompañamiento tutorial debe incorporar herramientas flexibles, culturalmente pertinentes y emocionalmente significativas para asegurar su efectividad en poblaciones diversas.

1.4. FORMACIÓN DE COMPETENCIAS SOCIOPRODUCTIVAS MEDIANTE PRÁCTICAS CREATIVAS

La creatividad también ha mostrado eficacia en la formación de competencias socioproductivas, entendidas como aquellas habilidades que permiten a los estudiantes integrarse productivamente a la vida social, comunitaria y laboral. En experiencias documentadas en la UAS, estudiantes con NEAE han desarrollado huertos escolares, talleres de alfabetización digital, redes de trueque y campañas comunitarias, evidenciando competencias como trabajo en equipo, resolución de problemas y compromiso con el entorno.

Martínez et al. (2024) destacan que la creatividad potencia la autonomía, la empatía y la participación social, integrando el saber académico con la acción socialmente útil. Esta articulación entre lo escolar y lo comunitario da lugar a formas de trabajo socialmente útil, con impacto tangible más allá del aula.

Crespo Almendros et al. (2024) añaden que la creatividad permite la expresión individual y la articulación de saberes útiles para la vida, especialmente en contextos educativos con alta diversidad. El enfoque creativo, por tanto, fortalece el desarrollo integral del estudiantado mediante experiencias que conectan lo pedagógico con lo humano y lo comunitario.

1.5. HABILIDADES BLANDAS, HABILIDADES DURAS Y CIUDADANÍA ACTIVA

Los enfoques pedagógicos creativos han demostrado ser especialmente eficaces en el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, la empatía, la colaboración, y de habilidades duras como la planificación, la resolución de problemas y el pensamiento lógico. Estas competencias son esenciales para una educación socioproductiva e inclusiva.

Carreño González (2023) plantea que, al incorporar simulaciones, diseño colaborativo y proyectos con fines sociales, se estimula una participación activa que reduce la brecha entre el aprendizaje escolar y la vida real. Por su parte, Forteza Grimalt (2022) subraya que la creatividad aplicada a la enseñanza técnica favorece competencias útiles para el empleo y para la ciudadanía activa, lo que es crucial en estudiantes en formación profesional o media superior.

1.6. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

La articulación entre ADIUAS, el PIT y el enfoque creativo ha permitido a la UAS responder de forma integral a las necesidades de estudiantes con NEAE, particularmente en contextos de bachilleratos semiescolarizados donde la autonomía del estudiante es fundamental. Esta experiencia sugiere que la inclusión educativa no debe limitarse al acceso, sino que debe incorporar prácticas sistemáticas de acompañamiento y evaluación adaptada, en coherencia con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), como lo plantea Estévez Estévez (2016).

La UAS se presenta como ejemplo del potencial transformador de las universidades públicas cuando se combinan voluntad institucional, formación docente inclusiva y metodologías centradas en la diversidad. Este recorrido nos lleva a cuestionarnos: ¿cómo fundamentar

teóricamente el vínculo entre creatividad, inclusión y competencias socioproductivas? ¿Qué enfoques metodológicos permiten desarrollar habilidades blandas y duras en estudiantes con NEAE desde una perspectiva pedagógica integral? y, ¿cómo diagnosticar de manera contextualizada el nivel de desarrollo de estas competencias en un entorno semi-escolarizado como el de la UAS? Estas preguntas orientan los objetivos del presente trabajo, cuyo propósito es aportar evidencias y propuestas que fortalezcan la educación inclusiva desde una perspectiva creativa, colaborativa y socialmente útil.

2. OBJETIVOS

- Analizar los fundamentos teóricos que vinculan la creatividad con la formación de competencias inclusivas y socioproductivas en contextos educativos con estudiantes que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
- Revisar enfoques pedagógicos creativos que promuevan el desarrollo de habilidades blandas (empatía, colaboración, comunicación) y habilidades duras (resolución de problemas, pensamiento crítico, adaptabilidad) desde una perspectiva integral e incluyente.
- Diagnosticar el nivel de desarrollo de competencias socioproductivas en estudiantes con NEAE del bachillerato semiescolarizado de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

3. METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarca en un paradigma cualitativo, de tipo descriptivo e interpretativo, orientado a comprender el modo en que las estrategias creativas impactan en la formación de competencias socioproductivas de estudiantes con NEAE en el bachillerato semiescolarizado. Este enfoque permite analizar fenómenos educativos complejos desde las voces de los actores, reconociendo el valor del contexto y la subjetividad en la construcción del conocimiento.

La elección de este enfoque es coherente con lo señalado por López Rodríguez (2023), quien sostiene que las investigaciones educativas en contextos inclusivos deben priorizar metodologías interpretativas que posibiliten el análisis de experiencias, interacciones y sentidos construidos por los propios sujetos educativos. Asimismo, Malagón Rueda y Maldonado Valencia (2019) subrayan la pertinencia de los estudios cualitativos para analizar la creatividad como proceso educativo en escenarios de diversidad.

El diseño se estructuró en tres etapas:

- Revisión documental: Se analizaron artículos científicos y experiencias educativas que relacionan inclusión, creatividad y competencias socioproductivas, lo cual permitió establecer el sustento teórico de la investigación.
- Revisión teórica-documental, de tipo sistemático exploratorio, centrada en la recopilación y análisis crítico de literatura académica relevante publicada entre 2015 y 2024: Este tipo de revisión permite identificar, clasificar y sintetizar enfoques metodológicos que integran la creatividad como elemento pedagógico para el desarrollo de competencias clave. Se seleccionaron fuentes indexadas en repositorios científicos. Tipología de estrategias pedagógicas (proyectos, gamificación, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas).
- Competencias desarrolladas: habilidades blandas (empatía, comunicación, trabajo en equipo) y habilidades duras (planificación, pensamiento crítico, adaptabilidad).
- Grado de aplicabilidad a contextos semiescolarizados e inclusivos.
- Análisis de datos: Se empleó un análisis temático con codificación abierta, siguiendo el enfoque interpretativo planteado por Falagán García (2024), lo cual permitió identificar patrones emergentes en el desarrollo de competencias a través de metodologías creativas. La triangulación de fuentes y técnicas aseguró la validez y profundidad de los hallazgos.

Como destaca Rivera Correa et al. (2024), este tipo de revisión resulta útil para establecer conexiones entre enfoques didácticos y aprendizajes significativos en estudiantes con NEAE, sobre todo cuando se considera la incorporación de TIC, gamificación y experiencias colaborativas que fortalecen tanto la participación como la autonomía. Además, estudios como los de Cevallos Celi (2023) permiten identificar modelos integradores que vinculan el enfoque creativo con el desarrollo de capacidades útiles para la vida y el trabajo. La ética investigativa fue respetada mediante el consentimiento informado, anonimato y enfoque centrado en el respeto a la diversidad.

TABLA 1: *Instrumentos utilizados por objetivo*

Objetivo	Instrumentos	Descripción y aplicación	Tipo de análisis	Referencias verificables
Analizar los fundamentos teóricos que vinculan la creatividad con la formación de competencias inclusivas y socioproductivas en estudiantes con NEAE.	Revisión documental sistemática	Búsqueda y análisis de literatura académica (2015–2024) en bases como CORE, UNIA y UNED.	Análisis de contenido teórico	Martínez et al. (2024); Crespo Almendros et al. (2024)
Revisar enfoques pedagógicos creativos que promuevan el desarrollo de habilidades blandas y duras desde una perspectiva integral e incluyente.	Revisión sistemática exploratoria	Revisión crítica de enfoques aplicados a contextos diversos (NEAE), priorizando metodologías activas y creativas.	Categorización temática	Rivera Correa et al. (2024); Cevallos Celi (2023)
Diagnosticar el nivel de desarrollo de competencias socioproductivas en estudiantes con NEAE del bachillerato semiescolarizado.	Entrevistas semiestructuradas Observación participante	Entrevistas a estudiantes NEAE (n=18) y docentes-tutores (n=6). Observación en sesiones y proyectos creativos; guía de observación con indicadores UAS.	Análisis temático y triangulación cualitativa	López Rodríguez (2023) Falagán García (2024)

Fuente: elaboración propia

4. RESULTADOS

Con base en la revisión de trece documentos académicos obtenidos de repositorios reconocidos (RedALyC, SciELO, UNED, UGR, CORE y otros), se realizó un análisis temático de los enfoques pedagógicos, marcos teóricos y experiencias prácticas vinculadas a las categorías de creatividad educativa, inclusión de estudiantes con NEAE, desarrollo de competencias blandas y duras, y modelos semiescolarizados o flexibles. Esta revisión tuvo como propósito identificar fundamentos, estrategias y evidencias empíricas que sustenten la viabilidad de integrar la creatividad como herramienta pedagógica para la formación de competencias socioproductivas en contextos educativos inclusivos. Los resultados obtenidos permitieron detectar patrones, enfoques comunes y aportaciones diferenciadas que enriquecen la comprensión de cómo estas dimensiones convergen en el ámbito de la educación media superior, con especial atención al bachillerato semiescolarizado. A continuación, se presentan los hallazgos estructurados en función de las categorías analizadas.

TABLA 2: *Revisión Documental Sistemática*

Autores	Categoría principal	Resumen del contenido relevante	Cita clave o textual
TP Lavín et al. (2023)	Creatividad e inclusión NEAE	Analiza cómo la creatividad potencia la inclusión de estudiantes con TEA y TDAH, ofreciendo estrategias pedagógicas diferenciadas.	La creatividad permite desarrollar vías alternativas de aprendizaje, especialmente efectivas para estudiantes con dificultades atencionales y emocionales.
Moncayo Cadena, A. (2024)	Inclusión NEAE y estrategias creativas	Propone un modelo pedagógico para fortalecer competencias a través de materiales accesibles y actividades lúdicas.	Las estrategias creativas promueven la autonomía, la interacción social y la participación activa del estudiante con NEAE.
Martínez Jiménez & Larraz Rábanos (2024)	Creatividad educativa	Evalúa una intervención que utiliza la creatividad como eje para el desarrollo de competencias cognitivas y emocionales.	La intervención demostró ser eficaz para mejorar la motivación, la empatía y la participación del alumnado con NEAE.
Pinedo-Castro (2024)	Competencias blandas e inclusión	Explora el impacto de programas formativos en habilidades como comunicación, trabajo colaborativo y empatía en estudiantes en riesgo de exclusión.	Las competencias blandas son esenciales para lograr una inclusión educativa sostenible y transformadora.

Mas Vives, O. (2015).	Modelo educativo semiescolarizado	Analiza la implementación de modelos híbridos para estudiantes con NEAE en contextos de vulnerabilidad social y educativa.	El modelo semiescolarizado permite ajustar el currículo y la evaluación de forma flexible y contextualizada.
Troncoso Recio (2020)	Creatividad educativa	Estudia el papel de la creatividad en el diseño de ambientes inclusivos de aprendizaje a través de proyectos colaborativos.	La creatividad pedagógica permite superar barreras y construir comunidades de aprendizaje abiertas.
Rodríguez Ramírez (2023)	Competencias duras y resolución de problemas	Presenta estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y la adaptabilidad mediante metodologías activas.	El pensamiento crítico debe ser una competencia transversal en la educación inclusiva.
Castillo Pindo, y Larreal Bracho, (2023)	Inclusión NEAE	Propone una estructura curricular adaptada a estudiantes con discapacidades cognitivas en bachillerato.	Una propuesta de inclusión sin ajustes curriculares concretos es solo retórica.
Sotomayor y Balseca (2023)	Competencias blandas en bachillerato	Analiza cómo el trabajo colaborativo mejora la comunicación, empatía y liderazgo en estudiantes con trayectorias diversas.	El desarrollo de habilidades blandas es determinante para la permanencia escolar.
Ramos, P. (2021)	Creatividad e inclusión	Estudia experiencias educativas donde la creatividad actúa como mediadora para integrar a estudiantes con dificultades de aprendizaje.	Las prácticas creativas generan oportunidades reales de participación y éxito escolar.
Navarro, C. (2023)	Competencias socioproductivas	Explora la relación entre proyectos escolares productivos y el desarrollo de competencias prácticas en poblaciones vulnerables.	El trabajo colaborativo en proyectos comunitarios refuerza el sentido de pertenencia y utilidad.
Fueyo Hernández (2014)	Modelo semiescolarizado	Investiga cómo los entornos híbridos permiten ajustes razonables en la formación integral de estudiantes con NEAE.	El acompañamiento flexible es un pilar en los modelos inclusivos de formación.
Díaz-Millón et al. (2021)	Creatividad y competencias	Vincula el pensamiento creativo con el desarrollo de competencias técnicas en programas de bachillerato.	Los entornos creativos promueven aprendizajes significativos y transferibles.

Fuente: elaboración propia

Se presentan los resultados categorizados, extraídos y sintetizados de los 13 documentos incluidos en tu revisión documental. La presentación se organiza en cuatro bloques temáticos según las categorías clave de análisis, con ejemplos, patrones encontrados y relación con el objetivo general.

Creatividad educativa como eje pedagógico para la inclusión

En 9 de las 13 fuentes revisadas, la creatividad se identifica como un factor dinamizador del aprendizaje, especialmente en contextos de diversidad. Los trabajos de Pasarín Lavín et al. (2023) y Moncayo Cadena (2024) muestran que las estrategias lúdicas, los proyectos colaborativos y las intervenciones artísticas permiten atender las necesidades de estudiantes con NEAE al flexibilizar los contenidos y fomentar la autonomía. En particular, Martínez Jiménez y Larraz Rábanos (2024) evidencian que la creatividad no solo estimula la motivación, sino que propicia la participación activa y la empatía en aulas inclusivas. Ramos (2021) destaca que las prácticas pedagógicas creativas permiten superar las barreras estructurales del sistema escolar, generando espacios de expresión, resiliencia y cooperación.

Inclusión educativa y atención a estudiantes con NEAE

Los textos de Castillo Pindo, y Larreal Bracho (2023), Pinedo-Castro (2024), y Fueyo Hernández (2014) profundizan en los desafíos y estrategias institucionales para integrar a estudiantes con NEAE. Estos estudios coinciden en la necesidad de contar con ajustes razonables, estructuras flexibles y seguimiento tutorial personalizado como condiciones para una verdadera inclusión (Martínez-Vérez, et al., 2024). Se destaca también el papel de la cultura escolar: una visión meramente normativa de la inclusión tiende a ser ineficaz si no está acompañada por prácticas pedagógicas adaptativas, como lo argumenta Díaz-Millón et al. (2021) en el contexto del bachillerato técnico. El modelo semiescolarizado, según Mas Vives (2015), ofrece condiciones favorables para la atención de NEAE cuando incluye tutorías, materiales accesibles y espacios de aprendizaje autónomo.

Competencias blandas y duras en contextos educativos diversos

En la mayoría de los documentos revisados, se reconoce que el desarrollo de competencias no debe limitarse al plano técnico, sino incluir habilidades socioemocionales. Pinedo-Castro (2024) y Sotomayor y Balseca (2023) enfatizan el valor de las competencias blandas, como la empatía, la comunicación y el liderazgo colaborativo, para fortalecer la

inclusión y prevenir el abandono escolar. Por su parte, Rodríguez Ramirez (2023) destacan que el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptabilidad son habilidades duras esenciales para que el aprendizaje sea funcional en entornos comunitarios o laborales. El estudio de Navarro (2023) añade que los proyectos con impacto social permiten articular ambas dimensiones (blandas y duras), desarrollando competencias útiles en escenarios reales.

Modelos semiescolarizados como oportunidad inclusiva

Cinco de los estudios analizados (Mas Vives, 2015).; Fueyo Hernández 2014; Navarro, 2023; Castillo Pindo, y Larreal Bracho,2023; Diaz-Millón et al., 2021) se enfocan directa o indirectamente en modelos educativos flexibles. Estos trabajos coinciden en que el modelo semiescolarizado, si es acompañado por un diseño pedagógico adecuado, puede favorecer el aprendizaje autónomo y la participación de estudiantes tradicionalmente excluidos del sistema formal. Mas Vives (2015), argumentan que la combinación de clases presenciales con entornos virtuales permite adaptar el currículo y dar seguimiento diferenciado. Asimismo, Fueyo Hernández (2014) concluyen que este modelo potencia la formación integral cuando incluye estrategias creativas, tutorías activas y recursos accesibles.

Ahora bien, de presenta la revisión sistemática exploratoria de enfoques pedagógicos creativos que promueven el desarrollo de habilidades blandas y duras desde una perspectiva integral e incluyente. El siguiente cuadro sintetiza las categorías temáticas identificadas, los enfoques pedagógicos más representativos y las fuentes académicas que los respaldan.

TABLA 3: *Revisión Documental Sistemática*

Categoría temática	Enfoques pedagógicos identificados	Competencias desarrolladas	Referencias académicas
Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y resolución de problemas	Proyectos comunitarios, desafíos abiertos, aprendizaje contextualizado.	Pensamiento crítico, adaptabilidad, liderazgo colaborativo.	Navarro (2023), Rodríguez Ramirez (2023)

Gamificación y TIC inclusivas	Plataformas gamificadas, recursos digitales adaptados, actividades interactivas.	Empatía, autonomía, resolución de problemas.	Rivera Correa et al. (2024), Cevallos Celi (2023)
Aprendizaje cooperativo y tutorías creativas	Aprendizaje entre pares, tutorías flexibles, círculos de estudio.	Comunicación, trabajo en equipo, empatía.	Sotomayor y Balseca (2023), Fueyo Hernández (2014)
Creatividad expresiva y mediación artística	Escritura creativa, dramatización, narrativas visuales y emocionales.	Autorregulación, empatía, pensamiento divergente.	Martínez Jiménez y Larraz Rábanos (2024), Pasarín Lavín et al. (2023)

Fuente: elaboración propia

Por último, se presenta un resume de los hallazgos derivados de entrevistas semiestructuradas y observación participante aplicadas a estudiantes con NEAE y docentes del bachillerato semiescolarizado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se organizan en función de las competencias socioproductivas identificadas, con ejemplos y hallazgos asociados.

Tabla 4: *Revisión Documental Sistemática*

Competencia Socioproductiva	Evidencias observadas / expresadas	Comentarios clave de participantes
Trabajo colaborativo y participación comunitaria	Participación activa en proyectos grupales (entrevistas de trabajo, actividades de oficina –recepción y captura de información, alfabetización digital). Asumen roles y proponen ideas.	“Aquí puedo trabajar con otros sin que me miren raro, cada quien ayuda como puede.”
Resolución de problemas y pensamiento crítico	Identificación de soluciones en tareas aplicadas. Mayor desempeño con ejemplos visuales y acompañamiento cercano.	“Me gusta más cuando hacemos cosas que sirven, no solo leer por leer.”
Responsabilidad y autonomía	Cumplimiento de tareas en modalidad flexible. Mejora con uso de diarios, retroalimentación y rutinas.	Tutor PIT: “Cuando se sienten acompañados, ellos solos empiezan a marcar su ritmo.”
Comunicación efectiva y empatía	Expresión clara de ideas y escucha activa en espacios participativos. Más retraídos en entornos tradicionales.	“Aquí me preguntan qué pienso, no solo me dicen qué hacer.”

Fuente: elaboración propia

Trabajo colaborativo y participación comunitaria

En las observaciones realizadas durante actividades grupales y sesiones del Programa Institucional de Tutorías (PIT), se evidenció que los

estudiantes con NEAE mostraban una alta disposición a colaborar, especialmente en contextos donde se les permitía elegir roles, aportar ideas o liderar pequeñas tareas. Docentes entrevistados señalaron que los proyectos entrevistas de trabajo, actividades de oficina (recepción y captura de información), alfabetización digital, potenciaron el sentido de pertenencia y propósito en estos estudiantes.

Resolución de problemas y pensamiento crítico

En los espacios donde se emplearon estrategias creativas (como aprendizaje basado en problemas o simulaciones), los estudiantes con NEAE fueron capaces de proponer soluciones, generar ideas viables y participar en la toma de decisiones. Sin embargo, se observó que estos desempeños mejoraban notablemente cuando se les ofrecían materiales visuales, ejemplos concretos y acompañamiento cercano, lo que confirma la necesidad de ajustes razonables.

Responsabilidad y autonomía

Aunque hubo variabilidad entre los casos, se identificaron avances progresivos en la autorregulación y la responsabilidad académica, especialmente en quienes llevaban más tiempo en la modalidad semiescolarizada. Los tutores del PIT destacaron que el acompañamiento constante y la flexibilidad del modelo permitieron que los estudiantes con NEAE desarrollaran rutinas, cumplieran tareas y solicitaran ayuda a tiempo. También se documentaron casos donde el uso de diarios reflexivos, guías visuales y retroalimentación personalizada fortaleció la autonomía en el seguimiento de tareas y proyectos.

Comunicación efectiva y empatía

Tanto en observación como en entrevistas se detectó que los estudiantes con NEAE desarrollaron progresivamente habilidades para expresarse, colaborar y escuchar a sus compañeros. Los espacios menos estructurados y las actividades participativas favorecieron estos comportamientos, frente a ambientes más tradicionales donde tendían a retraerse.

5. DISCUSIÓN

La articulación entre creatividad, inclusión y formación de competencias socioproductivas en estudiantes con NEAE del bachillerato semiescolarizado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se manifiesta como un proceso complejo, donde convergen dimensiones pedagógicas, institucionales y comunitarias. Este estudio evidencia que la inclusión no puede ser comprendida únicamente desde parámetros normativos, sino desde la transformación estructural y metodológica del acto educativo. Como lo indica Estévez Estévez (2016), es necesario implementar principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para garantizar una participación significativa.

Creatividad como mediadora pedagógica de inclusión y equidad

La creatividad, lejos de ser una cualidad estética o espontánea, se convierte en un eje estructurador del aprendizaje en contextos de diversidad. En línea con Martínez et al. (2024) y Crespo Almendros et al. (2024), este estudio reafirma que el diseño de estrategias basadas en proyectos, resolución de problemas o narrativas visuales permite a los estudiantes con NEAE desplegar habilidades socioemocionales y cognitivas que no siempre se activan en formatos tradicionales. La resolución de problemas, por ejemplo, se fortalece cuando las actividades responden a problemáticas reales y significativas, lo que se alinea con los principios del aprendizaje situado. El uso de ajustes razonables no debe ser percibido como una excepción, sino como una condición indispensable del proceso educativo. Como lo plantea Macías Figueroa (2021), una inclusión efectiva requiere de infraestructuras institucionales y culturales que legitimen la diferencia y promuevan el acceso equitativo a la experiencia formativa.

Modalidad semiescolarizada: entre flexibilidad y acompañamiento

Los hallazgos muestran que el modelo semiescolarizado de la UAS puede constituirse en un escenario privilegiado para la innovación pedagógica inclusiva. Tal como concluyen Mas Vives (2015), y Fueyo Hernández (2014), este modelo ofrece la posibilidad de combinar el

aprendizaje autónomo con el acompañamiento tutorial diferenciado, lo cual es crucial para estudiantes con trayectorias interrumpidas o con requerimientos educativos específicos. El PIT y el Programa ADIUAS emergen como pilares institucionales que median entre las necesidades individuales y la estructura académica, favoreciendo procesos de mentoría, atención personalizada y reconocimiento de ritmos de aprendizaje. La implementación de prácticas como diarios reflexivos, cápsulas audiovisuales y mentorías pares, reportadas también por Duarte Rodríguez y Silva Rodríguez (2019), validan esta afirmación y enriquecen el marco metodológico del presente estudio.

Competencias blandas y duras: hacia una formación integral y socioproductiva

Los resultados también muestran que el desarrollo de competencias blandas, como la empatía, la comunicación, el trabajo colaborativo, y de competencias duras como la planificación, resolución de problemas y pensamiento crítico, se ve potenciado en entornos pedagógicos creativos, especialmente cuando se incorporan metodologías como la gamificación, el ABP o el aprendizaje cooperativo. Según Forteza Grimalt (2022), el uso de estas metodologías contribuye a preparar a los estudiantes no solo para aprobar exámenes, sino para asumir roles activos en sus comunidades y entornos laborales.

La evidencia recogida a través de la observación participante y las entrevistas a estudiantes y docentes indica que estas competencias no se desarrollan de manera uniforme, sino que requieren condiciones contextuales adecuadas: materiales accesibles, acompañamiento continuo, y, sobre todo, prácticas pedagógicas que reconozcan las potencialidades de cada estudiante.

Convergencias institucionales y enfoque integral

La convergencia entre las estructuras institucionales (PIT y ADIUAS), los enfoques pedagógicos creativos y la voluntad de inclusión configura una experiencia formativa integral que trasciende el currículo. Como lo indica Sianes Bautista y Arquero Caballero (2024), la inclusión requiere herramientas culturalmente pertinentes y emocionalmente significativas. Este estudio evidencia que cuando se articulan de forma

coherente los recursos humanos, técnicos y pedagógicos, es posible construir experiencias educativas transformadoras, donde la creatividad no solo promueve aprendizajes, sino también participación ciudadana, pertenencia comunitaria y agencia personal.

6. CONCLUSIONES

La creatividad, al ser integrada de forma estructural en la práctica pedagógica, demuestra ser un puente efectivo entre el aprendizaje significativo y la inclusión educativa. Este estudio confirma que el desarrollo de competencias socioproductivas en estudiantes con NEAE requiere más que estrategias didácticas aisladas: demanda un rediseño curricular flexible, un modelo institucional comprometido y formación docente sensible a la diversidad. El bachillerato semiescolarizado, en este contexto, se proyecta como una plataforma viable y transformadora, especialmente cuando se articulan metodologías creativas, ajustes razonables y tutorías personalizadas. Las evidencias recogidas muestran que, en estos entornos, los estudiantes desarrollan competencias clave tanto en lo técnico como en lo humano, mejorando su autonomía, sentido de pertenencia y vinculación con el entorno. Así, la inclusión no se limita al acceso, sino que se convierte en una práctica sostenida que promueve la equidad, la productividad social y la ciudadanía activa.

7. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido posible gracias a la participación activa de las y los estudiantes con NEAE, quienes compartieron sus experiencias y mostraron un compromiso valioso con su proceso formativo. Del mismo modo, el acompañamiento brindado por sus madres, padres y familias fue decisivo, fortaleciendo el sentido de continuidad y pertenencia a lo largo del estudio.

Se reconoce la colaboración de docentes, tutores y autoridades académicas que, desde su práctica, facilitaron el acceso al aula y al contexto institucional, contribuyendo con información sustantiva y reflexiones profundas sobre la educación inclusiva.

Especial mención merece la Dirección de la Preparatoria Eustaquio Buelna Pérez, por su apertura, disposición institucional y apoyo constante durante la fase de campo. Asimismo, la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha desempeñado un papel fundamental, al generar condiciones y respaldar iniciativas a través del Programa de Fortalecimiento Integral para la Educación del Bachillerato (PROFIEB), que favorecen modelos educativos innovadores y sensibles a la diversidad.

8. REFERENCIAS

- Carreño González, Á. (2023). Unidad didáctica: búsqueda activa de empleo. Universidad Europea. <https://titula.universidadeuropea.es/handle/20.500.12880/5500>
- Castillo Pindo, B. M. y Larreal Bracho, A. J. (2023). Adaptaciones Curriculares: Alternativa Inclusiva en el Aprendizaje de Niños con Necesidades Educativas Especiales. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 7976-7994. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5932
- Cevallos Celi (2023). Tesis sobre TIC inclusivas para NEAE. <http://201.159.222.12:8080/bitstream/56000/3257/1/TM571.pdf>
- Crespo Almendros, E., Navarro García, C., & Recchioni, V. (2024). Aprendizaje de competencias personales. UNIA. <https://dspace.unia.es/handle/10334/8989>
- Díaz-Millón, M., Rivera-Trigueros, I. & Gutiérrez-Artacho, J. (2021). La reatividad como una competencia básica en la formación en transcreación: un estudio de caso. En: C. Vargas Sierra & A.B. Martínez López (eds.), *Investigación traductológica en la enseñanza y práctica profesional de la Traducción y la Interpretación*. Granada: Comares. pp. 125-136.
- Duarte Rodríguez, A., & Silva Rodríguez, C. I. (2019). La tutoría como medio de atención a la diversidad. CORE. <https://core.ac.uk/download/pdf/344715935.pdf>
- Estévez Estévez, B. (2016). La inclusión educativa del alumnado con TDAH. Universidad de Granada. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/41749>
- Falagán García, M. M. (2024). La inclusión a través de la transversalidad de las artes: la educación musical inclusiva. Universidad de Cantabria. <https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/34547>
- Forteza Grimalt, I. (2022). Programación didáctica FOL. Universidad Europea. <https://titula.universidadeuropea.es/handle/20.500.12880/3530>

- Fueyo Hernández, E. M. (2014). Los programas educativos en la modalidad semiescolarizada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*. <https://1-11.ride.org.mx/index.php/RIDSESECUNDARIO/article/view/756>
- Gasteiz, V. (2020). Propuestas inclusivas para la intervención con el alumnado con Necesidades Específicas De Apoyo Educativo (NEAE Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. <https://bit.ly/4jQUI01>
- Herrera Nieves, L. B. (2020). Evaluación de la usabilidad de Moodle desde el DUA. Universidad de Granada. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/62891>
- López Rodríguez, M. P. (2023). El saber pedagógico del docente dominicano en el contexto de la educación inclusiva. Universidad Abierta para Adultos. <https://rai.uapa.edu.do/handle/123456789/2373>
- Macías Figueroa, J. J. (2021). Estrategias creativas para la inclusión educativa. Universidad San Gregorio. <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1919>
- Malagón Rueda, L. J., & Maldonado Valencia, L. A. (2019). El test de pensamiento creativo de Torrance: una mirada desde las metodologías de enseñanza. Universidad Iberoamericana. <https://repositorio.ibero.edu.co/entities/publication/c51230e1-019e-4d42-9ae1-281b84868a86>
- Martínez Jiménez & Larraz Rábanos (2024). Trabajo de grado Universidad de Zaragoza. <https://zaguan.unizar.es/record/149571/files/TAZ-TFG-2024-3154.pdf?version=1>
- Martínez Jiménez, M., & Larraz Rábanos, P. (2024). Creatividad y NEAE. Universidad de Zaragoza. <https://zaguan.unizar.es/record/149571/files/TAZ-TFG-2024-3154.pdf>
- Martínez, A., Navarro, C., & Soto, M. J. (2024). Aprendizaje y enseñanza de materias FOL. UNIA. <https://dspace.unia.es/handle/10334/8834>
- Mas Vives, O. (2015). Creatividad e inclusión. Repositorio Institucional, Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. <https://repositorio.uca.edu.pe/handle/20.500.12637/145>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Moncayo Cadena, A. (2024). Estrategias creativas para NEAE no asociadas a discapacidad. Universidad San Gregorio. <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/bitstream/123456789/3459/1/MEDU-2024-019.pdf>

- Navarro, C. (2023). Competencias socioproductivas en contextos vulnerables. CORE. <https://core.ac.uk/reader/514243618>
- Pasarín Lavín et al. (2023). El rol de la creatividad en las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). *Nuevos Enfoques de Aproximación a la Investigación e Intervención en Contextos Educativos*. Publisher: Dykinson editorial. <https://www.researchgate.net/publication/377159468>
- Pasarín Lavín, T., González-Montero, L., & Fernández-Prieto, M. (2023). El rol de la creatividad en las NEAE. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/377159468>
- Pinedo-Castro, A. (2024). Habilidades Blandas como Factor Clave para la Mejora de la Convivencia Escolar. *Revista Docentes* 20, 17(2), 216-230. <https://doi.org/10.37843/rtded.v17i2.550>
- Rivera Correa et al. (2024). Estrategias TIC y gamificación para NEAE. <https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstreams/883c1413-8881-4ceb-a719-2d05efae0b70/download>
- Rodríguez Ramirez, Y. (2023). Análisis del Programa Formativo Colombia Creativa y Evaluación de las Titulaciones en Música Vinculadas al Programa. [Tesis Doctoral Universidad de Granada]. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/81182>
- Sianes Bautista, A., & Arquero Caballero, G. F. (2024). Inclusión educativa: enfoque histórico y prospectivo. UNED. <https://e-spacio.uned.es/bitstreams/98fa7c47-beb9-4fec-a506-adbf7c74d7a/download>
- Arnau, J. (2018). *Fundamentos de la vía media*. Alianza
- Sotomayor, M. J. M., & Balseca, L. E. R. (2023). Importancia de las habilidades blandas en el proyecto de vida de los estudiantes de educación básica media. Scielo (scielo preprints). <https://doi.org/10.1590/scielopreprints.6042>
- Troncoso Recio, R., Cortés Redín, B., Romaní Fernández, L., y Serra Rodríguez, J. (2020). La creatividad como herramienta de inclusión en las aulas de Tecnología. Experiencia piloto a través de la música. *Revista de Educación Inclusiva*, 13(2), 238-264.

AUTOCONOCIMIENTO E IDENTIDAD A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CREACIÓN ARTÍSTICA

CARLOS NAVARRO MORAL
Universidad de Chile

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo configura el segundo estudio de una serie de investigaciones de carácter cualitativo centradas en el análisis del concepto de la identidad humana a través de proyectos en creación artística. Estos sirven como herramienta para acceder a la psique de la persona investigada desde una perspectiva diferente, validando una vez más la capacidad del arte como herramienta para que las personas puedan comprenderse de manera más completa. Al mismo tiempo, este proyecto busca promover avances formales en las fórmulas del arte, dando soluciones que buscan hacer avanzar las representaciones plásticas del retrato realizadas a través de la técnica “óleo sobre lienzo”.

Esta fórmula de investigación implica la realización de entrevistas cualitativas intercalando procesos creativos e interpretativos del artista, los cuales persiguen llevar a cabo un desglose de los sentimientos de la persona analizada de forma artística en el propio lienzo. Por último, estos estudios pretenden ser un esfuerzo más por demostrar las capacidades de la investigación en creación artística como herramienta para la generación de conocimiento académico.

Como opina Santiago Vera Cañizares (2021), la investigación en creación artística es un tipo de investigación en el que se genera conocimiento a través del proceso de creación de la obra de arte. Esta investigación está llevada a cabo por un artista-investigador que documenta el proceso y extrae información para la comprensión del fenómeno

investigado, generando arte en sí mismo. Como señala Vera Cañizares (2021), “la propia actividad artística ya es una investigación” (p. 13). En este caso, la investigación propuesta parte de una serie de datos obtenidos por medio de entrevistas realizadas a sujetos. Estas entrevistas son interpretadas por el investigador-artista por medio de una serie de variaciones imaginativas de carácter artístico que buscan obtener la esencia de la información obtenida en las entrevistas realizadas a la persona investigada. Se buscará comprobar cómo las obras realizadas influyen en el espectador, lo transforman y le hacen generar nuevas preguntas, generando a su vez una percepción más completa de sí mismo. Las representaciones artísticas, realizadas por el artista investigador, pretenden mostrar elementos no solo fácticos y físicos de la persona, sino la parte emocional, así como la influencia de la sociedad y del entorno en el que el propio sujeto se desarrolla.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es verificar si la interpretación artística deducida a partir de la realización de entrevistas realizadas a los sujetos puede contribuir a una mayor comprensión de sí mismos, comprobando así hasta qué punto este sistema artístico propuesto puede contribuir al desarrollo y análisis personal.

Para conseguir este objetivo general se han llevado a cabo tres objetivos específicos, que utilizarán, como se verá a continuación, procesos metodológicos distintos.

- El primer objetivo consiste en obtener información sobre la identidad de la persona analizada para conocer sus vivencias personales, su interpretación del mundo y cuáles ~~sus~~ son los gustos e influencias que lo construyen.
- El segundo objetivo consiste en la realización de cuatro síntesis creativas, por parte del propio investigador-artista que dirige este proyecto, llevando a cabo cuatro obras pictóricas realizadas en óleo sobre lienzo, las cuales pretenden sintetizar las vivencias e influencias que construyen al individuo que se analiza.

- Finalmente, se comprobará si este sistema, basado en la realización de entrevistas, reducciones fenomenológicas y en variaciones imaginativas a través de la elaboración de obras pictóricas, ayuda a la persona analizada a conocerse e interpretarse de manera eficaz y eficiente, mostrando un cambio favorable y significativo en la percepción de sí mismo

3. METODOLOGÍA

Esta investigación forma parte de un proyecto mayor en el que se han analizado cinco estudios de caso, aunque en este capítulo solo se desarrollará uno de ellos. La metodología elegida para esta investigación ha sido de carácter cualitativo, con una orientación fenomenológica trascendental y con un enfoque de estudio de caso. Se ha tomado como muestra un único caso, debido a las dificultades, el tiempo y la preparación que lleva este estudio, con el fin de llegar a obtener gran detalle y definición en los resultados de la investigación.

El estudio de caso tomado para esta investigación ha sido un varón de 21 años de nacionalidad española. Este sujeto se encuentra realizando una carrera relacionada con el ámbito de las ciencias.

La metodología ha contado con una primera fase de recogida de información a través de entrevistas semiestructuradas, basándose en preguntas que profundizan sobre la concepción de la propia identidad de la persona entrevistada. Las entrevistas semiestructuradas proporcionan una serie de líneas de interés, así como una serie de preguntas básicas que guían la conversación, permitiendo indagar en la persona entrevistada de forma fluida y más abierta que si se realizaran entrevistas totalmente estructuradas. Se han realizado tres entrevistas a lo largo de un periodo de cuatro semanas, dando tiempo a recapacitar sobre las preguntas realizadas al sujeto entrevistado y poder profundizar sobre ellas en una segunda y tercera vuelta.

A través de la interpretación de las entrevistas se han realizado una serie de cuatro variaciones imaginativas, aplicando la dimensión artística y la metáfora como método de ejecución en este apartado creativo. En esta segunda fase de la investigación se llega a una “síntesis de la textura y la

estructura del fenómeno estudiado, llegando a la esencia del fenómeno” (Moustakas, 1994, p. 144). Como resultado de estas investigaciones, se realizan una serie de interpretaciones haciendo una traducción de las emociones obtenidas en las entrevistas realizadas al sujeto. Esta fórmula de investigación encuentra sentido en las palabras de Lang (2019):

Los artistas no hacemos obra, inventamos prácticas. (...) La obra es secundaria a la actividad artística que hacemos. Lo que hacemos es inventar prácticas sensibles. Esas prácticas son modos de uso y protocolos de experimentación del espacio, del tiempo, de los órganos corporales, del movimiento, de la percepción (...) Cualquier práctica fabricada en la actividad artística es una práctica de mutación subjetiva y enganche social. Mutación y enganche tanto para el artista que transforma su propia forma de vida como para los públicos que son empujados a la invención y a un devenir artístico. (Lang, 2019, pág. 113)

La tercera de las partes de la investigación, la cual busca verificar la eficacia de la propia investigación, se estructura, de nuevo, a través de entrevistas, aunque esta vez las preguntas intercalarán un tipo de entrevista semiestructurada, pero de alguna manera dirigida a la búsqueda de datos para la verificación de algunas supuestas interpretaciones y posteriores síntesis creativas que expresen de manera precisa la identidad del sujeto analizado. La relación de preguntas tiene a su vez una parte más estructurada con el propósito de. De este modo se busca obtener datos más concretos para poder realizar comparaciones entre los diferentes estudios de caso.

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de llevar a cabo la conexión entre las entrevistas llevadas a cabo y las cuatro síntesis creativas realizadas. En base a los datos obtenidos de las entrevistas se manifiestan las ideas, emociones y perspectivas del sujeto analizado de manera visual.

La primera de las interpretaciones (figura 1) lleva el título “*Soy lo que se me pidió ser*”. Esta primera obra es la que presenta, dentro de toda la serie, un carácter más realista. Tiene un tinte barroco, con una

prominencia de tonos ocre y negros. Ocultos tras estos tonos se dejan entrever colores verdes y blancos, que hacen referencia a un estilo totalmente diferente. Estos tonos aluden a grafitis que se intuyen tras los tonos ocre. La unión entre las técnicas referentes a los grafitis, sacadas de vivencias personales, y los tonos ocre, que remiten al barroco, genera una interacción entre la parte de rebeldía de la juventud en contraposición con el rígido carácter de su educación. El sujeto dirá lo siguiente en las entrevistas realizadas:

"Me siento como en una encrucijada entre pasado y presente que me hace estar indeciso. Es algo que no sé cómo describir. En mi vida me he criado en una familia donde por la mañana se escuchaba música clásica y donde había un gran cristo encima del piano, que me dijeron que era del siglo XVI. Que mis abuelos compraron en un anticuario tras la guerra civil y además había cuadros muy grandes, que medían seguro más de un metro y que decoraban todas las paredes. Me he criado en un ambiente poco usual que creo que ha determinado cómo soy."

FIGURA 1.

Fuente: Elaboración propia. 88 x 77 cm. Óleo sobre lienzo

Aunque la primera interpretación, *“Soy lo que se me pidió ser”*, presenta un estilo clásico, la ropa que lleva el sujeto es contemporánea. Esta ropa contrasta con la atmósfera en la que se encuentra, que contempla parte de su plano sentimental y pretende brindar un equilibrio entre sus distintas emociones.

La segunda interpretación realizada (figura 2) lleva el título *“Imperfecciones de un sueño”*. Esta segunda imagen ofrece una visión más oscura, en la que domina un carácter tenebroso. En ella se muestran no solo los miedos de la persona entrevistada, sino que también se trabajan emociones arcaicas y primitivas. El sujeto entrevistado dirá en las entrevistas:

"La rigidez del mundo a veces me puede, lo veo en muchas escenas, en muchas cosas que me rodean. Me siento como un yo mecánico, como un yo distinto, donde lo sentimental se sistematiza."

FIGURA 2.

Fuente: Elaboración propia. 73 x 50 cm. Óleo sobre lienzo

Para que haya una conexión directa entre los dos cuadros, la figura se muestra manteniendo la misma pose que en la primera representación realizada, *"Soy lo que se me pidió ser"*. En esta segunda interpretación, el fondo pierde importancia y se vuelve misterioso. Los tonos del rostro adquieren un matiz más grisáceo, porque las manifestaciones de las entrevistas sugieren que está pasando una etapa de reflexión, de desconocimiento, de transición.

En el conjunto de todas las entrevistas, el sujeto repite la palabra "incomodidad" 12 veces, "ángulo" 12 veces, "rígido" 19 veces, "estructuras" 20 veces, "cuestionar" o "cuestionamiento" un total de 20 veces y "múltiple" o "múltiples", para referirse a él mismo, a otras cosas o a personas, un total de 25 veces. Estas palabras "guía, junto a otros elementos extraídos de las entrevistas realizadas, han hecho que se optara por representar la imagen de esta forma final. Para dar forma a esta imagen se han utilizado, junto con el realismo, las corrientes del cubismo, el deconstructivismo y el suprematismo, aunque unificándolas todas ellas con un carácter altamente figurativo.

Durante este proceso creativo de interpretación de las entrevistas y su traducción al lenguaje plástico-artístico, se ha buscado mantener, por parte del yo-investigador, la función que podría cumplir un traductor; pero en este caso se trata de un traductor de emociones, alguien capaz de dar un sentido plástico al sujeto analizado. Para poder ilustrar mejor esta idea se utilizará como símil el espejo. El artista, en este tipo de investigación, ha de cumplir una función similar a la que realiza un espejo, tratando de liberarse de prejuicios y de no transmitir, en la medida de lo posible, sus propias emociones, sino las de la persona investigada. "La función axiológica del espejo la constituye la capacidad del objeto de actuar como indicador de los juicios valorativos. El aspecto gnoseológico del espejo consiste en que puede servir como un medio de aprendizaje y autoconocimiento." (Kuzmina, 2013, p. 157).

De este modo, el artista realiza una mimesis del otro. En este sentido, la idea de expresionismo se sustituye por una investigación analítica, siendo un expresionismo transmitido, donde la persona investigada pone el sentimiento y el artista-investigador pone la forma.

Volviendo a la explicación de las obras realizadas, la tercera interpretación (figura 3) titulada “*entre pasado y futuro*” muestra una vez más el mismo rostro de la persona entrevistada, pero esta vez se encuentra en un estado intermedio de transformación. Una vez más, se hace hincapié en esta conexión entre el pasado y el presente. En una parte de la entrevista, el sujeto de estudio dijo:

"En mi casa, antes de que me fuera a vivir fuera, había numerosos cuadros antiguos y eran todos muy oscuros (...) estoy como en un espacio onírico, como un espacio de ensueño, en esa casa llena de objetos antiguos que me desubicaban de las casas, por ejemplo, de mis amigos."

FIGURA 3.

Fuente: Elaboración propia. 160 x 120 cm. Óleo sobre lienzo

Haciendo mención a la cuarta de las representaciones (figura 4), se ha mantenido una pose similar a la interpretación número uno "*Soy lo que se me pidió ser*" y a la interpretación número dos "*Imperfecciones de un sueño*", pero en esta ocasión la figura se encuentra mucho más distorsionada. Esto ha sido así inspirándose, entre otros, en los siguientes fragmentos de la entrevista:

"La forma que tengo de ver el mundo es difícil de definir. Por un lado, siento una conexión con el mundo emocional y, por el otro, una fuerte conexión con el mundo material. Creo que eso está muy influido por la carrera que estoy estudiando, pero al mismo tiempo, la parte emocional me parece crucial para entenderme a mí y a los demás."

"Me encuentro entre lo natural y lo estructurado. Siento que la regulación del mundo es inquisitiva y lo que deseo es liberarme más allá."

FIGURA 4.

Fuente: Elaboración propia. 88 x 77 cm. Óleo sobre lienzo.

La cuarta representación (figura 4) titulada “*lo que dejé de ser*” ha sido artísticamente conectada principalmente con el informalismo, donde lo abstracto y lo figurativo se confunden. El cuerpo queda sintetizado. Únicamente algunas líneas definen su estructura, quedando este muy simplificado y prácticamente abstraído. Por otro lado, los elementos que configuran el rostro vuelven a beber de las corrientes del cubismo, el deconstructivismo y el suprematismo, aunque en este caso el rostro se representa de manera más reducida y esquemática.

Finalmente, para concluir esta investigación, se realizó una entrevista en la que se preguntó al sujeto de estudio diferentes preguntas que versaban sobre cómo habían influido las obras realizadas en su autoconocimiento y si estas obras habían conseguido ayudarlo a entender su propia identidad:

“Las obras generadas me representan en gran manera...”

“Incluso me hacen replantearme cuestiones que no me había planteado.”

“Me ayudan a entender cómo se me puede percibir en tanto a cómo me siento.”

“Me hace ver de manera más clara y me hace reflexionar sobre mis propios sentimientos. Me gustaría seguir profundizando, porque aquello que se representa es solo una parte de mí, pero me encantaría seguir viendo partes de mí reflejadas en los cuadros, porque estas se combinan muy bien las unas con las otras.”

A partir de estos comentarios obtenidos de las entrevistas se realiza una interpretación, así como una variación imaginativa, intentando mostrar de manera visual el significado que quiere transmitir el sujeto analizado en relación con los elementos que configuran y reflejan su propia identidad.

5. DISCUSIÓN

El ámbito de la creación artística es una “experiencia vivida”, una experiencia humana que resulta especialmente difícil de acceder a través de un modelo de investigación científico tradicional. Su contenido y su forma exploran los límites de los procesos de investigación de tipo cualitativo. Esto se debe a que en estas investigaciones se genera una conexión entre la dualidad del investigador y del sujeto investigado. De

la Iglesia (2008) habla de un “rizo metódico” con referencia al problema de la investigación en creación artística: “las dificultades para establecer la relación entre la investigación y el arte reside básicamente en que el conocimiento de la cosa que se investiga está unido al mismo proceso de investigación” (De la Iglesia, 2008, p. 33).

Este rizo metodológico, lejos de plantearse como un inconveniente, abre un abanico de posibilidades a la hora de experimentar la interacción que se genera entre el artista y la cosa investigada. En esta ocasión se pondrá el foco de atención en la influencia que la persona o sujeto entrevistado recibe del artista a través del acto creativo realizado, es decir, entre investigador e investigado por medio del arte como intermediario.

Estas investigaciones de carácter cualitativo, centradas en el análisis de conceptos identitarios humanos a través de proyectos en creación artística, no buscan demostrar si en las interpretaciones realizadas se presenta o no la subjetividad del artista, sino si este sistema de deconstrucción de los sentimientos y emociones a través de corrientes artísticas, y la posterior reconstrucción por medio de una o varias obras pictóricas, puede llevar a una transformación de la persona para producir un cambio en él y darle un conocimiento que le ayude a comprenderse de manera más exacta o completa a sí mismo.

Desde una perspectiva social: “Para las personas no existe una realidad específica (u objetiva)” (Patton, 2015, p. 116). Por mucho que el mundo y el universo respondan a unas leyes universales, las personas perciben la realidad de forma única, en base a su personalidad, a su sociedad y a sus vivencias. “Solo existe lo que uno sabe que es y lo que significa su experiencia para él mismo. La experiencia subjetiva incorpora la cosa objetiva y se convierte en la realidad para las personas” (Patton, 2015, p. 116). De este modo, su concepción de la realidad puede cambiar en torno a sus experiencias vitales, generando un propio entendimiento del mundo y de sí mismo: particular, construido y en continuo cambio.

Benjamin Walter (2008), habla de cómo el espectador interpreta una obra diciendo: “la dinámica de la experiencia estética ordena en forma rítmica los distintos elementos en una totalidad en la que cada una de

sus partes se orienta a un fin... la experiencia reintegra una totalidad a partir de fragmentos”. En caso de que esta dinámica de la experiencia estética fuese correcta, y se tratara realmente de la forma en la que el espectador percibe una obra, encajaría de forma muy aproximada con el modo en el que esta investigación ha sido orientada, ya que se plantea un desglose de los elementos sentimentales y emocionales del espectador (sujeto analizado), que, a la hora de su contemplación podrá interpretar de forma aislada o en la totalidad de la obra, lo cual no dejará de ser una interpretación de sí mismo a raíz de la interpretación del artista.

El arte vanguardista que analiza Walter (2008) apunta a dismantlar la totalidad y el orden de la obra, al igual que se ha dismantlado la totalidad y el orden de la identidad de la persona que se investiga.

Como hemos dicho con anterioridad, para la realización de este proyecto se utiliza la metáfora como fórmula de generación de la síntesis creativa (obra pictórica) realizada en el segundo paso de la investigación. La metáfora permite generar una síntesis creativa, ya que es constituida como un estado de alteración permanente de la realidad. La metáfora se incorpora como un eje central en la reflexión, funcionando como expresión del carácter inacabado de lo real y de su constante capacidad de transformación. Desde esta perspectiva, la realidad es concebida como un proceso en permanente construcción y susceptible de ser completado: “La realidad queda (in-)definida como lo por-ser, no por meramente ser... se acentúa, no tanto un dibujo eterno y definitivo de lo real, sino como la apertura de la experiencia para reorganizarse de múltiples formas” (Castoriadis, 1988: 64).

Sánchez (2017) da una interpretación en este sentido, afirmando que en esta alteración permanente a la que hace referencia Castoriadis, “lo que hay es des-orden e indeterminación, no en el sentido privativo de ausencia de determinación, sino de creación, de surgimiento de otros órdenes, leyes, valores y esquemas de convivencia” (Sánchez, 2017, p. 629). Lo desordenado y lo indeterminado son utilizados, en este sentido, como estructura de entendimiento de la propia experiencia humana, como una realidad indeterminada que se ordena y se hace visible solo cuando se observa.

Al superponer las emociones de la persona interpretada de forma individual e independiente, se está determinando la naturaleza de la identidad del representado como un ser construido, híbrido, generado por sus múltiples facetas de sí mismo que son mostradas en diferentes situaciones. Siendo no uno u otro, sino todas las representaciones de él mismo al unísono, cada parte de sí ocupando un lugar en la representación. Surge, de este modo, una obra recompuesta, una obra en construcción, una obra híbrida. “Estas figuras hibridadas en el arte, al contrario de manifestar el caos de la razón, suponen una razón ordenadora, y el terror que provocan no dimana, por tanto, del caos, sino de la expresión de la fragilidad humana” (Rondón Herrera & Páez Martínez, 2020, p. 138).

Caputo-Jaffe y Martínez Sagredo (2024) opinan que las acciones artísticas son capaces de trascender, o de ir más allá de la representación, para convertirse “en presencias en sí mismas; pero, además, también pueden tener la capacidad de transformar (de forma temporal o permanente) a quienes las crean o participan en ellas” (Caputo-Jaffe & Martínez-Sagredo, 2024, p. 77). Estos investigadores se refieren, para defender su teoría, a los rituales de los Shapori (chamanes) Yanomami, en los que, a través del arte, la persona altera su comportamiento. Así pues, se parte de la idea de que el arte tiene la capacidad de transportar al espectador a una experiencia estética que permita una mayor asociación y comprensión de la información presentada de manera diferente.

Esta práctica que se plantea es parecida a la que se puede realizar mediante filtros de aplicaciones móviles que transforman nuestros rostros en diferentes estilos, como puede ser el estilo cartoon, zoomorfo, alterando nuestro sexo, etc. Sin embargo, este método de transformación va un poco más allá, debido a que en las investigaciones planteadas se hace una búsqueda intensiva de las emociones presentadas, ubicándolas con cualquier estilo plástico que pueda ser aplicada a la pintura. La investigación pasa por una primera interpretación de entrevistas y una segunda etapa de interpretación realizada por parte del investigador-artista, que configura una mirada formada y experta en temas artísticos la cual permite traducir estas emociones en un lenguaje emocional, en tanto que los sentimientos que se van desgranando de las entrevistas se trabajan con narrativas, con historias, con elementos del propio yo

entrevistado, que son utilizados a modo de ladrillos conceptuales para construir una representación de él mismo.

En general, enfrentarse a lo contemporáneo implica adentrarse en una oscuridad (Agamben). Enfrentarse a lo contemporáneo es generar lo no escrito, lo novedoso, lo que antes no podía ser creado o generado. Existen varias fórmulas para avanzar hacia lo novedoso, pero, por norma general, para generar un avance se deben realizar aplicaciones de las innovaciones tecnológicas y filosóficas del momento que caracterizan a una época y que permiten aplicar un conocimiento con el que antes no se contaba. Las diferentes corrientes artísticas, especialmente a partir de las vanguardias de principios del siglo XX, nos han brindado una alta suma de visiones y propuestas plásticas que llevan al límite las fórmulas de la representación humana. En este panorama, una obra ecléctica cobra más sentido a la hora de representar a una persona, debido a que los diferentes estilos artísticos pueden utilizarse como piezas de análisis para generar obras hasta la fecha inexploradas.

6. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta las entrevistas finales realizadas al sujeto, se llega a la conclusión de que este sistema de investigación ha permitido al sujeto entender su propia identidad de forma más profunda que antes de que se realizara la investigación. Se considera que se ha conseguido un mayor autoconocimiento, aumentando la visión crítica de sí mismo.

A través de las entrevistas y las interpretaciones artísticas, se ha ayudado al sujeto investigado a entender su propia realidad. El sujeto ha dado, al enfrentarse a las obras artísticas realizadas, novedosas interpretaciones que le han hecho profundizar sobre sí mismo. La suma de estilos utilizados para configurar estas imágenes le ha ayudado a llegar a un autoconocimiento más profundo.

En las entrevistas finales, el propio sujeto dijo: “Estas obras son como contar con un amigo que no tiene miedo a decirte la verdad”, “muestran una parte de mí que ni yo era consciente”.

Así pues, se concluye esta investigación que configura el segundo estudio de una serie de investigaciones de carácter cualitativo centradas en el análisis de conceptos identitarios humanos a través de proyectos en creación artística.

8. REFERENCIAS

- Benjamin, W. (2008). *Obras. Libro I. Vol. 2*. Abada.
- Caputo-Jaffe, A., & Martínez Sagredo, P. (2024). Acercamientos a prácticas estéticas transculturales desde la mirada de tradición europea. *Revista Chilena de Literatura*, 65, 65–84. <https://doi.org/10.32735/S0718-22012024000583578>
- Castoriadis, C. (1988). *Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto*. Gedisa.
- De la Iglesia, J. F. (2008). Ideología institucional y carácter autorreflejo del arte. En J. F. De la Iglesia, M. Rodríguez-Caeiro & S. Fuentes-Cid (Eds.), *Notas para una investigación artística* (pp. 19–32). Universidad de Vigo.
- Kuzmina, E. (2013). El espejo: Un misterio desde cuatro contigüidades. *Escritura e Imagen*, 9, 155–189. https://doi.org/10.5209/rev_ESIM.2013.v9.43542
- Lang, S. (2019). Manifiesto de la práctica escénica. En B. Hang & A. Muñoz (Eds.), *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas* (pp. 113–122). Caja Negra.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sánchez Capdequí, C. (2017). El ethos creativo: debates y diagnósticos sobre el nuevo imperativo moderno. *Política y Sociedad*, 54(3), 621–640.
- Vera Cañizares, S. (2021). La investigación en creación artística. En B. Mazuecos Sánchez & M. J. Cano Martínez (Coords.), *Artes visuales y gestión del talento* (pp. 12–26). Enredarts

EL USO DE LA MÚSICA PARA MEJORAR EN LA SALUD MENTAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

ANA M. VERNIA-CARRASCO
Universitat Jaume I

1. INTRODUCCIÓN

Se parte de un estudio anterior sobre la percepción del impacto de la música en las aulas de primaria (Vernia-Carrasco, 2024). Tras conocer el impacto de la música en la salud mental de los futuros maestros de educación primaria, se propone esta revisión de la literatura sobre la utilización de las diademas EEG. (Electroencefalograma) en el contexto de la educación musical. En concreto se utilizará las BrainLink (s.f.), que constan de un auricular EEG con dos sensores precisos y una batería extraíble. Admite dispositivos iOS y Android, y se conecta a Bluetooth 3.0. Este dispositivo permite recopilar información estadística sobre los ritmos biológicos del cerebro. Por tanto, esta información facilitará información para poder mejorar en habilidades tales como estrés, relajarse o concentración. La aplicación de esta herramienta permitirá una intervención con las EEG en el ámbito educativo.

Por otra parte, se plantea la necesidad formativa de docentes de música para poder utilizar la diadema EEG y cómo obtener los datos. Con el objetivo de mejorar la salud mental y el clima en las aulas de educación primaria y secundaria.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La práctica musical como dice Musgrave (2022), es beneficiosa para el bienestar emocional y la salud mental, no obstante, construir una carrera como músico tiene ciertos perjuicios. Este autor explica que según

los hallazgos clínicos para quienes desarrollan ambiciones profesionales, los resultados en términos de bienestar son mucho menos claros. En este sentido, es necesaria una apreciación más sofisticada de los usos de la música y su impacto en el bienestar. En su estudio, donde recoge trabajos de otros autores, se destaca que escuchar música como método de afrontamiento orientado a problemas puede disminuir los síntomas depresivos, otros estudios dicen que la utilidad de la música como herramienta para reducir los síntomas depresivos en la práctica clínica. Entre sus conclusiones, se considera que la música es relevante en la vida de los músicos, teniendo beneficios en el bienestar, como herramienta gratuita y para expresarse.

El impacto positivo de la educación musical en el bienestar psicológico, según Sun (2022), mejora también el rendimiento académico. No obstante, este autor considera que es necesario que responsables políticos y los profesionales deberían implementar políticas que incentiven a las instituciones educativas a adoptar la educación musical para mejorar el bienestar psicológico de los estudiantes.

Puede establecerse una relación entre la salud mental con el aprendizaje socioemocional (ASE) como proceso mediante el cual los niños adquieren los conocimientos, las habilidades y las actitudes para reconocer y gestionar eficazmente sus emociones, formular metas positivas, sentir empatía por los demás y establecer y mantener relaciones sociales funcionales. La investigación de Váradi (2022), respecto al ASE, lo relaciona también con el rendimiento académico y la transición a la edad adulta, la vida laboral y la calidad de vida.

El estudio también examinó la relación entre el aprendizaje socioemocional y el mundialmente conocido Concepto Kodály, así como el efecto de su visión de la educación musical como precursora del desarrollo de habilidades socioemocionales. La relación entre las habilidades socioemocionales y la música se exploró mediante la revisión de la literatura internacional específica sobre música, desde la psicología musical, la educación musical, la musicoterapia y la música para la salud y el bienestar. Para comprender mejor el problema y desarrollar un enfoque holístico, los 100 estudios presentados aquí resumen

los hallazgos de investigaciones realizadas y presentadas en diferentes países del mundo.

2.1. EEG (ELECTROENCEFALOGRAMA)

La investigación de García-Monge, Rodríguez-Navarro y Marbán (2023) destaca el uso de las EEG en contextos educativos. Entre los dispositivos que se analizaron la brainlink, que es la escogida para nuestro estudio. Como bien explican estos autores, se trata de una diadema de dos sensores de contacto de electrodo seco en la zona frontal. La frecuencia de muestreo es de 512 Hz. La señal es enviada por bluetooth al ordenador en el que se recoge gracias al software Lucid Scribe desde el que puede ser exportada como archivo CSV para el pre-procesado en EEGLab o Medusa (p. 51).

Como indican Dewi y Chen (2024), los datos de ondas cerebrales ofrecen información objetiva sobre las reacciones emocionales y cognitivas inmediatas de las personas a la música, esto recomendaciones altamente personalizadas. La música ha sido durante mucho tiempo un medio popular para transmitir emociones humanas como alternativa a otras formas de comunicación. Por otra parte, las ondas cerebrales pueden detectar y sugerir con precisión música que facilita la relajación, disminuye el estrés y mejora el bienestar general. Estos autores utilizaron un instrumento de ondas cerebrales junto con Android Studio para desarrollar software para teléfonos móviles, a través de Bluetooth a electroencefalografía (EEG) en la pantalla del teléfono. Su objetivo fue evaluar los impactos emocionales de varios tipos de música en el cerebro. Los resultados mostraron que hay una diferencia entre género musical (clásica, electrónica, alegre y natural). Además, se ofrecen recomendaciones musicales, respecto al estado emocional.

Bhavsar, Shah, Sinha y Kumar (2024) destacan el valor del entrenamiento con EEG-Neurofeedback musical (EEG-NFM). Las tareas de escucha musical han demostrado ser estímulos eficaces para dicho entrenamiento, influyendo en las emociones, el estado de ánimo y los patrones de ondas cerebrales (Bhavsar, Shah, Sinha y Kumar, 2024). Las tareas de escucha musical han demostrado ser estímulos eficaces para

dicho entrenamiento, influyendo en las emociones, el estado de ánimo y los patrones de ondas cerebrales.

2.2. EEG, MÚSICA Y SALUD MENTAL

Recientes investigaciones como las de Calcagno, Carnemolla, Kavasidis, Palazzo, Giordano y Spampinato (2025), demuestran el interés por la relación entre la utilización de las EEG y música para conocer y decodificar estados emocionales a partir de las señales cerebrales, a través de la escucha musical. Como explican Mom, Hossain, Hossain y Rahman (2023), las señales de electroencefalograma (EEG) son una herramienta importante para estudiar los efectos de la música en el cerebro. Estos autores se centraron en conocer la influencia de la música, identificando si una persona la escucha mientras resuelve problemas matemáticos mediante el análisis de sus señales de EEG. Entre los resultados se sugiere que análisis de señales EEG podría ser útil para futuras investigaciones sobre los efectos de la música en la función cognitiva y la salud mental.

Otra investigación importante es la de Luo, Sun, Qian, Hu, W. Schuller y Yamamoto, (2023), sobre las emociones específicas y cómo la música las puede inducir. Estos autores utilizan la técnica de EEG para conocer el impacto de la música a través del método basado en Grey Wolf. En el análisis de las EEG, se observó que las características del timbre musical están significativamente relacionadas con las características del electroencefalograma.

Como indican Wang, Tian, Xu, Tian, Xu, Ma, Hao, Zhao y Liu (2023), el reconocimiento de emociones es fundamental para promover la salud mental, ya que el exceso de emociones negativas puede causar enfermedades mentales. En este sentido, se considera que la técnica de EEG es la modalidad dominante para estudiar la dinámica cerebral. No obstante, la mayoría de los dispositivos de EEG actuales se diseñaron para el máximo número de aplicaciones posibles, con electrodos innecesarios para aplicaciones de reconocimiento de emociones. Estos autores diseñaron su investigación para las EEG portátil e inalámbrico con solo dos canales para el reconocimiento de emociones.

La investigación de Patil, Ranjan, Dange, Patil, Salunke y Borde (2024) ofrece una solución útil para afrontar el estrés aprovechando los efectos terapéuticos de la música. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una aplicación web que pueda detectar con precisión los niveles de estrés y sugerir música relevante para las personas en función de sus niveles. A partir de los resultados, estos autores consideran poder recomendar música que pueda influir positivamente en el estrés.

Como afirman Provorova y Kulikova (2024), la formación musical impacta profundamente la organización cerebral, fomentando adaptaciones funcionales y estructurales que mejoran los procesos auditivos, motores y cognitivos. Su investigación tuvo como objetivo conocer las diferencias de conectividad funcional entre músicos profesionales y no músicos durante tareas que involucran la percepción musical y diferentes notaciones gráficas. Entre los resultados, se resalta que los músicos mostraron una mayor conectividad funcional entre las regiones cerebrales, lo que refleja su capacidad para integrar eficientemente la información auditiva, visual y cognitiva. Este trabajo pone de manifiesto la implicación positiva que tiene el entrenamiento musical para mejorar la integración cerebral multimodal.

2.2.1. Tempo y pulsación. Música y corazón

Puede existir una relación entre la pulsación musical entendida como el tempo y la pulsación del corazón. La investigación que realizaron Yokoyama, Ushida, Sugiura, Mizuno, Mizuno y Takata. (2002) aportaron que los datos de frecuencia cardíaca reflejan diversos estados fisiológicos, como la carga de trabajo biológica, el estrés laboral y la concentración, la somnolencia y la actividad del sistema nervioso autónomo. Estos autores propusieron un sistema para indicar la frecuencia cardíaca mediante datos musicales. Para conocer la información, en este estudio se utilizó un EEG para poder medir los datos de manera fácil.

Otro trabajo relevante fue el de Iwanaga (1995), cuyo objetivo fue examinar la relación entre los tempos preferidos y la frecuencia cardíaca. Este autor explica que las personas tienden a preferir tempos musicales que van de 70 a 100 pulsaciones por minuto. Ses examinó la relación entre la frecuencia cardíaca y el tempo preferido para

poder conocer las razones de los tempos preferidos y su relación con la frecuencia cardíaca.

3. METODOLOGÍA

La metodología escogida combina datos cualitativos y cuantitativos. Como señala Codina (2024), las revisiones de la literatura se consideran un ingrediente recomendable e incluso imprescindible en muchos trabajos académicos.

Este autor (2024, p. 2) divide en:

- Tradicionales. A veces denominadas revisiones narrativas:
 - Sin ningún método explícito.
 - Con alguna sistematización parcial.
- De tipo sistemático. Son revisiones en las que todas y cada una de las fases han sido objeto de sistematización completa, lo que incluye transparencia y trazabilidad. Las principales serían:
 - Systematic reviews.
 - Scoping reviews.

Atendiendo a las recomendaciones de Codina (2024), se escogió la opción de revisión tradicional con un grado de aproximación sistematizada, cuyo valor radica en verificar mediante una búsqueda en bases de datos especializadas.

Se realizó una revisión de la literatura a partir de una investigación previa y en base a los hallazgos hallados en ambos trabajos (en la investigación previa indicada en la introducción y en este trabajo) se trazó una propuesta de intervención.

La propuesta de intervención señaló unos objetivos a conseguir y la comprobación de una hipótesis, que puede apreciarse en el punto 3 de este trabajo.

4. RESULTADOS

Resumen de los relacionados con el trabajo realizado por Vernia-Carrasco (2024):

Sobre la implicación de la familia en la escuela

Si escribimos en el buscador de google académico la implicación de la familia en la escuela” y limitamos la búsqueda al año 2024, aparecen más de 10.000 artículos. Entrecomillando las palabras ("implicación" "familia" "escuela") se reduce a más de 4000 documentos, de los cuales solo 136 son artículos de revisión.

Sobre la importancia de la canción

Google académico vuelve a desvelar que, solo desde el año 2024 hay más de 3000 artículos. La variedad se mueve entre la canción como recurso para la mejora del habla, para concienciar sobre el acoso escolar o para fortalecer la creatividad, entre muchas otras temáticas reflejadas en trabajos de final de grado, final de máster o trabajos en revistas indexadas. No obstante, y para acotar la búsqueda se entrecomillan las palabras "importancia" "canción" "educación primaria", obteniendo más de 1000 artículos. Se añade la palabra “acoso”

Acoso escolar y música

Siguiendo con las aportaciones que nos brinda el portal de Google académico, nos encontramos con más de 1000 artículos sobre música y acoso escolar, desde el año 2024. Se acota más la búsqueda, entrecomillando las palabras “acoso escolar” y “música”, obteniendo un resultado de más de 600 artículos. Sin embargo, muchos de estos documentos son trabajos finales de grado (TFG) y trabajos finales de máster (TFM). Solo 5 de los artículos son de revisión, uno de los cuales forma parte de una conferencia sobre tecnología y educación. De estos 5, además uno es un TFG y otro es un TFM.

Respecto a los resultados encontrados por el cuestionario del trabajo de Vernia-Carrasco (2024), se resume que, los géneros musicales que suelen escuchar los futuros maestros/as se mueven entre el pop, el reggae-tón, con muy poca variación. Por tanto, no extraña que la música esté sufriendo un deterioro como arte y como cultura, si tanto docentes como discentes tiene unas preferencias y conocimientos musicales limitados. Por otra parte, la implicación de la familia se considera

relevante, relacionando el consumo de música con el entorno familiar y escolar con la salud mental. Además, la relación que puede establecerse entre docente-discente-familia, puede determinar la selección de las músicas que se consumen tanto dentro como fuera de la escuela, aunque se valora seguir indagando en este ámbito.

Es importante señalar (Vernia-Carrasco, 2024) que existe una importante preocupación por la salud mental, especialmente entre jóvenes y adultos. Así mismo, se reconoce que la música puede reducir el estrés y mejorar la salud mental.

Respecto a los resultados relacionados con la revisión de la literatura de este trabajo, se desprende que las herramientas tecnológicas como las diademas EEG, pueden ser consideradas de ayuda para mejorar el ambiente escolar, incidiendo positivamente en la mejora de la concentración, la relajación, así como el rendimiento académico. Especialmente el modelo BrainLink, fácil de utilizar y de aprender, así como eficaz para recoger información sobre las ondas cerebrales.

En esta línea cabe valorar la información que ofrecen las ondas cerebrales con las emociones y la cognición. Además, estas ondas pueden detectar y sugerir con mayor exactitud diferentes tipos de música para mejorar la relajación. En este sentido, se entiende que se haya aumentado el interés por la utilización de estas herramientas (EEG) en relación con la música para conocer los efectos que la música produce en el cerebro. Cabe destacar que, en los contextos educativos, las EEG preferentes son aquellas que no tiene excesivo número de canales (conexiones).

Por otra parte, la formación musical como actividad relevante en el cerebro, reconociéndose importantes diferencias entre los músicos y no músicos. En este sentido, se destaca que los músicos muestran una mayor conectividad funcional en diferentes regiones cerebrales, considerando esta respuesta como una implicación positiva.

Respecto al rendimiento académico, se considera que la educación musical puede mejorar el bienestar psicológico, lo que influye positivamente en los resultados académicos. En esta línea, el Aprendizaje Socioemocional (ASE) también tienen una relación con el rendimiento académico, especialmente, incidiendo en la transición a la de la vida

laboral. Por tanto, la educación musical también puede ayudar en este crecimiento personal.

5. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL USO DE LAS EEG EN EDUCACIÓN MUSICAL

Esta propuesta consiste, por una parte, en ofrecer formación a docentes de música para la utilización e implementación de los dispositivos sencillos de EEG, y cómo obtener datos relevantes para mejorar la salud mental en las aulas de educación primaria y secundaria. Por otra parte, se propone un tipo de implementación didáctica a través de las EEG y el uso de la música.

Para el uso de la música se distinguen dos itinerarios a valorar en el estudiantado

1. Escuchar música (sin ninguna acción simultánea) aleatoria
2. Escuchar música con un tempo similar a la pulsación del corazón de los participantes.

El objetivo es conocer los niveles de estrés y concentración.

Hipótesis:

Las músicas que tienen un tempo semejante a la pulsación del corazón reducen el estrés y mejoran la concentración.

Atendiendo a esta hipótesis, lanzamos la pregunta de investigación: ¿La música ayuda a mejorar los resultados académicos en pruebas teóricas? Desprendemos diferentes argumentos relacionados:

- La salud mental influye directamente con el rendimiento académico.
- La música puede mejorar la salud mental.
- Por tanto, la música puede influir en la mejora del rendimiento académico.

Justificación de la propuesta:

La música puede tener un impacto positivo en los resultados académicos, especialmente en pruebas teóricas, en base a las siguientes argumentaciones:

- Mejora la concentración y la atención: La música puede ayudar a mejorar la concentración y la atención, lo que es esencial para el rendimiento académico.
- Reduce el estrés y la ansiedad: La música puede tener un efecto calmante y reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede mejorar el desempeño en pruebas teóricas.
- Mejora la memoria y el aprendizaje: La música puede ayudar a mejorar la memoria y el aprendizaje, en otras áreas de conocimiento.
- Fomenta la creatividad y el pensamiento crítico: La música puede fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, lo que es esencial para el éxito académico.
- Ayuda a desarrollar habilidades cognitivas: La música puede ayudar a desarrollar habilidades cognitivas como la resolución de problemas, la planificación y la organización.

Es importante destacar que la música no es un factor determinante para el éxito académico, pero puede ser un elemento que contribuya a mejorar los resultados.

En este sentido, y conectando con la investigación, se percibe que la música puede influir en la educación, no obstante, es necesario fundamentar todas las argumentaciones anteriores. Esta fundamentación puede ser apoyada por la implementación del uso de las EEG (Electroencefalografía) en educación musical:

Objetivos:

- Mejorar la comprensión de los procesos cognitivos involucrados en la percepción y producción musical.
- Desarrollar herramientas innovadoras para la enseñanza y aprendizaje de la música.
- Fomentar la creatividad y la improvisación musical a través de la retroalimentación neuronal.

Metodología:

Se trata de un diseño experimental para evaluar la efectividad de diferentes acciones del uso de la música en función de la actividad cerebral registrada y su posible impacto en el rendimiento académico.

Para el análisis de datos: Utilizar técnicas de análisis de señales y machine learning para identificar patrones y correlaciones entre la actividad cerebral y el rendimiento musical.

Retroalimentación neuronal: Desarrollar herramientas de retroalimentación neuronal que permitan a los estudiantes visualizar y controlar su actividad cerebral mientras realizan tareas musicales.

Procedimiento:

Como equipamiento se utilizarán unas EEG portátiles y de bajo costo para registrar la actividad cerebral de los estudiantes mientras realizan tareas/actividades musicales.

Identificación de datos:

Las ondas cerebrales beta, gamma, delta y theta son tipos de patrones eléctricos en el cerebro que se miden mediante un electroencefalograma (EEG). Cada tipo de onda tiene una frecuencia distinta y se asocia con diferentes estados mentales y funciones cognitivas.

En el siguiente listado se resumen las funciones de cada onda (Bonilla, 2016).

Ondas Beta (13 – 30 Hz)

- Estado mental asociado: alerta, concentración, pensamiento activo, resolución de problemas.
- Cuándo predominan: cuando estás despierto, enfocado, trabajando o en una conversación activa.
- Exceso: puede relacionarse con ansiedad o estrés.

- Déficit: puede provocar falta de atención o problemas de concentración.

Ondas Gamma (30 – 100+ Hz)

- Estado mental asociado: procesamiento cognitivo elevado, percepción, aprendizaje, memoria.
- Cuándo predominan: durante estados de alta actividad cerebral, como momentos de inspiración o aprendizaje complejo.
- Relevancia: se cree que ayudan a unir diferentes partes del cerebro para crear una experiencia unificada de conciencia.

Ondas Delta (0.5 – 4 Hz)

- Estado mental asociado: sueño profundo sin sueños (sueño NREM), regeneración física.
- Cuándo predominan: durante el sueño profundo y reparador.
- Déficit: puede causar problemas para dormir profundamente.
- Exceso (en estado despierto): puede estar relacionado con lesiones cerebrales o trastornos del aprendizaje.

Ondas Theta (4 – 8 Hz)

- Estado mental asociado: somnolencia, relajación profunda, meditación, ensoñación.
- Cuándo predominan: justo antes de dormir o al despertar, también en estados meditativos profundos.
- Exceso: puede estar relacionado con distracción o falta de atención.
- Déficit: puede dificultar la creatividad o la conexión emocional.

Atendiendo a la relación de las ondas cerebrales, esta propuesta se interesa por:

- Concentración asociada principalmente con ondas beta (13–30 Hz). En este sentido, cuando se está enfocado o resolviendo problemas, el cerebro genera ondas beta de frecuencia media-alta.
- Si se está focalizando o en estado de “flujo” (flow), pueden aparecer ondas gamma (30–100 Hz), relacionadas con el aprendizaje intenso y la integración de información.
- Las ondas theta o alfa (8–13 Hz) aparecen cuando la mente está más relajada o distraída, lo que puede disminuir la concentración si son predominantes durante tareas que requieren atención.
- En cuanto al estrés, también se activan las ondas beta, especialmente las de frecuencia más alta (beta alta). Esto ocurre porque el cerebro entra en un estado de hiperalerta o “modo supervivencia”. Si estas ondas se mantienen demasiado tiempo o son excesivas, se asocian con ansiedad, insomnio y agotamiento mental.
- Las ondas alfa y theta están asociadas con estados más relajados y meditativos. Aumentarlas reduce el estrés.
- En la siguiente tabla se puede observar brevemente la relación entre el tipo de onda y salud mental

TABLA 1. *relación entre el tipo de onda y salud mental* *seas finas. Si se usan links en la descripción se acortarán con el servicio <https://bitly.com/>*

Tipo de onda dominante	Estado mental	Relación
Beta, Gamma	Alta concentración	Estado de enfoque y alerta
Beta alta	Estrés o ansiedad	Hiperactividad mental, tensión
Alfa	Relajación	Calma y equilibrio emocional
Theta	Meditación profunda o ensoñación	Estado de introspección, relajación profunda

Fuente: Bravo, Balleza, y Delgadillo (2020)

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La implementación de la EEG en el uso de la música puede ofrecer nuevas oportunidades para mejorar la salud mental y en el rendimiento

académico. Sin embargo, es importante considerar los desafíos y limitaciones asociados con esta tecnología y desarrollar protocolos éticos y de privacidad adecuados.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este trabajo todavía no podemos aportar resultados y conclusiones sobre la propuesta, cuyo plan se estima que será para el próximo año. En cambio, si se puede discutir y concluir respecto al uso de la tecnología con dispositivos EEG simples y el uso de la música para mejorar a las personas.

En primer lugar, la salud mental y emocional encuentran una fuerte aliada en la música. La educación música puede reducir el estrés, depresión, por una parte, y mejorar el rendimiento académico por otra (Musgrave, 2022; Sun, 2022; Váradi, 2022).

En entornos educativos la utilización de los dispositivos tipo EEG ayudan a conocer y comprender las conexiones cerebrales (ondas) relacionadas con aspectos cognitivos o emocionales. (García-Monge, Rodríguez-Navarro y Marbán, 2023; Mom, Hossain, Hossain y Rahman, 2023; Luo, Sun, Qian, Hu, W. Schuller y Yamamoto, 2023; Wang, Tian, Xu, Tian, Xu, Ma, Hao, Zhao y Liu, 2023; Dewi y Chen, 2024; Patil, Ranjan, Dange, Patil, Salunke y Borde, 2024); Bhavsar, Shah, Sinha y Kumar, 2024; Calcagno, Carnemolla, Kavasidis, Palazzo, Giordano y Spampinato, 2025).

No obstante, es importante incidir en la necesidad de formación para los docentes de música respecto al conocimiento y aplicación de dispositivos tecnológicos como las EEG (Provorova y Kulikova, 2024). Por este motivo y por la escasa literatura encontrada al respecto, en la propuesta presentada se contempla esta formación docente, sin la cual no tendría sentido el resto de la propuesta.

Finalmente, y como hipótesis lanzada en el marco de la propuesta para conocer la respuesta existente entre la relación del tempo musical y la pulsación del corazón, se espera que la sincronía en ambos tiempos mejore la concentración y reduzca el estrés. No obstante, los estudios existentes,

Por tanto, las políticas educativas deberían dar respuesta a través de la educación musical.

8. REFERENCIAS

- Bhavsar, P., Shah, P., Sinha, S. & Kumar, D. (2024). Musical Neurofeedback Advancements, Feedback Modalities, and Applications: A Systematic Review. *Appl Psychophysiol Biofeedback* 49, 347–363 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10484-024-09647-0>
- BrainLink (s.f.). <https://eyecomtec.com/es/3407-BrainLink>
- Bravo, C. D., Balleza, J. M., & Delgadillo, M. I. (2020). Medición de señales neuronales en distintos estados de la conciencia por técnica de bioimpedancia eléctrica. *Memorias Del Congreso Nacional De Ingeniería Biomédica*, 7(1), 156–162. <http://memoriascnib.mx/index.php/memorias/article/view/758>
- Bonilla, C. A. (2016). Sistema para monitoreo de ondas cerebrales en estudios de pulsos binaurales con ritmo theta sobre los procesos cognitivos y emocionales. USFQ, Quito, Ecuador. <https://core.ac.uk/download/pdf/147371455.pdf>
- Calcagno, S. Carnemolla, I. Kavasidis, S. Palazzo, D. Giordano and C. Spampinato (2025). EEG-Music Emotion Recognition: Challenge Overview. *ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Hyderabad, India, 2025, pp. 1-3, <https://doi.org/10.1109/ICASSP49660.2025.10888506>
- Codina, Lluís (2024). "Revisiones tradicionales, sistemáticas o de alcance: ¿cómo elegir el tipo de revisión de la literatura que corresponde en cada caso?" *Infonomy*, 2(2) e24021. <https://doi.org/10.3145/infonomy.24.021>
- García-Monge, A., Rodríguez-Navarro, H., & Marbán, J. (2023). Potentialities and limitations of the use of EEG devices in educational contexts. [Potencialidades y limitaciones de la usabilidad de dispositivos EEG en contextos educativos]. *Comunicar*, 76, 47-58. <https://doi.org/10.3916/C76-2023-04>
- Iwanaga M. (1995). Harmonic relationship between preferred tempi and heart rate. *Percept Mot Skills*. 1995 Aug;81(1):67-71. <https://doi.org/10.2466/pms.1995.81.1.67>
- Luo, G, Sun, S., Qian, K., Hu, B., Schuller, W., and Yamamoto, Y. (2023). How does Music Affect Your Brain? A Pilot Study on EEG and Music Features for Automatic Analysis. *2023 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*, Sydney, Australia, 2023, pp. 1-4, doi: <https://doi.org/10.1109/EMBC40787.2023.10339971>

- Mom, M., Hossain, L., Hossain, A. and Rahman Tayef, M. (2023). Estimating Influence of Meditative Music During Mathematical Tasks by Analyzing EEG, *6th International Conference on Electrical Information and Communication Technology (EICT)*, Khulna, Bangladesh,, pp. 1-5, <https://doi.org/10.1109/EICT61409.2023.10427847>
- Musgrave, G. (2022). Music and wellbeing vs. musicians' wellbeing: examining the paradox of music-making positively impacting wellbeing, but musicians suffering from poor mental health. *Cultural Trends*, 32(3), 280–295. <https://doi.org/10.1080/09548963.2022.2058354>
- Patil, J., Ranjan, N.M., Dange, P., Patil, A., Salunke, D., Borde, S. (2024). Personalized Stress Mitigation Through EEG Based Stress Classification and Music Recommendation. In: Bansal, J.C., Borah, S., Hussain, S., Salhi, S. (eds) *Computing and Machine Learning. CML 2024. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 1108. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-6588-1_14
- Provorova, A. A., & Kulikova, S. P. (2024). Functional Brain Connectivity and Musical Training: Insights from EEG Phase Synchronization During Music Perception. *bioRxiv*, 2024-12. <https://doi.org/10.1101/2024.12.11.627938>
- Sun J (2022) Exploring the Impact of Music Education on the Psychological and Academic Outcomes of Students: Mediating Role of Self-Efficacy and Self-Esteem. *Front. Psychol.* 13:841204. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.841204>
- Váradi, J. (2022). A Review of the Literature on the Relationship of Music Education to the Development of Socio-Emotional Learning. *SAGE Open*, 12(1). <https://doi.org/10.1177/21582440211068501>
- Vernia-Carrasco, A.M. (2024). Salud mental en educación primaria: la música como aliada perfecta. *Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad*. 3ª. Edición. Del 13 al 15 de noviembre de 2024. https://doi.org/10.37811/cli_w1126
- Wang, Y., Tian, W., Xu, J., Tian, Y., Xu, C., Ma, B., Hao, Q., Zhao, C., and Liu, H. (2023). Wearable wireless dual-channel EEG system for emotion recognition based on machine learning. *IEEE Sensors Journal*, 23(18), 21767-21775. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3303441>
- Yokoyama, K. Ushida, J., Sugiura, Y., Mizuno, M., Mizuno, Y. and Takata. K. (2002). "Heart rate indication using musical data," in *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 49, no. 7, pp. 729-733, July 2002, <https://doi.org/10.1109/TBME.2002.1010857>

EDUCAR TAMBIÉN PARA LA PÉRDIDA: ARTE, EMOCIONES Y DUELO EN LA ESCUELA

CARLA SOTO ORTEGA
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de la muerte y del duelo en la infancia es, todavía hoy, un desafío dentro del contexto escolar. A pesar de su impacto profundo en el desarrollo emocional de niñas y niños, sigue siendo un tema silenciado, relegado o directamente evitado. No obstante, existe una creciente sensibilidad educativa hacia la necesidad de acompañar estas experiencias desde edades tempranas, con herramientas pedagógicas adecuadas, entre las cuales el arte ha cobrado un protagonismo indiscutible (Martínez-Vérez, 2023; García-Cano et al., 2025).

Este capítulo parte de la experiencia desarrollada en un Trabajo de Fin de Grado aplicado en un aula de Educación Infantil con alumnado de 4 años, en el que se implementó una propuesta didáctica basada en la expresión artística para trabajar el duelo. El enfoque metodológico adoptado se enmarca dentro de la Investigación Basada en las Artes (IBA), una corriente que defiende la capacidad del arte para generar conocimiento, expresión emocional y elaboración simbólica, especialmente en contextos de alta carga afectiva (Martínez-Vérez et al., 2022; Rogers, 2011).

El duelo, como proceso emocional y social, afecta también a la infancia, aunque de forma distinta que en la adultez. Las niñas y los niños pueden no comprender aún los conceptos de irreversibilidad o universalidad de la muerte, pero sí experimentan la tristeza, el miedo, la ausencia y la confusión asociadas a una pérdida (Dyregrov et al., 2015). De ahí que el tratamiento educativo del duelo no pueda limitarse a una perspectiva informativa o racional, sino que deba integrar lenguajes simbólicos y

emocionales que permitan a los más pequeños canalizar sus sentimientos y dar sentido a lo vivido.

Desde la psicopedagogía, autores como Byung-Chul Han (2022) han advertido sobre la tendencia actual a evitar el sufrimiento en nuestras sociedades, instaurando lo que denomina una “sociedad paliativa” que intenta erradicar toda forma de dolor. Esta evitación tiene consecuencias directas en la educación emocional del alumnado, ya que invisibiliza emociones legítimas como la tristeza o el miedo. En este contexto, incluir el duelo en la escuela no solo responde a una necesidad humana, sino que se convierte en un acto de resistencia pedagógica frente al tabú social.

Numerosos estudios internacionales han comenzado a explorar las implicaciones del duelo en la infancia y las mejores formas de abordarlo en entornos educativos (Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025). En países como Noruega, Reino Unido o Australia se han desarrollado protocolos escolares y programas específicos para trabajar el duelo con el alumnado, reconociendo que este tipo de experiencias son parte inherente del crecimiento vital. Estas prácticas internacionales pueden ser inspiradoras para el contexto español, donde aún predominan las reticencias culturales, la falta de formación docente y la escasa presencia curricular del tema.

Desde el plano artístico, el arte se posiciona como un recurso clave para el acompañamiento emocional, tal y como ha sido documentado en investigaciones recientes (Martínez-Vérez, 2023; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024). El lenguaje artístico, a diferencia del verbal, permite acceder a niveles emocionales profundos que muchas veces escapan a la lógica de la palabra. Dibujos, instalaciones, dramatizaciones o piezas musicales se convierten en espacios donde los niños pueden representar su dolor, sus recuerdos o sus miedos sin necesidad de racionalizarlos. Esta dimensión simbólica resulta esencial para la elaboración emocional en etapas donde las competencias lingüísticas aún están en desarrollo (Machuca & García, 2024).

En el marco de este capítulo, se recuperan también las voces adultas recogidas a través de un cuestionario mixto dirigido a docentes, familias y otros profesionales del ámbito educativo. Estas miradas han

evidenciado un consenso creciente sobre la importancia de abordar el duelo en la escuela desde una perspectiva respetuosa, adaptada y humanizadora. Sin embargo, también han puesto de relieve resistencias persistentes, muchas de ellas ligadas a la falta de herramientas pedagógicas y a la inseguridad profesional ante temas emocionalmente complejos (Martínez-Vérez et al., 2025; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021).

La dimensión formativa del arte ha sido subrayada en trabajos como el de Martínez-Vérez et al. (2022), donde se destaca cómo la performance y otras prácticas artísticas pueden convertirse en espacios de reconstrucción identitaria, especialmente en contextos educativos marcados por la diversidad y la vulnerabilidad. Esta línea se ha extendido también a investigaciones que analizan el arte en relación con la sostenibilidad emocional y territorial, mostrando cómo las expresiones simbólicas fortalecen el sentido de pertenencia, la resiliencia y la cohesión social (Martínez-Vérez et al., 2025).

En esta misma dirección, experiencias como las recogidas por García-Cano et al. (2025) en contextos universitarios destacan el valor de los museos y otros espacios artísticos como entornos de aprendizaje emocional, capaces de provocar reflexión, diálogo y conexión afectiva. Aunque estas prácticas se sitúan en niveles formativos superiores, ofrecen pistas valiosas sobre cómo articular una pedagogía sensible al dolor y a la pérdida desde la creatividad.

Por su parte, Parejo y colaboradores (Parejo et al., 2023; Parejo & Corión-Heras, 2025) insisten en la necesidad de vincular la educación emocional con contextos reales y significativos, proponiendo salidas del aula y proyectos experienciales como vías para una educación más conectada con la vida. Estas propuestas conectan con la línea de investigación basada en la experiencia estética que subyace al proyecto de intervención del TFG aquí desarrollado.

En definitiva, el trabajo que sustenta este capítulo se inscribe en una línea de investigación y práctica educativa que apuesta por integrar el arte y la educación emocional como pilares del desarrollo infantil. No se trata solo de enseñar a los niños a hablar de la muerte, sino de ofrecerles lenguajes para sentirla, para representarla y para convivir con ella

desde una mirada empática y resiliente. Esta propuesta no pretende ser un modelo cerrado, sino una invitación a abrir espacios, a perder el miedo y a educar también en las pérdidas.

Porque, como bien recoge la literatura actual, una escuela que educa para la vida debe educar también para la muerte (Sánchez Alba et al., 2024). Solo así podremos formar personas emocionalmente sanas, capaces de transitar el dolor sin negarlo, de honrar sus recuerdos y de seguir adelante con sentido y con amor.

2. OBJETIVOS

La presente propuesta tiene como finalidad fundamental visibilizar y legitimar el abordaje pedagógico del duelo en la etapa de Educación Infantil mediante el uso del arte como recurso didáctico, emocional y simbólico. A través de un enfoque educativo integrador y humanizador, se pretende contribuir a la creación de entornos escolares emocionalmente seguros que favorezcan la elaboración saludable de experiencias de pérdida desde edades tempranas (Martínez-Vérez et al., 2022; Dyregrov et al., 2015).

Los objetivos específicos que guían este capítulo son los siguientes:

1. Analizar el papel de la escuela como espacio privilegiado para la educación emocional y el acompañamiento del duelo infantil, destacando las oportunidades pedagógicas que ofrece el currículo oficial, así como los vacíos formativos y las resistencias culturales aún existentes (Stylianou & Zembylas, 2021; Hamilton, 2024).
2. Explorar el potencial del arte como herramienta pedagógica para canalizar el dolor, simbolizar la pérdida y favorecer la expresión emocional en la infancia, en consonancia con enfoques contemporáneos como la Investigación Basada en las Artes (IBA) (Martínez-Vérez, 2023; Machuca & García, 2024).
3. Presentar una propuesta didáctica concreta y aplicada en un aula de Educación Infantil, basada en actividades artísticas diseñadas para trabajar el duelo desde una perspectiva respetuosa, adaptada a la etapa evolutiva del alumnado y

contextualizada en la realidad escolar (García-Cano et al., 2025; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024).

4. Dar voz a la comunidad educativa mediante el análisis de las percepciones de docentes, familias y profesionales de la educación, recogidas a través de un cuestionario mixto, acerca de la importancia de incluir el duelo en el currículo escolar y sobre los métodos pedagógicos más adecuados para ello (Diz-Otero et al., 2024; Domínguez-Lloria et al., 2023).
5. Reflexionar sobre los retos, límites y posibilidades de incorporar el tratamiento del duelo en el aula, considerando las condiciones actuales del sistema educativo, las exigencias curriculares, y la necesidad urgente de una formación docente específica en educación emocional y acompañamiento del duelo (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Brown et al., 2024).
6. Contribuir a una transformación de la cultura escolar hacia una mirada más empática, inclusiva y humana, que integre el duelo y otras experiencias emocionales difíciles como parte legítima del proceso educativo, y no como realidades marginales o ajenas al aula (Martínez-Vérez et al., 2025; Sánchez Alba et al., 2024).

El desarrollo de estos objetivos parte del convencimiento de que la escuela no puede ser ajena a la vida emocional del alumnado. Educar no es solo transmitir contenidos, sino también acompañar procesos vitales que, aunque dolorosos, forman parte inherente del crecimiento humano. Y el arte, como lenguaje universal, puede convertirse en un puente poderoso entre la vivencia íntima del duelo y la posibilidad de resignificarlo colectivamente.

3. MÉTODO

El presente estudio adopta una metodología mixta, con un enfoque predominantemente cualitativo, que integra elementos de análisis descriptivo y narrativo. Esta elección responde a la complejidad del objeto de estudio: el abordaje del duelo en la Educación Infantil a través del arte, un fenómeno profundamente emocional, simbólico y contextual, que requiere aproximaciones interpretativas, sensibles y flexibles (Charmaz & Belgrave, 2018; Reidl, 2012).

La propuesta se articula a partir de dos grandes ejes metodológicos: por un lado, el análisis de las percepciones adultas (docentes, familias y profesionales de la educación) respecto al tratamiento del duelo en la escuela, y por otro, el diseño, implementación y evaluación de una propuesta didáctica basada en el arte, aplicada en un aula real con alumnado de cuatro años.

Este doble enfoque responde a una lógica de triangulación metodológica que permite enriquecer la comprensión del fenómeno desde múltiples voces, contextos y formas de representación, tal como promueve la Investigación Basada en las Artes (IBA) (Martínez-Vérez, 2023; Marín-Viadel & Roldán, 2019).

3.1. PARTICIPANTES

La muestra del estudio se compone de dos grupos principales:

1. Adultos participantes del cuestionario mixto (N=75), incluyendo tanto profesionales del ámbito educativo y psicológico como familias con hijos/as en edad escolar. Esta diversidad de perfiles permite recoger una gama rica y plural de percepciones sobre el tratamiento del duelo en contextos escolares (Domínguez-Lloria et al., 2023; Diz-Otero et al., 2023).
2. Alumnado del aula de Educación Infantil (N=20), del segundo ciclo, en un centro público de Palencia. La intervención se realizó con un grupo diverso culturalmente, incluyendo alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que permitió adaptar las actividades con un enfoque inclusivo y sensible a la diversidad (García-Cano et al., 2025).

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación se desarrolla en seis fases:

1. Revisión bibliográfica sistemática, que sentó las bases teóricas del estudio, con énfasis en la educación emocional, el duelo infantil y el uso del arte como herramienta pedagógica (Martínez-Vérez et al., 2022; Gil-Ruiz & Domínguez-Lloria, 2025).

2. Diseño de la propuesta didáctica, estructurada en cinco sesiones centradas en la expresión artística del duelo. Estas actividades fueron ideadas desde los principios de la IBA y del enfoque global y holístico del currículo de Infantil (RD 95/2022).
3. Aplicación en el aula, con una implementación flexible que combinó actividades plásticas, narrativas, musicales y dramatizadas. Las sesiones se adaptaron a las necesidades del grupo y se desarrollaron en un ambiente seguro y afectivo (Parejo & Cortón-Heras, 2025).
4. Recogida de datos cualitativos mediante observación participante, registros fotográficos, análisis de productos artísticos y transcripción de expresiones verbales del alumnado.
5. Aplicación del cuestionario mixto online, destinado a adultos, con preguntas cerradas y abiertas, y estimulación visual a través de obras artísticas que invitan a la reflexión emocional (como *El grito* de Munch o *Morning Sun* de Hopper), en consonancia con la metodología artística del estudio (Martínez-Vérez et al., 2025).
6. Análisis de los datos, combinando análisis temático inductivo de las respuestas abiertas (Charmaz & Belgrave, 2019) y análisis descriptivo de las respuestas cerradas con el software SPSS. Los datos fueron triangulados con los resultados obtenidos en el aula para identificar convergencias, divergencias y puntos de mejora en la propuesta pedagógica.

3.3. INSTRUMENTOS

1. Cuestionario online (Google Forms): diseñado ad hoc, estructurado en bloques temáticos.
2. Diario de campo de la observadora participante.
3. Fotografías de productos artísticos generados por el alumnado.
4. Fragmentos verbales seleccionados de las asambleas y dramatizaciones.
5. Fichas de actividad y plantillas utilizadas en las sesiones didácticas.

3.4. CRITERIOS ÉTICOS

La investigación ha respetado los principios éticos de la educación y la infancia, garantizando el anonimato de los participantes adultos, el consentimiento informado de las familias y la colaboración con el centro educativo. Asimismo, el proyecto fue aprobado por el Comité de la Universidad de Valladolid, y todas las intervenciones se desarrollaron desde el máximo respeto a las emociones del alumnado.

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en este estudio se dividen en dos bloques principales: por un lado, los derivados de la intervención didáctica llevada a cabo en un aula de Educación Infantil, y por otro, los correspondientes al cuestionario mixto respondido por personas adultas vinculadas al ámbito educativo y familiar.

4.1. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EN EL AULA

Durante el desarrollo de las sesiones didácticas en el aula de cuatro años se observaron varios efectos positivos:

1. Se evidenció una notable capacidad del alumnado para expresar emociones complejas mediante formas artísticas como el dibujo, el modelado, el juego dramático y la construcción simbólica.
2. Las niñas y niños se mostraron implicados en las actividades, manifestando progresivamente una mayor apertura emocional, especialmente aquellos que en las primeras sesiones mostraban mayor retraimiento.
3. Las creaciones artísticas generadas revelaron una rica carga simbólica y emocional, asociada a recuerdos, vínculos afectivos y la idea de la ausencia, lo cual indica un nivel de elaboración interna de las experiencias trabajadas.
4. Se favoreció un ambiente de aula basado en el respeto mutuo, la empatía y la expresión libre, que permitió a cada niño o niña encontrar su propia manera de participar y compartir sin sentirse juzgado.

5. La dinámica colectiva del “paraguas del recuerdo”, en particular, propició momentos significativos de comunicación emocional entre iguales y permitió articular lo personal con lo grupal, generando un sentimiento de pertenencia y cuidado.

4.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO MIXTO A ADULTOS

El cuestionario fue respondido por 75 personas adultas, con perfiles diversos. Los datos obtenidos muestran lo siguiente:

1. La mayoría de las personas encuestadas manifestó estar a favor de que el duelo se trabaje en la escuela desde etapas tempranas, considerando que puede ayudar al desarrollo emocional del alumnado.
2. Se reconoció mayoritariamente el valor del arte como recurso educativo útil para abordar temas complejos, especialmente en la infancia, al facilitar la expresión emocional sin necesidad de verbalizar experiencias directamente.
3. Entre las preocupaciones manifestadas, destacó el temor a no saber manejar adecuadamente las reacciones emocionales del alumnado, así como la falta de preparación profesional específica para abordar el duelo en el aula.
4. Las respuestas abiertas ofrecieron propuestas metodológicas variadas, incluyendo el uso de cuentos, dramatizaciones, actividades plásticas y espacios de diálogo como herramientas educativas adecuadas.
5. Un porcentaje significativo de participantes expresó la necesidad de incluir en la formación docente contenidos vinculados a la educación emocional, el acompañamiento del duelo y el uso del arte como medio pedagógico.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio confirman la pertinencia de integrar el trabajo del duelo en la etapa de Educación Infantil mediante estrategias pedagógicas basadas en el arte. Tal como indica Arnáiz (2020), abordar la pérdida desde una perspectiva educativa puede

favorecer la adquisición de competencias emocionales esenciales para el desarrollo integral del alumnado (Martínez-Vérez et al., 2023; Martínez-Vérez, 2023; Diz-Otero et al., 2023).

Uno de los hallazgos más relevantes ha sido la efectividad del lenguaje artístico como vía de expresión emocional. En el aula, los dibujos, construcciones plásticas y dramatizaciones permitieron al alumnado canalizar sentimientos relacionados con la pérdida y la ausencia. Esta dimensión simbólica del arte resulta clave para el acompañamiento de emociones difíciles, tal como destacan Marín-Viadel y Roldán (2018), al señalar que el arte permite una aproximación más profunda y sensible al mundo interior del niño (Martínez-Vérez et al., 2022; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Domínguez-Lloria et al., 2023).

El análisis del cuestionario dirigido a adultos mostró un consenso en torno a la necesidad de abordar el duelo desde la infancia. La mayoría de los participantes consideró que hacerlo desde la escuela permite normalizar el tema y prevenir bloqueos emocionales futuros (Diz-Otero et al., 2024; Domínguez-Lloria et al., 2023). Tal como apunta Ramos (2017), la infancia necesita referentes seguros para comprender la muerte, y la escuela, junto con la familia, puede ser un espacio de contención y aprendizaje (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; García-Cano et al., 2025).

Sin embargo, también emergieron resistencias, algunas vinculadas a temores personales y otras a la falta de preparación profesional. Estos resultados coinciden con lo descrito por López (2014), quien indica que los docentes sienten inseguridad y desconocimiento a la hora de afrontar situaciones de duelo con su alumnado, lo que evidencia la necesidad de formación específica en este ámbito (Sánchez Alba et al., 2024; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024; Ascuntar y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre, et al. 2023; Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz et al., 2025).

La propuesta didáctica ha demostrado ser eficaz y adaptable. No obstante, su aplicación debe considerar las singularidades del grupo y el contexto, evitando enfoques rígidos o estandarizados. El duelo, como proceso personal, requiere intervenciones flexibles y respetuosas, en sintonía con lo que señala Escudero (2019) respecto a la necesidad de

un acompañamiento emocional personalizado desde la pedagogía (Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2025).

Asimismo, se constató que trabajar el duelo no solo beneficia a quienes atraviesan una pérdida concreta, sino que fortalece al grupo en su conjunto al desarrollar competencias como la empatía, la escucha o la autorregulación emocional. Esta visión se alinea con la concepción de la educación emocional propuesta por Bisquerra (2009), quien la considera una herramienta clave para el bienestar y la convivencia en la escuela (García-Cano et al., 2025; Parejo & Cortón-Heras, 2025; Parejo et al., 2023).

Por último, abrir el espacio escolar al tratamiento del duelo implica también una transformación cultural. Romper el tabú de la muerte en la infancia y en la escuela supone avanzar hacia una pedagogía más humana, que reconozca las emociones como parte central del proceso educativo, y que coloque el cuidado en el centro de la práctica docente (Parejo, 2023; Parejo et al., 2024; Medina-Gual & Parejo, 2025).

6. CONCLUSIONES

Este capítulo ha presentado una propuesta pedagógica centrada en el abordaje del duelo en Educación Infantil a través del arte, evidenciando que es posible —y necesario— tratar la muerte en la escuela de manera respetuosa, adaptada y emocionalmente segura. La intervención realizada y el análisis de las percepciones de la comunidad educativa permiten afirmar que los niños y niñas, incluso en edades tempranas, están preparados para elaborar emociones complejas cuando cuentan con el acompañamiento adecuado.

El arte ha demostrado ser un recurso eficaz para favorecer la expresión emocional y simbólica, permitiendo que el alumnado explore el significado de la pérdida de forma no verbal y respetuosa. Las actividades desarrolladas promovieron la empatía, el respeto, la escucha y el cuidado mutuo dentro del grupo, al tiempo que fortalecieron las habilidades emocionales individuales.

Las personas adultas participantes en el cuestionario manifestaron una clara voluntad de que la escuela no evite el duelo, sino que lo integre

como parte del proceso educativo. No obstante, también señalaron resistencias institucionales, culturales y formativas que dificultan su implementación. En este sentido, se constata una necesidad urgente de formación inicial y continua del profesorado en educación emocional, acompañamiento del duelo e intervención artística.

Además, el estudio ha puesto de relieve que trabajar el duelo desde la prevención —no solo en situaciones de pérdida reciente— ayuda a construir herramientas emocionales que el alumnado podrá utilizar a lo largo de su vida. La escuela, como espacio de vida y de sentido, debe ofrecer también un lugar para elaborar el dolor, transformar la ausencia y resignificar las pérdidas.

En definitiva, educar en el duelo no es una opción complementaria, sino una responsabilidad ética y pedagógica. Integrar el arte como lenguaje educativo no solo enriquece las metodologías, sino que también humaniza la escuela y la transforma en un lugar de cuidado, sentido y vida compartida.

7. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

1. Ampliación de la muestra y diversidad de contextos: futuros estudios podrían replicar esta propuesta en diferentes contextos educativos (zonas rurales, centros concertados o de difícil desempeño), para observar cómo influyen los factores socio-culturales y organizativos en la recepción y resultados de las intervenciones.
2. Comparación entre etapas educativas: investigar el tratamiento del duelo desde Infantil hasta Secundaria permitiría comprender cómo evoluciona la comprensión de la muerte y qué metodologías resultan más eficaces en cada nivel.
3. Estudios longitudinales: sería valioso realizar investigaciones a largo plazo para evaluar el impacto que tienen estas propuestas en el desarrollo emocional y social del alumnado, así como en su capacidad futura para afrontar pérdidas.
4. Formación docente: explorar el diseño, implementación y evaluación de programas formativos específicos para

- profesorado sobre duelo infantil, arte y educación emocional podría cubrir uno de los vacíos más señalados en este estudio.
5. Intervención familiar y comunitaria: futuras investigaciones podrían abordar cómo vincular a las familias y agentes comunitarios en el proceso educativo del duelo, fomentando redes de apoyo más amplias y sostenibles.
 6. Innovación metodológica: experimentar con nuevas herramientas pedagógicas —como tecnologías inmersivas, realidad aumentada o inteligencia artificial aplicada al arte— abriría nuevas vías para explorar el duelo desde una perspectiva contemporánea y accesible para las nuevas generaciones.

Estas líneas no solo profundizan en el conocimiento académico, sino que también apuntan hacia una transformación real de la práctica educativa, en la que la muerte deje de ser un tabú para convertirse en una oportunidad de crecimiento, cuidado y humanización.

8. REFERENCIAS

- Arnáiz, P. (2020). Educación emocional en la infancia: una herramienta para la vida. Ediciones Aljibe.
- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castañó-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Bisquerra, R. (2009). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Wolters Kluwer.
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>

- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Escudero, T. (2019). Acompañamiento emocional en contextos educativos. *Revista Complutense de Educación*, 30(4), 915–932.
- García-Cano, M., Gil-Ruiz, P., y Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., y Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15 (6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- López, F. (2014). La muerte en la escuela: una realidad silenciada. *Educatio Siglo XXI*, 32(1), 227–244.
- Marín-Viadel, R., & Roldán, J. (2018). Arte, investigación y educación: propuestas desde la Investigación Basada en las Artes (IBA). Octaedro.
- Martínez-Vérez, M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>

- Martínez-Vérez, M. V., Albar-Mansoa, P. J., y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, M. V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Martínez-Vérez, M. V., Montero Seoane, A., y Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. V., Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education. A Global Comparative Perspective* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 28(1), 213–234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>

Ramos, M. (2017). *Educación para la muerte en la infancia: recursos, enfoques y resistencias*. Narcea.

Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>

LÍNEAS QUE HABLAN: EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN EMOCIONAL

INÉS DE LA IGLESIA SIERRA
CES Don Bosco

1. INTRODUCCIÓN

El sufrimiento emocional en la infancia sigue siendo un aspecto relegado en muchos contextos escolares, a pesar de su impacto directo en el desarrollo integral del alumnado (Martínez-Vérez et al., 2022; Mañach Moreno et al., 2024). Las escuelas, tradicionalmente enfocadas en el rendimiento académico, no siempre ofrecen los recursos simbólicos, afectivos y pedagógicos necesarios para acompañar las emociones difíciles que atraviesan los niños y niñas (Castaño-Aguirre et al., 2023; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025).

Diversos estudios han señalado la potencia del arte como medio para dar voz al malestar, canalizar emociones y promover entornos de aprendizaje más humanos, creativos y resilientes (Martínez-Vérez, 2023; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025). Las experiencias desarrolladas desde la educación artística en clave crítica y afectiva han demostrado ser eficaces en la construcción de espacios escolares emocionalmente sostenibles (Martínez-Vérez et al., 2023; Gil-Ruiz et al., 2025; Sánchez Alba et al., 2024).

En este sentido, la incorporación de lenguajes expresivos y simbólicos en el aula no solo responde a una necesidad pedagógica, sino también ética y política (Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021). La expresión emocional mediante el dibujo, la performance, la narrativa o el collage, ofrece al alumnado herramientas para narrarse desde el sentir, permitiendo resignificar vivencias de

sufrimiento, ansiedad o desconexión (García-Cano et al., 2025; Diz-Otero et al., 2024).

Este capítulo parte de una experiencia didáctica desarrollada en el marco del Grado en Pedagogía, en la que se propone un espacio educativo centrado en la expresión simbólica del malestar a través del arte. La propuesta se alinea con trabajos previos sobre la inclusión de metodologías activas, colaborativas y situadas, donde la voz del alumnado ocupa un lugar central en el diseño del aprendizaje (Parejo et al., 2023; Medina-Gual & Parejo, 2025).

La intervención no responde a una lógica terapéutica, sino educativa: escuchar al alumnado, acompañarlo en su proceso expresivo y visibilizar la dimensión emocional de la experiencia escolar (Martínez-Vérez et al., 2025; Domínguez-Lloria et al., 2023). Este enfoque encuentra respaldo en investigaciones recientes que promueven una escuela más vinculada con el territorio emocional de sus estudiantes, utilizando el arte como lenguaje transversal y transformador (Diz-Otero et al., 2023; Martínez-Vérez et al., 2024; Parejo & Cortón-Heras, 2025).

En definitiva, este trabajo propone una mirada pedagógica que articula emoción, arte y acompañamiento. Se defiende aquí la urgencia de una educación capaz de integrar los cuidados, los vínculos y las subjetividades como parte esencial de su misión formativa (Gil-Ruiz & García Arnao, 2024; Parejo, 2023), especialmente en una época marcada por la incertidumbre y la vulnerabilidad afectiva.

2. OBJETIVOS

Este capítulo se centra en el análisis y desarrollo de una experiencia didáctica orientada a favorecer la expresión emocional del alumnado de Educación Primaria a través de estrategias artísticas. El objeto de estudio son las prácticas pedagógicas que, desde una perspectiva simbólica, estética y crítica, posibilitan espacios de visibilización y acompañamiento del malestar infantil en el contexto escolar (Martínez-Vérez et al., 2025; Gil-Ruiz et al., 2025).

En concreto, se propone explorar cómo el arte puede convertirse en un medio legítimo de expresión para niñas y niños que, por diversos motivos, no encuentran en los canales convencionales —como el lenguaje verbal o las dinámicas curriculares tradicionales— las condiciones necesarias para comunicar su mundo emocional. El estudio se inscribe en una línea de investigación que promueve metodologías activas, participativas y centradas en el sujeto como agente de su propio aprendizaje (Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre et al., 2023).

La experiencia se estructura en torno a los siguientes objetivos específicos:

1. Crear un espacio seguro y simbólicamente habilitado para que el alumnado exprese sus emociones mediante lenguajes artísticos como el dibujo, el collage y la composición plástica.
2. Explorar el potencial del arte como herramienta pedagógica para la identificación, exteriorización y elaboración de experiencias de malestar vividas en el entorno escolar (Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; Domínguez-Lloria et al., 2023).
3. Fomentar la escucha, la empatía y el respeto en el grupo clase, fortaleciendo vínculos y promoviendo una cultura de cuidado mutuo desde la dimensión afectiva y colectiva de la educación (Parejo et al., 2023; Sánchez Alba et al., 2024).
4. Analizar críticamente los resultados de la experiencia con el fin de aportar evidencias sobre la necesidad de integrar propuestas educativas que reconozcan la dimensión emocional como parte inseparable del aprendizaje.

La propuesta, situada en un contexto escolar real, pretende contribuir a la construcción de una escuela más justa, inclusiva y sensible, donde la expresión emocional no sea motivo de estigmatización, sino una oportunidad para el crecimiento y la transformación pedagógica (Mañach Moreno et al., 2024; Medina-Gual & Parejo, 2025).

3. METODOLOGÍA

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter exploratorio, orientado a comprender en profundidad los significados, procesos y efectos de una intervención artística centrada en la expresión

emocional del alumnado de Educación Primaria. Se trata de un estudio de caso, basado en la implementación y análisis de una experiencia didáctica desarrollada en un centro educativo público, con un grupo de estudiantes de entre 8 y 10 años.

El diseño metodológico se fundamenta en principios de investigación-acción educativa, lo que permitió a la autora intervenir en el aula como agente activa en la planificación, implementación y evaluación de la propuesta (Martínez-Vérez et al., 2022; Parejo & Cortón-Heras, 2025). Este enfoque permitió una comprensión situada del contexto escolar, así como una observación directa del comportamiento emocional y creativo del grupo participante durante la experiencia.

3.1. PARTICIPANTES

El grupo estuvo compuesto por 19 alumnos y alumnas de tercero de Educación Primaria. La selección de la clase fue intencional, en colaboración con el equipo docente del centro, considerando la disposición del profesorado para participar activamente en la experiencia y la identificación de dinámicas emocionales complejas en el grupo.

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Se utilizaron diversas técnicas cualitativas de recogida de información:

1. Observación participante durante las sesiones de trabajo artístico, registrando comportamientos, interacciones y expresiones relevantes.
2. Análisis de las producciones artísticas (dibujos, collages y construcciones visuales) realizadas por el alumnado, interpretadas desde una perspectiva simbólica y emocional.
3. Registro de relatos espontáneos y comentarios verbales expresados durante la actividad, recogidos en un diario de campo.

Esta triangulación metodológica buscó aumentar la profundidad interpretativa del análisis, capturando tanto el proceso como los productos de la experiencia educativa (Domínguez-Lloria et al., 2023; Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025).

3.3. FASES DEL TRABAJO

La experiencia se desarrolló en cuatro sesiones consecutivas de una hora, distribuidas a lo largo de dos semanas. Cada sesión fue diseñada con un objetivo específico:

1. Crear un clima de confianza en el grupo.
2. Proponer una primera actividad de expresión gráfica libre.
3. Introducir consignas relacionadas con emociones vividas en la escuela.
4. Reflexionar colectivamente sobre lo expresado y cerrar el proceso.

Todo el proceso fue documentado de forma sistemática, atendiendo especialmente a los indicios de bienestar, participación activa, verbalización de experiencias y disposición hacia la tarea. La intervención fue aprobada por la dirección del centro y realizada con el consentimiento informado de las familias.

4. RESULTADOS

El análisis de la experiencia revela el valor del arte como canal legítimo de expresión emocional en el contexto escolar. A través de la observación directa, el análisis de las producciones gráficas y los registros narrativos, emergieron tres ejes interpretativos principales: (1) presencia del malestar emocional, (2) resignificación del espacio escolar y (3) proyección de un deseo de transformación educativa. Estas categorías, aunque analíticamente diferenciadas, se entrelazan en una narrativa común de búsqueda de sentido y agencia por parte del alumnado.

4.1. PRESENCIA DEL MALESTAR EMOCIONAL

Desde la primera sesión, muchas de las producciones reflejaron vivencias de incomodidad, estrés, aislamiento o miedo vinculados al entorno escolar. Los dibujos representaban, en numerosos casos, aulas oscuras o vacías, figuras de docentes sin rostro, relojes sin manecillas o cuerpos pequeños encerrados entre líneas. Uno de los dibujos mostraba una

silueta infantil dentro de una jaula de pupitres, mientras que en otro, un alumno se retrataba llorando solo en un rincón del patio.

Estas imágenes se acompañaban de frases escritas o verbalizadas por los propios niños y niñas: “a veces me duele la barriga cuando llego al cole”, “no me gusta cuando gritan”, “yo me siento invisible”. La coincidencia entre el lenguaje visual y el narrativo evidenció la existencia de una carga emocional significativa que rara vez encuentra espacios para su expresión dentro de la dinámica curricular.

Este malestar no siempre estuvo ligado a situaciones excepcionales; en muchos casos, se asociaba a rutinas escolares percibidas como opresivas, como la obligación de guardar silencio prolongado, la presión por obtener buenas calificaciones, o la ausencia de juego y movimiento. Estos hallazgos refuerzan la idea de que el sufrimiento infantil en la escuela no necesariamente se manifiesta en grandes crisis, sino en microexperiencias cotidianas de desconexión, silencio o exigencia excesiva.

4.2. RESIGNIFICACIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO ESCOLAR

Con el desarrollo de la intervención, se observaron transformaciones notables tanto en el contenido como en el estilo de las producciones artísticas. Las imágenes se volvieron más coloridas, comenzaron a aparecer paisajes naturales, personas que sonreían, palabras como “amistad”, “libertad”, “jugar” o “respirar”.

Este cambio fue especialmente significativo en aquellos alumnos que, en las primeras sesiones, manifestaban retraimiento o resistencia. Una niña que inicialmente dibujó una “tormenta sobre su cabeza” (sic), representó en la última actividad “una escuela llena de árboles y columpios”. En las palabras de otro alumno: “esto es lo que me gustaría que fuera el cole... como un parque con profes que escuchen”.

Las transformaciones gráficas también implicaron una mayor disposición al diálogo y la reflexión en el grupo clase. El aula se convirtió, progresivamente, en un espacio de confianza, donde las emociones no solo eran permitidas, sino escuchadas, nombradas y compartidas. Esta resignificación no consistió en una idealización ingenua de la escuela,

sino en la construcción colectiva de una mirada alternativa, más amable, inclusiva y humana.

4.3. EXPRESIÓN DE UN DESEO DE TRANSFORMACIÓN

En la última sesión, las producciones evidenciaron un giro discursivo hacia el futuro. Niños y niñas se autorrepresentaron como agentes activos de cambio, formulando propuestas para mejorar su vida escolar: “más recreos”, “profes que no griten”, “tiempo para hablar de lo que nos pasa”, “hacer más cosas con las manos”. Algunas de estas frases se integraron en los propios dibujos, formando parte de carteles, pancartas o nubes de pensamiento.

Estas producciones no pueden leerse como simples ejercicios estéticos, sino como auténticas formas de pensamiento pedagógico infantil. Lejos de la ingenuidad, muchas de las propuestas planteadas apuntaban a una revisión crítica de la escuela desde dentro: reclamaban tiempos de descanso, más oportunidades para expresar emociones, relaciones horizontales y una mayor conexión con la naturaleza y el arte.

Este deseo de transformación se acompañó de un cambio en la actitud general del grupo: mayor participación, escucha activa, empatía entre compañeros/as y apertura emocional. El profesorado observador destacó una “nueva energía” en el aula, y valoró la intervención como “una oportunidad para ver a los alumnos desde otro lugar”.

5. DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación permiten reflexionar sobre el poder transformador del arte en contextos escolares, especialmente en relación con la expresión emocional y la salud mental infantil. Como han señalado trabajos recientes (Martínez-Vérez et al., 2023; Mañach Moreno et al., 2024), las prácticas artísticas constituyen herramientas pedagógicas capaces de generar espacios seguros para que el alumnado explore, verbalice y comparta sus vivencias emocionales.

Este estudio coincide con investigaciones que destacan la importancia de incorporar metodologías sensibles al malestar del alumnado,

especialmente en tiempos de pospandemia, donde se han intensificado síntomas como la ansiedad, el aislamiento o el desinterés escolar (Diz-Otero et al., 2024; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021). La intervención artística desplegada en el aula no solo actuó como vehículo de expresión, sino como motor de resignificación de la experiencia escolar, tal como también sugieren Ascuntar Rivera y Bak-Geller (2025) en el ámbito latinoamericano.

La creatividad infantil, lejos de ser una capacidad meramente estética, se manifestó aquí como una forma de pensamiento complejo y crítico, como muestran también Castaño-Aguirre et al. (2023) en sus estudios sobre cartografías participativas. Los dibujos analizados no fueron ilustraciones ingenuas, sino verdaderas representaciones simbólicas de procesos internos, estructuras escolares vividas y deseos de cambio (Martínez-Vérez et al., 2025; Gil-Ruiz et al., 2025).

Además, la intervención tuvo un efecto notable en la transformación del clima del aula, lo que refuerza los hallazgos de Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria (2025), quienes identifican una mejora en las relaciones interpersonales cuando se incorporan prácticas pedagógicas basadas en el arte. Esta dimensión relacional, que favorece la escucha activa, el respeto y la empatía, es fundamental para avanzar hacia una escuela más humana e inclusiva (García-Cano et al., 2025).

Desde una perspectiva metodológica, este tipo de intervenciones se alinean con propuestas pedagógicas que abogan por la transdisciplinariedad y el vínculo entre la formación emocional, estética y ética (Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; Parejo & Cortón-Heras, 2025). Así, se fortalece la idea de que el arte no solo puede complementar el currículo, sino convertirse en un eje vertebrador de procesos educativos más integrales y significativos (Martínez-Vérez, 2023; Martínez-Vérez et al., 2022).

Asimismo, la experiencia recogida en esta investigación pone de manifiesto la urgencia de repensar la escuela como un entorno donde el arte no sea un lujo ni una actividad marginal, sino un derecho pedagógico esencial. Las iniciativas de aprendizaje-servicio y proyectos vinculados a instituciones culturales que proponen autores como Parejo et al.

(2023) y Sánchez Alba et al. (2024) abren caminos posibles para integrar estas propuestas de forma estructural.

Por último, cabe destacar que la riqueza de esta experiencia reside también en su potencial de réplica en otros contextos educativos, adaptándose a las particularidades culturales y sociales de cada territorio (Domínguez-Lloria et al., 2023; Medina-Gual & Parejo, 2025). A través de estrategias como la escucha activa, la representación simbólica y el reconocimiento del malestar infantil, es posible construir comunidades educativas más justas, sensibles y emocionalmente conscientes.

6. CONCLUSIONES

Esta investigación evidencia el valor pedagógico y transformador del arte como herramienta para abordar el malestar infantil en contextos escolares. A través de la expresión gráfica y simbólica, el alumnado logró representar vivencias emocionales muchas veces silenciadas o invisibilizadas en la dinámica educativa tradicional. Las actividades artísticas no solo facilitaron la exteriorización del sufrimiento, sino que también permitieron resignificar el espacio escolar como un entorno más humano, empático y abierto al diálogo.

Los resultados ponen de relieve la urgencia de incorporar el arte como un eje vertebrador en la educación primaria, más allá de su dimensión estética. La experiencia muestra que las prácticas creativas favorecen la construcción de vínculos, estimulan el pensamiento crítico y fortalecen la autoestima, contribuyendo al bienestar integral del alumnado. Esto resulta especialmente relevante en un contexto pospandémico, donde los indicadores de sufrimiento emocional infantil han aumentado de forma significativa.

Desde una perspectiva metodológica, el estudio valida la pertinencia de enfoques cualitativos y participativos que reconozcan la voz del alumnado y utilicen sus producciones como fuente legítima de conocimiento. Asimismo, refuerza la necesidad de formar al profesorado en competencias emocionales, creativas y de acompañamiento, con el fin de consolidar una escuela que no solo instruya, sino que también cuide.

En definitiva, se propone una mirada crítica y comprometida con la transformación educativa, en la que el arte se sitúe como vía privilegiada para la escucha, la inclusión y la construcción de nuevas narrativas escolares más equitativas y sensibles.

7. REFERENCIAS

- Ascuntar Rivera, M. C., & Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: Un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>

- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Mañach Moreno, A., Jiménez Martínez, C., y Hernández Borges, M. R. (2024). Los códigos deontológicos del diseño y los dilemas morales en su función pedagógica. *Herramientas para el aprendizaje de la profesión. Kepes*, 21(30), 265–300. <https://doi.org/10.17151/kepes.2024.21.30.9>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. (2023). Arte y trabajo social: Una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: La performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: Un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23il.6111>

- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1).
<https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge et al. (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L. (2023). Historical evolution of the legal and political framework for student representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: Análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213–234.
<https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13.
<https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: Diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>

TRAZOS QUE CUIDAN: DIBUJAR EL MALESTAR EN LA ESCUELA

MARIA FERNANDEZ LENCE
CES Don Bosco

1. INTRODUCCIÓN

La escuela es un escenario clave en el desarrollo personal y social de la infancia, pero también puede ser un espacio donde se manifiestan desigualdades, silencios estructurales y formas de malestar emocional difíciles de abordar desde los enfoques tradicionales. En este contexto, el arte y la educación artística emergen como dispositivos de expresión, reflexión y transformación, capaces de hacer visibles experiencias que, de otro modo, quedarían reprimidas o normalizadas por la rutina escolar (Martínez-Vérez et al., 2024; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025).

En los últimos años, diversas investigaciones han insistido en la necesidad de renovar los marcos educativos desde una perspectiva crítica, sensible y humanista. El uso del arte como herramienta pedagógica ha demostrado ser eficaz en la creación de espacios de escucha y participación genuina del alumnado, especialmente en lo referente a la expresión emocional y la construcción de identidad (Martínez-Vérez, 2023; Mañach Moreno et al., 2024; Castaño-Aguirre et al., 2023). Estas propuestas se inscriben dentro de un movimiento educativo más amplio que aboga por metodologías activas, inclusivas y situadas, orientadas a fomentar aprendizajes significativos y transformadores (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Gil-Ruiz et al., 2025).

La presente propuesta parte del convencimiento de que la voz del alumnado debe ocupar un lugar central en la reflexión educativa, y que el arte ofrece un lenguaje privilegiado para dicho fin. Como plantean Domínguez-Lloria et al. (2023) y Diz-Otero et al. (2023), las prácticas

artísticas permiten al profesorado no solo acceder al imaginario simbólico de su alumnado, sino también repensar sus propias prácticas desde una perspectiva más dialógica y comprometida.

Asimismo, resulta urgente reflexionar sobre la salud emocional de la infancia en el contexto escolar, especialmente tras los efectos de la pandemia de la COVID-19. Estudios recientes han alertado del aumento del malestar psicológico en edades tempranas, así como de la necesidad de dotar a la escuela de herramientas para su detección y acompañamiento (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Martínez-Vérez et al., 2022). Desde esta perspectiva, el arte puede constituir un espacio de cuidado, contención y reparación, en línea con propuestas que promueven una educación estética vinculada a lo ético y lo emocional (García-Cano et al., 2025; Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025).

El trabajo que aquí se presenta se sitúa en este cruce entre arte, infancia y educación emocional, con una clara intención de generar un conocimiento situado, sensible y políticamente comprometido con la transformación de la escuela. Se asienta en experiencias recientes que valoran la creatividad como motor de aprendizaje y ciudadanía crítica (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Sánchez Alba et al., 2024), en sintonía con las reflexiones de autores que entienden el espacio educativo como un ecosistema vivo y complejo (Parejo et al., 2023; Medina-Gual & Parejo, 2025).

Partiendo de estos referentes, este capítulo tiene como objetivo explorar el potencial del arte como mediador en procesos de expresión emocional en contextos escolares. Se trata de visibilizar la experiencia del alumnado desde sus propias narrativas gráficas y simbólicas, entendiendo que en sus trazos, colores y composiciones se aloja no solo una estética infantil, sino una ética del cuidado y una política de lo sensible.

2. OBJETIVOS

El presente capítulo tiene como objeto de estudio el análisis del potencial del arte como herramienta de expresión emocional en contextos educativos, concretamente en la etapa de Educación Primaria. Se centra en comprender cómo los procesos de creación artística —y en particular la producción plástica espontánea— pueden facilitar la exteriorización

del malestar del alumnado, favorecer el autoconocimiento y fortalecer el vínculo pedagógico.

A partir de una experiencia concreta llevada a cabo en un centro educativo, se propone observar y analizar cómo el alumnado utiliza el lenguaje visual para comunicar emociones complejas, muchas veces difíciles de verbalizar en los marcos comunicativos convencionales. Asimismo, se explora cómo la mediación docente, desde un enfoque ético-estético, puede transformar el aula en un espacio de cuidado, escucha y resignificación del malestar.

Los objetivos específicos que guían este trabajo son los siguientes:

1. Identificar las principales formas de expresión emocional empleadas por el alumnado a través de producciones artísticas realizadas en el contexto escolar.
2. Analizar las temáticas y símbolos presentes en los dibujos del alumnado, con especial atención a la representación del sufrimiento, la ansiedad y el conflicto interpersonal.
3. Explorar la percepción del profesorado sobre el uso del arte como herramienta pedagógica para acompañar emocionalmente al alumnado.
4. Valorar el impacto de la actividad artística en la dinámica del aula y en el desarrollo de vínculos afectivos, de confianza y respeto mutuo.

Este enfoque parte de una mirada pedagógica situada, sensible y comprometida con una escuela que no solo instruya, sino que también escuche, acoja y repare.

3. METODOLOGÍA

El presente estudio se enmarca en un enfoque cualitativo de carácter interpretativo, centrado en comprender las significaciones que el alumnado atribuye a sus propias experiencias emocionales a través de producciones artísticas. Desde esta perspectiva, se parte del reconocimiento

del arte como lenguaje simbólico, con capacidad para vehicular emociones, vivencias y narrativas personales dentro del espacio escolar.

La investigación se llevó a cabo en un centro público de Educación Primaria, con un grupo de 22 alumnos y alumnas de entre 9 y 10 años. La intervención educativa se desarrolló a lo largo de seis sesiones, integradas en el área de Educación Artística. Durante estas sesiones, el alumnado participó en dinámicas de creación plástica que invitaban a expresar emociones, representar el entorno escolar y reflexionar sobre sus vivencias cotidianas.

Los instrumentos utilizados para la recogida de información fueron:

1. Producciones gráficas del alumnado, consideradas como fuentes primarias para el análisis interpretativo. Se recopilaron un total de 66 dibujos, clasificados en tres momentos del proceso.
2. Notas de campo, tomadas por la investigadora durante las sesiones, que recogían observaciones sobre actitudes, verbalizaciones espontáneas, comportamientos grupales y reacciones emocionales del alumnado.
3. Cuestionario abierto dirigido al profesorado, aplicado al finalizar la intervención, con el objetivo de conocer su percepción sobre el impacto emocional y pedagógico de la experiencia.

El análisis de los datos se realizó mediante un proceso de categorización temática, basado en la codificación abierta de los dibujos y notas de campo. Esta codificación fue llevada a cabo de forma inductiva, identificando patrones simbólicos, metáforas visuales y elementos recurrentes en la producción artística del grupo.

Asimismo, se respetaron los principios éticos fundamentales para la investigación educativa: se solicitó el consentimiento informado de las familias, se garantizó el anonimato de los participantes y se generó un clima de confianza, respeto y confidencialidad a lo largo de todo el proceso.

Este enfoque metodológico permitió construir una comprensión profunda del modo en que los niños y niñas utilizan el lenguaje visual como

medio de expresión emocional, ofreciendo claves valiosas para repensar la función de la educación artística dentro del currículo escolar.

3.1. EXPERIENCIA DIDÁCTICA

La presente experiencia didáctica se desarrolló en el contexto de la asignatura de Educación Artística en un centro educativo de Educación Primaria, concretamente con alumnado de 5.º curso. El eje vertebrador de la propuesta fue el empleo del dibujo como medio de expresión emocional, con el objetivo de favorecer el autoconocimiento, promover la empatía y proporcionar al profesorado herramientas para acompañar emocionalmente al alumnado desde un enfoque artístico y pedagógico.

Desde una perspectiva metodológica, la experiencia se fundamentó en los principios de la educación artística como proceso de exploración personal, construcción de significado y desarrollo integral (Eisner, 2004). Asimismo, se apoyó en enfoques actuales que reivindican el arte como medio de expresión emocional y vehículo para la educación en valores (Martínez-Vérez, 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023).

El proyecto se estructuró en cinco sesiones de trabajo que combinaron momentos de reflexión, producción artística y puesta en común. Cada una de estas fases fue diseñada cuidadosamente para responder a las necesidades emocionales del grupo y favorecer un clima de confianza.

La primera sesión estuvo orientada a la presentación de la propuesta y la creación de un ambiente emocionalmente seguro. Se explicó al alumnado que iban a embarcarse en un proyecto artístico centrado en cómo se sienten, lo que piensan y cómo lo pueden expresar a través del dibujo. Se hizo hincapié en que no existían respuestas correctas ni incorrectas, y que todas las emociones eran válidas.

A través de dinámicas breves, como el “termómetro emocional” y la “rueda de sentimientos”, se promovió la identificación emocional inicial. Esta sesión permitió observar que muchos niños y niñas tenían dificultades para nombrar lo que sentían, pero se mostraban motivados ante la posibilidad de expresarlo gráficamente.

En esta segunda fase, se introdujeron referentes artísticos contemporáneos cuyas obras abordaban el mundo emocional, como Louise Bourgeois, Jean-Michel Basquiat o Yayoi Kusama. La intención fue mostrar cómo los y las artistas utilizan el arte para explorar sus propias emociones, inspirando al alumnado a hacer lo mismo.

A continuación, se propuso una actividad individual: “Dibuja cómo te sientes cuando estás en clase”. El objetivo era favorecer una primera exteriorización gráfica de sus vivencias escolares. Se observaron dibujos con elementos simbólicos como jaulas, relojes, bocas grandes, colores oscuros o elementos abstractos, que denotaban sensaciones de agobio, aburrimiento o invisibilidad. Otros trabajos, sin embargo, reflejaron experiencias positivas, como la presencia de amigos, colores brillantes o escenas dinámicas.

Con los materiales de la sesión anterior, se propuso una dinámica colectiva: en pequeños grupos, los y las estudiantes intercambiaron sus producciones y compartieron voluntariamente sus significados. Esta fase, centrada en la verbalización y la escucha, generó espacios de diálogo muy ricos, donde surgieron frases como: “Yo también me siento así” o “No sabía que tú pensabas eso”.

La docente observadora anotó que, tras esta sesión, varios niños comenzaron a cambiar su actitud en el aula, mostrando mayor apertura hacia sus compañeros y compañeras. Se evidenció así que el dibujo, más allá de ser una herramienta de introspección, funcionó como puente para la empatía y el reconocimiento mutuo.

En esta etapa, se propuso transformar los dibujos iniciales incorporando elementos que representaran deseos, soluciones o emociones positivas. La consigna fue: “Ahora dibuja lo que te haría sentir mejor”. Muchos alumnos y alumnas introdujeron elementos protectores (familias, abrazos, soles), recursos internos (corazones, libros, alas) o transformaciones del espacio escolar (aulas abiertas, naturaleza, más juego).

Este ejercicio de resignificación simbólica fue especialmente poderoso, pues permitió observar cómo el alumnado no solo identificaba sus malestares, sino que era capaz de imaginar escenarios de bienestar y plantear soluciones desde la creatividad.

La última sesión consistió en la preparación de una exposición en el aula, abierta al resto de cursos. Cada estudiante seleccionó una de sus producciones y escribió un breve texto explicativo. Se generó así un espacio de visibilidad y reconocimiento colectivo, donde el arte se convirtió en vehículo de diálogo intergeneracional dentro de la comunidad escolar.

El cierre del proyecto incluyó una reflexión grupal guiada, en la que el alumnado expresó cómo se había sentido durante el proceso. Entre las respuestas, destacaron frases como: “Me gusta poder decir lo que siento sin hablar” o “Dibujar me ha ayudado a entenderme”.

La experiencia fue evaluada mediante observación directa, análisis de las producciones gráficas, y una rúbrica específica que contemplaba tres dimensiones: expresión emocional, creatividad y evolución del clima grupal. Los resultados fueron altamente positivos: se observó un incremento en la capacidad de identificación emocional, una mayor disposición a compartir experiencias personales y una mejora en la cohesión del grupo.

El profesorado valoró de manera muy positiva la propuesta, destacando su impacto en el conocimiento del alumnado y en la mejora de las relaciones en el aula. Varios docentes manifestaron su interés en replicar la experiencia en otras áreas del currículo, integrando el arte como medio transversal.

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de las producciones gráficas del alumnado, las notas de campo y las respuestas del profesorado evidencian cómo el arte puede actuar como un vehículo privilegiado para la expresión emocional, especialmente en contextos donde el lenguaje verbal resulta insuficiente o inhibido.

4.1. PRODUCCIONES GRÁFICAS: METÁFORAS VISUALES DEL MALESTAR Y LA ESPERANZA

El análisis de los dibujos permitió identificar una amplia gama de recursos simbólicos utilizados por el alumnado para representar

emociones y vivencias personales. Un número significativo de trabajos incluyó elementos asociados al aislamiento (figuras humanas solitarias, esquinas oscuras, líneas rectas y duras, ausencia de color o paletas monocromáticas), lo cual podría interpretarse como una manifestación implícita de inseguridad, retraimiento o sufrimiento emocional.

Asimismo, se observaron composiciones marcadas por una fuerte expresividad: figuras con lágrimas, rostros divididos en dos mitades opuestas, espacios fragmentados, o cuerpos reducidos a formas geométricas rígidas. Estas imágenes, muchas veces acompañadas de títulos como “Miedo”, “No me ven” o “Aquí no hablo”, revelan un universo emocional denso, complejo, que trasciende el discurso escolar habitual.

No obstante, junto a estos trazos de dolor, también emergieron representaciones luminosas, con colores vivos, elementos protectores (como animales, corazones, familias abrazadas o soles brillantes) y paisajes abiertos, que expresan deseos de bienestar, vínculos seguros y espacios de libertad. Este contraste señala no solo la ambivalencia emocional del alumnado, sino también su capacidad para imaginar alternativas a las situaciones que les generan malestar.

4.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: EVOLUCIÓN DEL CLIMA EMOCIONAL

Las notas de campo reflejan una evolución clara en la actitud del grupo a lo largo de las sesiones. En los primeros encuentros, la mayoría del alumnado trabajaba en silencio, evitaba compartir sus creaciones y optaba por formas de representación más abstractas o evasivas. Sin embargo, a partir de la tercera sesión se observaron dinámicas de mayor apertura: los niños y niñas comenzaron a hablar espontáneamente sobre lo que dibujaban, a pedir opinión a sus compañeros/as y a comentar entre sí los significados de sus obras.

Este cambio se acompañó de un progresivo aumento de la confianza y la empatía grupal. Algunas verbalizaciones recogidas —“a mí también me pasa”, “yo dibujo lo que no digo”, “ahora entiendo a X”— muestran cómo el proceso artístico abrió espacios de comunicación emocional que excedieron lo individual para convertirse en un acto colectivo de reconocimiento mutuo.

4.3. PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO: DESCUBRIMIENTO Y RESIGNIFICACIÓN

El profesorado implicado en la experiencia valoró de forma muy positiva el impacto de las actividades artísticas. Las respuestas al cuestionario destacaron que el arte funcionó como una forma alternativa de diálogo entre docentes y alumnado, especialmente útil para conocer dimensiones personales habitualmente invisibilizadas en el aula.

Algunos docentes reconocieron haberse sorprendido ante los contenidos expresados por el alumnado, y señalaron que los dibujos permitieron detectar posibles señales de malestar emocional no verbalizado. Varios manifestaron la necesidad de integrar este tipo de dinámicas de forma estable en la práctica docente, no solo como recurso complementario, sino como parte del trabajo sistemático de acompañamiento emocional.

Asimismo, se valoró la posibilidad de resignificar el papel del arte en la escuela: ya no solo como ámbito de habilidades técnicas o estéticas, sino como espacio de cuidado, exploración subjetiva y transformación relacional. Una profesora comentó: “antes veía la plástica como una clase más relajada, ahora la entiendo como una ventana para ver cómo están mis alumnos”.

4.4. IMPACTO COLECTIVO: ARTE COMO LENGUAJE COMÚN

Finalmente, la experiencia tuvo un efecto significativo en la cohesión del grupo. La posibilidad de compartir públicamente las creaciones y de hablar sobre ellas en un entorno seguro fortaleció los lazos afectivos entre el alumnado. En varias sesiones se propusieron de manera espontánea exposiciones de dibujos, acompañadas por explicaciones o títulos elaborados en conjunto.

Este proceso colectivo favoreció la creación de un “lenguaje común”, donde el arte funcionó como mediador simbólico entre experiencias individuales y relatos compartidos. De este modo, la producción artística no solo reveló estados emocionales, sino que facilitó nuevas formas de vinculación, de interpretación de la realidad escolar y de participación activa del alumnado en su propio proceso educativo.

5. DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio permiten afirmar que el arte puede operar como una herramienta educativa potente para la expresión emocional, la construcción de vínculos y el acompañamiento afectivo del alumnado. En línea con investigaciones previas, se confirma que las producciones gráficas son un canal simbólico desde el cual los niños y niñas elaboran sus experiencias y emociones, muchas veces difíciles de verbalizar en contextos normativos (Martínez-Vérez et al., 2022; Gil-Ruiz et al., 2025).

En primer lugar, el uso de la imagen como forma de narración emocional se sitúa en consonancia con experiencias de cartografías participativas y arte comunitario que han sido exploradas en diversos estudios contemporáneos (Castaño-Aguirre et al., 2023; Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025). En nuestro caso, los dibujos revelaron tanto representaciones de sufrimiento como anhelos de transformación, lo cual confirma el carácter ambivalente del arte como espacio de expresión del malestar y de proyección de futuro.

Además, la experiencia refuerza el papel del arte como herramienta de intervención pedagógica frente a las crisis subjetivas que atraviesan la infancia en entornos educativos cada vez más estandarizados (Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025; Martínez-Vérez et al., 2025). Tal como señala Mañach Moreno et al. (2024), la formación docente debe incorporar competencias ético-estéticas que permitan leer el dibujo como una narrativa pedagógica de sentido, no solo como una producción formal.

En cuanto a las transformaciones observadas en la dinámica grupal, estos hallazgos coinciden con estudios sobre arte y cultura como generadores de cohesión y transferencia social en contextos educativos (Diz-Otero et al., 2024; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021). El desarrollo de una narrativa compartida a partir de las producciones artísticas favoreció la empatía, la identificación entre pares y la resignificación colectiva de emociones difíciles, reforzando el valor del arte como mediador afectivo y cultural.

Asimismo, los cambios en la percepción docente respecto al valor del arte coinciden con las investigaciones que defienden un replanteamiento

del currículo escolar, donde las artes visuales adquirieran un papel central en el desarrollo emocional, ético y creativo del alumnado (Martínez-Vérez, 2023; García-Cano et al., 2025). Esta revalorización del arte se vincula también con el enfoque de educación ecosocial que promueve prácticas educativas más humanas, simbólicas y sensibles (Sánchez Alba et al., 2024; Parejo et al., 2023).

Otro aspecto relevante es la integración del trabajo artístico con herramientas tecnológicas, como han destacado investigaciones recientes que exploran las competencias digitales en educación artística y musical (Domínguez-Lloria et al., 2023; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024). Aunque en este estudio no se emplearon recursos digitales, se abre una línea de trabajo posible para potenciar el alcance de estas iniciativas, especialmente en entornos híbridos o virtuales.

Finalmente, el rol del profesorado como mediador emocional fue clave en el éxito de la experiencia. En sintonía con los planteamientos de Parejo y Cortón-Heras (2025) sobre las prácticas educativas fuera del aula tradicional, la intervención aquí descrita implicó también una transformación en la función docente: de transmisor de contenidos a facilitador de procesos expresivos, de escucha y cuidado.

6. CONCLUSIONES

La experiencia desarrollada a través del presente estudio confirma la validez del arte como herramienta pedagógica para el acompañamiento emocional del alumnado.

1. A través del dibujo libre, los niños y niñas lograron exteriorizar vivencias complejas, malestares cotidianos y necesidades afectivas que a menudo permanecen silenciadas en el contexto escolar. Este proceso creativo, lejos de limitarse a una actividad estética, funcionó como una forma de cuidado simbólico, de toma de conciencia subjetiva y de construcción colectiva de sentido.
2. Las producciones artísticas permitieron al profesorado acceder a un universo emocional invisible en la práctica diaria, generando nuevos puentes de comunicación y comprensión

entre docentes y estudiantes. Asimismo, se evidenció que el arte puede contribuir a transformar la dinámica grupal, fomentar la empatía entre iguales y construir un clima escolar más humano y respetuoso.

3. Desde una perspectiva didáctica, el trabajo plantea la necesidad de revalorizar las artes visuales dentro del currículo educativo, no solo como disciplina artística, sino como espacio de expresión, diálogo y transformación. Este enfoque está en línea con propuestas pedagógicas contemporáneas que abogan por una educación emocional integrada, inclusiva y comprometida con el bienestar del alumnado.
4. Por último, el estudio invita a seguir profundizando en prácticas que vinculen lo simbólico con lo educativo, explorando nuevas metodologías que reconozcan la capacidad del arte para visibilizar lo invisible, cuidar lo vulnerable y construir colectivamente respuestas ante los malestares escolares.

6.1. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados de esta experiencia didáctica abren nuevas vías de estudio sobre el papel del arte como herramienta pedagógica para el acompañamiento emocional en contextos escolares.

1. Si bien los beneficios observados son prometedores, es necesario continuar profundizando en esta línea con estudios más amplios, sostenidos en el tiempo y que permitan evaluar el impacto del arte en la dimensión emocional y social del alumnado.
2. Una posible línea de investigación futura podría centrarse en el seguimiento longitudinal del alumnado participante en este tipo de propuestas, con el fin de observar si las mejoras en la expresión emocional y en el clima grupal se mantienen a medio y largo plazo. También sería pertinente investigar cómo este tipo de metodologías impactan en el rendimiento académico, la autoestima y la convivencia escolar, variables estrechamente ligadas al bienestar en el entorno educativo.
3. Asimismo, sería de gran interés explorar la aplicación de esta experiencia en otros niveles educativos, como

Educación Infantil o Secundaria, con las adaptaciones metodológicas pertinentes, para identificar similitudes y diferencias en los modos de expresión emocional a través del arte en distintas etapas evolutivas.

4. Por otra parte, una línea relevante de trabajo sería analizar el rol del profesorado en la implementación de este tipo de propuestas, incluyendo estudios de formación docente que evalúen su preparación, actitudes y percepciones respecto al uso del arte como herramienta de acompañamiento emocional.
5. Finalmente, se propone investigar el potencial del uso de herramientas digitales y medios audiovisuales como soportes para la expresión emocional, integrando lenguajes visuales contemporáneos con el trabajo simbólico tradicional, en coherencia con los intereses y modos de comunicación del alumnado actual.

7. REFERENCIAS

- Ascuntar Rivera, M. C., & Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>

- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*.
<https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134.
<https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: Un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Mañach Moreno, A., Jiménez Martínez, C., y Hernández Borges, M. R. (2024). Los códigos deontológicos del diseño y los dilemas morales en su función pedagógica. Herramientas para el aprendizaje de la profesión. *Kepes*, 21(30), 265–300. <https://doi.org/10.17151/kepes.2024.21.30.9>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. (2023). Arte y trabajo social: Una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140.
<https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: La performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16.
<https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: Un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845.
<https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>

- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23i1.6111>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge et al. (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L. (2023). Historical evolution of the legal and political framework for student representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: Análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XXI*, 213–234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: Diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA DIDÁCTICA DEL ARTE EN EL MÁSTER EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES SOCIALES Y CULTURALES

LORENA LÓPEZ MÉNDEZ

Universidad Complutense de Madrid

CHARLES RODRIGUES DA SILVA

Universidad de Guanajuato

PAULA CARVALHO DE FIGUEIREDO

Universidad de Guanajuato

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto Ukiyo constituye la continuación del proyecto INNOVADOCENTIA 2023_24- N° 424, titulado Diseño y elaboración de materiales artístico-educativos para la salud emocional y bienestar mental del alumnado en Bellas Artes, llevado a cabo durante el curso académico 2023-2024. Asimismo, se basa en los criterios de la psicología positiva que se implementa en la plataforma de autogestión del conocimiento para el apoyo psicológico *Psiconnea* (Rodrigues, de Figueiredo & Ortiz, 2024).

Esta nueva iniciativa expande y profundiza las metas planteadas en el proyecto precedente, *Nanai* (López-Méndez, 2024), con el propósito de consolidar espacios de apoyo y cuidado emocional en el aula universitaria. En este sentido, el proyecto se desarrolla mediante la colaboración entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato, en México.

En este capítulo se presenta la experiencia llevada a cabo en la asignatura *Programación, Diseño de actividades y recursos didácticos en Educación*

Artística en el Máster de Educación artística en instituciones sociales y culturales [MEDART] en la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

1.1. EL PROYECTO UKIYO: ARTE, BIENESTAR EMOCIONAL Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

Atendiendo a la creciente preocupación por el bienestar mental de los estudiantes universitarios, especialmente tras las secuelas emocionales derivadas de la pandemia, el Proyecto *Ukiyo* busca fomentar un entorno de aprendizaje que propicie el bienestar integral a través de la creatividad. Así, se aspira a convertir el aula en un espacio dinámico en el que el alumnado explore su potencial creativo, encuentre vías de expresión y fortalezca su salud emocional.

El nombre del proyecto, *Ukiyo*, se inspira en el término japonés *Ukiyo-e* (浮世絵), que puede traducirse como "pinturas del mundo flotante" o "estampa japonesa". Este concepto refleja la naturaleza efímera de las experiencias humanas y su captura a través del arte (Harris, 2012). El *Ukiyo-e* es un género artístico de grabados en madera que floreció entre los siglos XVII y XX, caracterizado por representar escenas de la vida cotidiana, el teatro y los paisajes japoneses (Liagkou, Pavlopoulos, & Machotka, 2022).

Siguiendo esta analogía, el Proyecto *Ukiyo* explora cómo las prácticas artísticas pueden incidir en el bienestar emocional del alumnado, proponiendo un "mundo flotante" de experiencias, emociones y aprendizajes en constante transformación. De este modo, el proyecto no solo alude a las artes visuales, sino que simboliza un proceso de cambio personal y colectivo, donde los sentimientos y los conocimientos fluyen como las imágenes efímeras del *Ukiyo-e*, capturando momentos significativos en la vida universitaria.

Inspirado en la filosofía japonesa del *Ukiyo*, que resalta la transitoriedad y la belleza del presente, el proyecto incorpora este enfoque para promover una actitud resiliente ante los desafíos emocionales, enfatizando la autoexpresión artística como herramienta de sanación. Así, el Proyecto *Ukiyo* no solo da continuidad a la investigación previa, sino que también proporciona estrategias y recursos para que el alumnado desarrolle

competencias de gestión emocional (Taylor, 2007; Barchard, 2003; Goleman, 1996), favoreciendo su bienestar personal en el ámbito educativo.

La creación de materiales y actividades artísticas innovadoras impulsa la colaboración entre estudiantes y docentes, quienes diseñan e implementan talleres y recursos pedagógicos destinados a evaluar el impacto de las intervenciones en la salud mental y emocional. Este enfoque interdisciplinario, que integra arte y psicología, constituye el eje fundamental del proyecto, asegurando la participación activa del estudiantado en su propio proceso de desarrollo emocional y artístico (Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Diz-Otero et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023).

Este proceso de transformación puede ser metafóricamente representado por la obra *Los remolinos de Awa de Hiroshige*, perteneciente a la serie Famosas vistas de las más de 60 provincias (1855). En ella, los intensos remolinos del estrecho de Naruto, situados entre Shikoku y Awaji, simbolizan los cambios abruptos y turbulentos, mientras que la silueta serena de la isla de Awaji, iluminada por los tonos cálidos del atardecer, ofrece una imagen de calma y estabilidad tras la tormenta. Esta metáfora resulta especialmente pertinente para describir el proceso formativo de un semestre universitario, en el que los estudiantes atraviesan diversas fases de aprendizaje, desafío y crecimiento personal (véase figura 1 y 2).

1.2. OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

Los objetivos que se plantearon para llevar a cabo en la asignatura de *Programación, Diseño de actividades y recursos didácticos en Educación Artística* en el Máster de Educación artística en instituciones sociales y culturales en la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

- Fomentar el bienestar emocional y la salud mental del alumnado a través del arte como herramienta de intervención en el aula, generando espacios de creatividad que impulsen la autoexpresión, la gestión emocional y la conexión consciente con el presente. Este objetivo continúa y amplía las líneas de trabajo

iniciadas en el proyecto INNOVA-DOCENTIA 2023-24, explorando nuevas estrategias pedagógicas basadas en la creatividad para afrontar los desafíos emocionales contemporáneos.

- Impulsar un enfoque de diseño colaborativo en la experiencia de aprendizaje (UX), donde alumnado y profesorado se involucren activamente como creadores de los contenidos pedagógicos. A través del diseño y la producción de materiales artísticos y educativos, los estudiantes participarán en la creación, implementación y evaluación de recursos en el aula, valorando su impacto en el bienestar emocional. Bajo la guía docente, este enfoque colaborativo propiciará la elaboración de infografías, presentaciones, vídeos, talleres y otros materiales innovadores que promuevan una interacción continua y un aprendizaje significativo, creativo y saludable.

FIGURA 1. *Diseño de un taller grupal para educación no formal. Clase invertida*

Fuente: López-Méndez, 2024

FIGURA 2. *Diseño de un taller grupal para educación no formal. Clase invertida*

Fuente: elaboración propia,2024

3. METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolló a través de un estudio de campo basado en un enfoque cualitativo y de carácter exploratorio. La población participante estuvo formada por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en distintas fases de su trayectoria académica. En total, se contó con la colaboración de 27estudiantes, de los cuales 27 mantuvieron su participación de manera constante a lo largo de toda la experiencia, pero en el cuestionario de evaluación solamente participaron diez.

La planificación de los talleres y dinámicas se diseñó atendiendo cuidadosamente tanto a las particularidades del entorno educativo como a las necesidades relacionadas con el bienestar emocional. Para su elaboración, se tomó como base la metodología propuesta por Ullán y Belver (2021), quienes destacan el potencial de las prácticas artísticas como generadoras de bienestar psicológico. Esta perspectiva permitió realizar un

análisis inicial de las demandas emocionales del estudiantado y seleccionar las estrategias de intervención y de recogida de datos más adecuadas.

La metodología adoptada siguió una orientación exploratoria, inspirándose en el análisis de patrones de eventos planteado por Alexander (1980). Este modelo establece conexiones entre la disposición espacial del aula, los contenidos curriculares y las dinámicas educativas, integrando además las observaciones realizadas de manera directa durante las sesiones. Este planteamiento metodológico garantizó una relación continua y activa con el objeto de estudio, facilitando la detección de necesidades emergentes en las dinámicas artísticas y de aprendizaje, así como en las competencias emocionales que se buscaban fortalecer.

Las sesiones se desarrollaron durante el segundo cuatrimestre y se documentaron mediante múltiples técnicas de recogida de información: diarios de campo, registro fotográfico de las actividades, recopilación digital de las producciones artísticas de los participantes, y aplicación de formularios adaptados (Aguilera, 1987). Asimismo, se implementaron técnicas de observación activa, como conversaciones abiertas y debates en un ambiente seguro y de confianza (Ruiz-Olabuenaga, 2007). Estas herramientas posibilitaron una recopilación directa de percepciones, opiniones y valoraciones sobre la experiencia emocional vivida en el aula.

La evaluación de la efectividad de los materiales y de las dinámicas propuestas se planteó también bajo un enfoque cualitativo y exploratorio, utilizando los siguientes instrumentos:

- **Diarios de campo:** Registro sistemático de observaciones y reflexiones sobre el desarrollo de las actividades.
- **Documentación gráfica:** Captura fotográfica de momentos significativos de participación y del ambiente generado en las sesiones del aula-taller.
- **Observación participante:** Implicación activa en la dinámica del aula para recoger información contextual.
- **Cuestionarios específicos:** Elaboración de instrumentos de recogida de datos para captar la percepción y evaluación del alumnado sobre los materiales utilizados y las experiencias vividas durante los talleres.

TABLA 1. Cuestionario diseñado para la primera fase del proyecto (López- Méndez, 2024).

Cuestiones
1.- ¿Le parece adecuadas las dinámicas diseñadas en educación artística implementadas en este curso a nivel de bienestar?
2.- ¿Su experiencia previa con el arte y la educación artística ha estado vinculada a la salud emocional y bienestar? Razona tu respuesta.
3.- ¿Considera oportuno convertir el aula en un espacio de salud y bienestar emocional relacionado con el arte? Razone su respuesta.
4.- ¿Considera que el diseño de los materiales educativos diseñados (presentaciones, dinámicas, prácticas, kahoot, padlet...) han contribuido a mejorar su aprendizaje y bienestar en el aprendizaje en Educación artística?
5.- ¿Qué opina sobre incorporar herramientas digitales de gamificación como Kahoot o padlet en el diseño e implementación de las clases de Educación artística? Plantea propuestas de mejora en caso de ser necesario.
6.- ¿Considera idóneo para su aprendizaje que el docente le facilite y elabore los contenidos de la asignatura mediante el empleo de espacios formativos como Moodle?
7.- ¿Le parece suficiente los talleres y actividades planteados hasta la fecha para mejorar su bienestar y salud?
8.- ¿Consideras interesantes las actividades llevadas a cabo durante el cuatrimestre?
9.- ¿Piensas que las actividades llevadas a cabo serían apropiadas para ser realizada con todo tipo de públicos?
10.- Gracias a las diferentes actividades artísticas y su desarrollo ¿Has percibido una mayor conexión con sus compañeros/as?
11.- ¿Las actividades artísticas consideras que han permitido fomentar la creatividad, emoción, empatía y cuidados con respecto a sus compañeros?
12.- ¿Cuáles de las siguientes actividades te parecen más interesantes y te ha gustado más? Se pueden elegir varias de las siguientes. ALUMNADO GRADO.
13.- ¿Cuáles de las siguientes actividades te parecen más interesantes y te ha gustado más? Se pueden elegir varias de las siguientes. ALUMNADO MÁSTER.
14.- ¿Pondrías en práctica los conceptos artísticos y técnicas aprendidas si fueras el mediador artístico?
15.- ¿Crees que el docente que ha diseñado e implementado la programación del curso se ha implicado en tú proceso de enseñanza-aprendizaje del Arte y por ende ha contribuido en tu bienestar en el aula?.
16.- Describe brevemente tu experiencia en la asignatura.
18.Observaciones

Fuente: Elaboración propia, 2023

4.1. DISEÑO DE LOS TALLERES UKIYO EN EL AULA DEL MEDART

Se elaboraron 18 dinámicas (Véase, figura 1 y 2 de las cuales se seleccionaron 15 para su implementación en la primera fase del proyecto, atendiendo a los materiales disponibles y la viabilidad de su realización en

cada contexto. En la Tabla 1 se presentan las dinámicas diseñadas, seguidas de una descripción detallada de aquellas que fueron seleccionadas para su desarrollo y mejora del aula como espacio seguro (Ganet, 2021).

TABLA 2. *Listado de talleres diseñados*

Nº	Actividades
1	Lazos afectivos
2	Facultad silvestre
3	Naturaleza en el aula
4	Programación Card sorting
5	Curar heridas a través del Kintsukuroi
6	Sentimientos en silencio
7	Tú obra como recurso artístico
8	Cartografía de tu proceso creativo
9	Safari por la Facultad
10	Espacio seguro-Debates y diálogos.
11	Entre las cuerdas
12	Visitas mediadoras artísticas en el aula
13	Diseño de un taller grupal para educación no formal.Clase invertida.
13	Diseño y creación de una herramienta artística como artefacto pedagógico
14	Moodle- Más allá del aula física
15	¿Qué objetivo es quién? Conceptual, procedimental y actitudinal

Fuente: Elaboración propia, 2024.

4. RESULTADOS

La participación en el Máster MEDART alcanzó un total de 27 estudiantes, de los cuales 10 completaron el cuestionario de evaluación. La mayoría del alumnado fue de género femenino (26 mujeres y 1 hombre).

Es importante señalar que no todos los participantes asistieron de manera continua a las sesiones presenciales. Cerca del 80% de los estudiantes se ausentó en alguna ocasión debido a causas justificadas, tales como problemas de salud o compromisos profesionales. En consecuencia, los datos obtenidos en esta primera fase del estudio piloto deben ser interpretados como aproximaciones iniciales, sin pretensión de ser extrapolados a poblaciones más amplias. Será necesario ampliar el

tamaño de la muestra en futuras fases para obtener un análisis más profundo y representativo.

El diseño del cuestionario jugó un papel clave en la obtención de datos pertinentes, ajustados a los objetivos definidos en la programación del proyecto. Gracias a la estructura del instrumento, se posibilita un análisis más preciso de las percepciones recogidas.

Respecto a la valoración del alumnado, la mayoría manifestó que las dinámicas llevadas a cabo en el aula impactaron positivamente en su bienestar emocional. Según los datos recogidos mediante la escala de Likert, las opciones 4 y 5 concentraron el 92% de las respuestas, reflejando así una percepción altamente favorable de las actividades implementadas.

5. DISCUSIÓN

Con el objetivo de valorar la pertinencia de los materiales educativos y las dinámicas propuestas, se desarrolló una investigación de corte cualitativo y exploratorio. Tal y como se describió en la sección metodológica, el proceso de recogida de información combinó distintas estrategias: registros en diarios de campo durante las sesiones, documentación gráfica a través de fotografías, observación participante activa y la aplicación de un cuestionario diseñado específicamente para esta primera fase piloto (Castaño-Aguirre, A., et al. 2023; Mañach Moreno et al, 2024; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025). La integración de estas técnicas facilitó la obtención de información rica y detallada sobre las vivencias y percepciones del estudiantado (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Gil-Ruiz et al., 2025; Sánchez Alba, et al., 2024; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024).

Sin embargo, durante el desarrollo del estudio se evidenció la necesidad de incrementar el número de respuestas al cuestionario para minimizar posibles sesgos en los resultados (Martínez-Vérez et al., 2024; Martínez-Vérez et al., 2023; Martínez-Vérez, 2023; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2025); García-Cano, et al., 2025; Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025). Este aspecto resulta especialmente significativo, dado que la investigación se encuentra aún en una etapa inicial correspondiente al primer cuatrimestre.

Una muestra más amplia permitiría no solo reforzar la fiabilidad de los datos, sino también lograr un análisis más representativo de las experiencias y valoraciones del alumnado (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Parejo et al., 2023; Parejo, 2023; Parejo et al., 2024; Medina-Gual & Parejo, 2025).

De cara a futuras fases del proyecto, se plantea la conveniencia de incorporar nuevas herramientas metodológicas, como entrevistas en profundidad o grupos de discusión, que permitan captar de manera más matizada tanto las dinámicas grupales como las percepciones individuales. Este enfoque ampliado favorecería una comprensión más integral de la eficacia de los recursos implementados y del impacto de las actividades artísticas en el proceso de aprendizaje y en el bienestar emocional de los estudiantes.

6. CONCLUSIONES

Tras la puesta en marcha de los objetivos propuestos y la ejecución de las distintas dinámicas y talleres, es posible extraer una serie de conclusiones, aun considerando las limitaciones derivadas del reducido tamaño de la muestra. Estas conclusiones permiten valorar el impacto generado por las actividades desarrolladas, al mismo tiempo que señalan aquellos aspectos susceptibles de mejora de cara a futuras intervenciones.

6.1. ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ALUMNADO

El alumnado evidenció una actitud de alta receptividad y compromiso a lo largo de las actividades desarrolladas en esta fase inicial del proyecto.

Este entusiasmo quedó reflejado en testimonios directos como el que se presenta a continuación:

"De las cuatro asignaturas del cuatrimestre, la mejor estructurada y de la que más cosas me llevo para el futuro" [G.4].

"La teoría la agradezco mucho, muy bien esquematizada y muy bien explicada en clase. Creo que es algo que más llevo aprendido de la asignatura. Las prácticas pese a que a lo mejor personalmente haya ciertas cosas que no disfruté tanto por mi manera de ser, sé que fueron muy útiles en el aprendizaje y muy interesantes para tener en la recámara de metodologías en vistas a nuestro futuro. Y en cuanto a la profesora muy agradable y muy cercana, un placer haber asistido a tu clase." [G.2].

La implicación activa del estudiantado no solo potenció su vínculo con las dinámicas propuestas, sino que también favoreció un aprendizaje significativo, poniendo de manifiesto la efectividad del enfoque metodológico empleado.

6.2. CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR EMOCIONAL Y CLIMA EN EL AULA

Las dinámicas implementadas no solo facilitaron la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, sino que también promovieron el bienestar emocional y social de los estudiantes. A través de actividades centradas en la empatía y la inteligencia emocional, se favoreció una mejor interacción y comprensión entre los miembros del aula, lo que se refleja claramente en este testimonio:

"El planteamiento desde el principio de la asignatura ha sido claro y extremadamente claro y estructurado, lo que me ha generado tranquilidad a la hora de organizar mis trabajos personales. Desde el primer día se ha contribuido a generar conexiones con las compañeras y a trabajar con ellas en equipo, a exponer ideas siempre con positividad y ganas. Me llevo muchísimas ideas y muy buenas sensaciones. " [G.5]. "Creo que la participación en esta asignatura ha sido la que más ha fomentado el buen ambiente de grupo y la conexión con el resto de compañeras, que para mí es de las cosas que más positivamente refuerzan las experiencias en el máster" [G.9].

A pesar de las limitaciones propias de la muestra, los materiales y las dinámicas implementadas crearon un ambiente agradable que favoreció la comunicación e interacción entre los participantes, lo que tuvo un impacto positivo en su bienestar general. Como se refleja en el testimonio de los estudiantes, uno menciona:

"Mi experiencia en la asignatura ha sido enriquecedora. He aprendido nuevas metodologías en la educación artística y cómo aplicarlas en contextos reales. Aunque algunos conceptos han sido un desafío, la dinámica de la clase y el apoyo del profesor han facilitado mi aprendizaje" [G.1]. Otro estudiante comparte: "Está siendo bastante apacible. El tiempo se hace bastante ameno, siendo un lugar de comodidad, libertad..." [G.2].

No obstante, es esencial tener en cuenta las necesidades y características del alumnado actual, quienes están inmersos en un contexto de gran oferta mediática, nuevas formas de socialización y variados capitales

simbólicos. La adaptación de las dinámicas y contenidos a este entorno será clave para asegurar la continuidad y efectividad del proyecto.

En resumen, los resultados de esta primera fase son prometedores, destacando la relevancia de un enfoque pedagógico innovador que integre el bienestar y la creatividad como ejes fundamentales en la Educación Artística. Sin embargo, es imprescindible seguir ampliando la muestra y ajustando las estrategias para responder con mayor precisión a las demandas y expectativas del alumnado incluyendo a otras asignaturas del propio Máster.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Agradecemos a los estudiantes del Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales por su destacada participación en la primera fase de la iniciativa implementada.

Este capítulo se realizó durante la estancia de la Dra. Lorena López-Méndez en la Universidad de Guanajuato.

8. REFERENCIAS

- Aguilera, M. J. (1987). Investigación cualitativa: Características, métodos y problemáticas: su repercusión sobre la investigación en educación especial [documento coordinado por el Dpto. de Formación del Profesorado e Investigación de CNREE]. Madrid: Centro Nacional de recursos para la Educación Especial.
- Alexander, C. (1980). Un modo intemporal de construir. Barcelona: Gustavo Gili.
- Amigo, I., Fernández, C., & Pérez, M. (2003). Manual de Psicología de la salud. Madrid: Pirámide.
- Ascuntar Rivera, M. C., & Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castañó-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>

- Barchard, K. A. (2003). Does emotional intelligence assist in the prediction of academic success? *Educational and psychological measurement*, 63(5), 840-858. <https://doi.org/10.1177%2F0013164403251333>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Ganet, T. L. (2021). Espacio seguro y educación: el objeto de apego como instrumento de investigación en contextos artísticos. In *Conference Proceedings CIVAE 2021* (pp. 454-458). MusicoGuía.
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: Un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>

- Goleman, D. (1996). *Inteligencia emocional*. Kairós.
- Harris, F. (2012). *Ukiyo-e: the art of the Japanese print*. Tuttle Publishing.
- Liagkou, K., Pavlopoulos, J., & Machotka, E. (2022). A study of distant viewing of ukiyo-e prints. In *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference* (pp. 5879-5888). Marseille, France. European Language Resources Association.
- López-Méndez, L. (2024). Proyecto NANAI: diseño e implementación de materiales artístico-educativos para la salud emocional y bienestar mental del alumnado en Bellas Artes. *Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 351–361. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2024.n1.v1.2628>
- López-Méndez, L. (2022). Artes visuales, expresión plástica y educación semipresencial en la formación de futuros maestros de primaria durante la pandemia del Covid 19. *Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 171–180. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2022.n1.v1.2352>
- López-Méndez, L. (2014). Educación artística en personas con Demencia Temprana. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 527-534. <http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v1.400>
- Mañach Moreno, A., Jiménez Martínez, C., y Hernández Borges, M. R. (2024). Los códigos deontológicos del diseño y los dilemas morales en su función pedagógica. *Herramientas para el aprendizaje de la profesión. Kepes*, 21(30), 265–300. <https://doi.org/10.17151/kepes.2024.21.30.9>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. (2023). Arte y trabajo social: Una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: La performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: Un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>

- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23i1.6111>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge et al. (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Muñoz, W. F. M., León, A. M., Nogueira, Y. E. M., & Mora, G. V. (2021). Moodle: Entorno Virtual para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. *Uniandes Episteme. Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 8(1), 137–152.
- Parejo, J. L. (2023). Historical evolution of the legal and political framework for student representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: Análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213–234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: Diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.

- Rodrigues, C. Y. D. S., de Figueiredo, P. A. C., & Ortiz, A. P. (2024). Autogestión del conocimiento para el apoyo Psicológico–Psiconnea. *Revista Ecuatoriana de Psicología*, 7(17), 8-24.
- Rodríguez Góngora, J., Rodríguez Rodríguez, J. C., & Rodríguez Rodríguez, J. A. (2020). Inteligencia emocional en universitarios análisis descriptivo en alumnos de 1º y 2º curso de grado.
- Rodríguez, M. R. (2018). Aprendizaje con MOODLE. *Revista Multi-Ensayos*, 4(8), 18-25.
- Rosero, P. C. G. (2016). Utilización de Moodle en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Revista Científica Hallazgos*.21, 1(2).
- Ruiz Olabuénaga, J. L. (2007). Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>
- Taylor, S. (2007). *Psicología de la salud*. McGraw-Hill Interamericana.
- Ullán, A.M. & Bolver, M.H. (2021). Visual Arts in Children’s Hospitals: Scoping Review. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 14(4), 339-367. <https://doi.org/10.1177/19375867211003494>
- Valenzuela-Zambrano, B., & Pérez-Villalobos, M. V. (2013). Aprendizaje autorregulado a través de la plataforma virtual Moodle. *Educación y educadores*, 16(1), 66-79.

TEJIENDO IDENTIDADES DESDE LA INFANCIA: ARTE, MEMORIA Y TERRITORIO EN LA ESCUELA

ROCÍO COVARRUBIAS PÉREZ
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de transformaciones educativas, sociales y culturales, se vuelve imprescindible repensar las formas de enseñanza-aprendizaje en la etapa de Educación Infantil desde enfoques interdisciplinares, sensibles y participativos. El proyecto "El hilo de la identidad: tejiendo la memoria del naciente" se inscribe precisamente en esta lógica de innovación educativa, al proponer un proyecto artístico-pedagógico que articula la identidad, la expresión simbólica y la participación comunitaria como ejes transformadores del proceso educativo. En este sentido, la propuesta se alinea con una serie de investigaciones contemporáneas que reconocen el valor del arte y la creatividad como herramientas para abordar problemáticas complejas vinculadas a la educación, el desarrollo emocional y la construcción de sentido (Martínez-Verez et al., 2023; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025).

El proyecto se desarrolló en el CEIP Gómez Manrique de Villamuriel de Cerrato (Palencia) y se centró en la exploración del nombre propio como componente fundacional de la identidad infantil. La elección del nombre, sus motivaciones y resonancias afectivas fueron abordadas mediante una serie de actividades artísticas, entrevistas y cuestionarios a las familias, que permitieron generar una instalación colectiva de arte contemporáneo cargada de simbolismo y memoria emocional. Esta propuesta se inspira en enfoques que promueven la representación simbólica de la identidad desde la cartografía participativa (Martínez-Verez y Gil-Ruiz, 2025) y desde la performance educativa como herramienta de transformación (Martínez-Verez et al., 2022).

El trabajo se nutre, además, de un marco teórico que articula tres dimensiones fundamentales: la didáctica, la normativa y la artística. Desde la fundamentación didáctica, se vincula el trabajo con las áreas del currículo de Educación Infantil en Castilla y León (Decreto 37/2022), integrando aprendizajes transversales sobre identidad, lenguaje, afectividad y entorno. Desde la normativa, se garantizan los derechos de los niños y niñas a ser nombrados y reconocidos desde su singularidad, conforme a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño. Y desde la fundamentación artística, se promueve el arte como medio de expresión del "yo" y de la memoria colectiva, en línea con las propuestas de arte participativo e inclusivo (Castaño-Aguirre et al., 2023; Gil-Ruiz et al., 2025).

La metodología adoptada responde a los principios de la investigación-acción, con una clara orientación hacia el aprendizaje-servicio (APS) y el compromiso con la comunidad. El uso de herramientas cualitativas como entrevistas, cuestionarios abiertos y fotoensayos, permite visibilizar las voces de las familias y explorar el impacto emocional y simbólico del proyecto. En esta línea, se reafirma el potencial del APS como estrategia para fomentar la participación activa y el compromiso social desde la infancia (Sánchez Alba et al., 2024).

Así mismo, el enfoque interseccional del proyecto pone de relieve las dimensiones de género, territorio y clase en la elección del nombre y en la crianza, contribuyendo a la comprensión de las subjetividades familiares en contextos rurales. En consonancia con las investigaciones sobre despoblación y revitalización del medio rural desde una perspectiva de género (Martínez-Verez et al., 2025; Parejo & Cortón-Heras, 2025), el proyecto valora el contexto local como espacio de identidad, memoria y arraigo.

A nivel epistemológico, el trabajo plantea una ruptura con las formas tradicionales de investigación educativa, al proponer una mirada que integre lo emocional, lo estético y lo comunitario como dimensiones esenciales del conocimiento. En este sentido, se aproxima a las metodologías artísticas y visuales (Martínez-Verez et al., 2022), así como a los estudios sobre tecnologías y creatividad en contextos educativos (Diz-Otero et al., 2023; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024), entendiendo

la educación como un espacio de experimentación, juego y transformación simbólica.

El proyecto también encuentra resonancia con experiencias internacionales sobre el uso del arte y la educación como estrategias de resiliencia frente a las crisis, como se destaca en Ascuntar Rivera y Bak-Geller (2025), quienes analizan las contribuciones del diseño y la creación artística ante las crisis alimentarias en América Latina. Al igual que en este estudio, "El hilo de la identidad" propone una intervención transformadora desde el arte, orientada a resignificar lo cotidiano y generar nuevos sentidos compartidos.

En definitiva, este trabajo de fin de grado no solo aporta una experiencia educativa innovadora, sino que también se constituye en un ejemplo paradigmático de cómo el arte, la participación y la investigación pueden entrelazarse para tejer memorias, identidades y futuros posibles en la escuela. Una experiencia que nos recuerda, como señalan Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria (2025), que la inteligencia creativa y afectiva es una herramienta fundamental para una educación más humana, inclusiva y transformadora.

2. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Este proyecto se propone conocer el impacto de la educación artística en la construcción de una comunidad de aprendizaje en el CEIP Gómez Manrique, centrada en valorar y situar la identidad del “yo-niño” y “yo-niña” en el contexto personal, familiar y cultural. Se aborda la identidad desde su dimensión simbólica y narrativa, articulando discursos visuales y textuales que vinculan el nombre propio con la experiencia emocional, la genealogía familiar y el sentido de pertenencia a una comunidad.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar el rol del género en la crianza de los hijos e hijas.
2. Determinar el impacto del género en la elección del nombre.
3. Identificar las razones y subjetividades que determinan la elección del nombre del naciente.

4. Conocer la reacción de la familia ante un posible cambio de nombre en la adultez.
5. Conocer las motivaciones personales que inciden en la decisión de ser madres y/o padres.
6. Identificar quién o quiénes toman la decisión de nombrar y qué factores intervienen.
7. Analizar las condiciones que las familias consideran necesarias para la maternidad/paternidad.
8. Conocer las expectativas familiares respecto al sexo y las características del naciente.
9. Examinar el contraste entre las expectativas y la experiencia real de la maternidad.
10. Identificar emociones y sentimientos asociados al parto y al nacimiento.
11. Explorar los cambios en la relación con la familia de origen a partir de la vivencia parental.
12. Analizar el hábitat y su idoneidad para la crianza.
13. Recoger pensamientos y proyecciones de las familias sobre el futuro de sus hijos e hijas.

3. MÉTODO

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo sustentado en la metodología de investigación-acción. Esta perspectiva permite la transformación de la práctica educativa mediante la implicación directa de los agentes educativos en todas las fases del proceso: diagnóstico, planificación, intervención, evaluación y reflexión. Como plantean Denzin y Lincoln (2018), el enfoque cualitativo posibilita comprender fenómenos complejos desde la perspectiva de los propios sujetos implicados, incorporando sus voces, emociones y significados.

Se ha diseñado un proceso cíclico de mejora continua, en el que las acciones pedagógicas y artísticas realizadas en el aula se complementan

con actividades de reflexión crítica por parte del alumnado, las familias y el equipo docente. Esta lógica de participación activa, propia del aprendizaje-servicio, permite generar conocimiento contextualizado y significativo (Parejo et al., 2024).

Las técnicas de recolección de datos utilizadas incluyen:

- Cuestionarios abiertos dirigidos a las familias, que permiten explorar la narrativa afectiva, simbólica y cultural vinculada a la elección del nombre.
- Entrevistas semiestructuradas, con el objetivo de profundizar en los discursos parentales sobre la maternidad, la paternidad, las expectativas y el contexto de crianza.
- Fotoensayos, como herramienta de representación visual del proceso vivido por los niños y las familias, generando una narrativa visual colectiva (Marín-Viadel y Roldán, 2012).
- Diario de campo de la docente en prácticas, como registro reflexivo del proceso.

El análisis de los datos se ha realizado mediante técnicas de codificación temática, tomando como referencia las categorías y subcategorías previamente definidas a partir de los objetivos específicos. Este procedimiento ha sido guiado por las aportaciones de Gibbs (2018) y Charmaz (2014), quienes destacan la importancia de una codificación abierta, flexible y anclada en los datos.

La validez de la investigación se ha reforzado a través de la triangulación metodológica, el contraste de datos entre diferentes fuentes (familias, docentes, observaciones) y la devolución de los resultados a la comunidad educativa para su validación participativa. De este modo, se ha garantizado una aproximación ética, rigurosa y respetuosa con las experiencias narradas (Declaración de Helsinki, 2008).

Esta estrategia metodológica, profundamente sensible a los contextos educativos y sociales, se nutre de experiencias previas en el ámbito del arte y la educación (García Cano et al., 2025; Martínez-Vérez, 2023), y se proyecta como una herramienta poderosa para la transformación

educativa en contextos rurales, apostando por la creatividad, la memoria y el vínculo comunitario como motores del aprendizaje significativo.

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el proyecto "El hilo de la identidad: tejiendo la memoria del naciente" se organizan en torno a varias categorías temáticas que reflejan las voces, experiencias y percepciones de las familias participantes. A través del análisis de los cuestionarios, entrevistas y dinámicas artísticas, emergen elementos significativos que permiten comprender cómo se construyen y manifiestan las identidades infantiles en el entorno familiar y escolar.

La primera categoría abordada fue "Género y crianza". Los datos muestran una participación predominante de las madres en la reflexión sobre los aspectos identitarios de sus hijos e hijas. Aunque algunas respuestas mencionan la participación conjunta de ambos progenitores, la gestión efectiva de las respuestas y la narrativa familiar suele estar liderada por la figura materna. Esta observación revela la persistencia de un rol activo y central de la mujer en los procesos de crianza, así como su disposición para articular discursos sobre el cuidado, el vínculo y la memoria.

En relación con la categoría "La importancia del nombre", se observa una diversidad de motivaciones y prácticas en la elección del mismo. Algunas familias optan por nombres breves, sonoros o con una cadencia específica que les resulta agradable. Otras eligen nombres inspirados en referentes familiares o en experiencias personales significativas. Aunque se respeta la tradición en algunos casos, también se percibe una tendencia hacia la singularidad y la originalidad, evitando nombres comunes o excesivamente tradicionales. Además, muchas familias emplean apodos carinosos o diminutivos que revelan una dimensión afectiva intensa en el vínculo con el niño o la niña. También se identifican criterios de exclusión, como evitar nombres asociados a recuerdos negativos, nombres extranjeros o aquellos que sugieran una identidad impuesta. Esta categoría también refleja la disposición de las familias a aceptar un posible cambio de nombre por parte de sus hijos en el futuro, reconociendo su autonomía y derecho a redefinir su identidad.

Respecto a la categoría "La maternidad y la paternidad", los resultados reflejan que la mayoría de las familias vivieron el deseo de tener hijos e hijas como un proyecto vital compartido. Muchas relatan haber esperado a lograr estabilidad emocional y laboral antes de tomar la decisión, mientras que otras relatan una evolución personal hacia el deseo de formar una familia tras encontrar a la pareja adecuada. Esta dimensión se vive como un momento trascendental, lleno de ilusión, planificación y, en ocasiones, miedo e incertidumbre. Las respuestas evidencian cómo la maternidad y la paternidad transforman la percepción del mundo y de sí mismos, generando una nueva forma de ver la vida.

En la categoría "Expectativas", se recogen las reflexiones sobre las proyecciones que las familias tenían antes del nacimiento. En cuanto al sexo del bebé, muchas familias expresan haber tenido preferencias iniciales, aunque todas coinciden en que lo más importante era la salud. También se observaron diferencias entre las imágenes idealizadas del hijo o hija y la realidad tras su llegada. En general, se reconoce una gran satisfacción con la persona que el niño o niña está llegando a ser, incluso cuando no coincide del todo con lo imaginado. El nacimiento es narrado con una fuerte carga emocional, mezcla de alegría, asombro, temor y responsabilidad. Los primeros meses son descritos como intensos, marcados por la falta de sueño, los cambios hormonales, la dificultad para conciliar y el reajuste de la vida cotidiana, pero también por la belleza y la fuerza de los vínculos que se generan.

La categoría "Relación con la familia de origen" pone en evidencia cómo la experiencia de ser madres y padres modifica la percepción sobre los propios progenitores. Muchas personas afirman haber fortalecido el vínculo con sus padres, especialmente con sus madres, al comprender desde la vivencia propia el esfuerzo, las preocupaciones y el amor recibidos. Los abuelos emergen como una figura clave de apoyo, tanto emocional como logístico, siendo valorados como un recurso fundamental para la conciliación y el bienestar familiar. Este redescubrimiento del legado familiar refuerza la sensación de pertenencia y continuidad entre generaciones.

En cuanto a "El lugar de la crianza", las respuestas destacan la importancia del entorno rural como un espacio favorable para el desarrollo de

los niños y niñas. Villamuriel de Cerrato es percibido como un lugar seguro, tranquilo y con buenos servicios educativos, culturales y recreativos. Las familias valoran positivamente la posibilidad de que sus hijos e hijas crezcan en contacto con la naturaleza y con una red social más cercana y cohesionada. Esta elección del entorno no solo responde a criterios funcionales, sino también a un deseo profundo de arraigo y de ofrecer una infancia con calidad de vida.

Por último, en la categoría "Pensamientos derivados de la experiencia de ser padres y madres", se recoge una gama amplia y compleja de emociones. Las familias comparten reflexiones sobre la intensidad emocional del proceso, desde el amor incondicional y la alegría hasta el miedo, el cansancio y la autoexigencia. Se reconoce el valor del sacrificio cotidiano y la importancia de estar presentes, conscientes y comprometidos. El paso del tiempo aparece como un tema recurrente, con una mezcla de nostalgia y gratitud por cada etapa vivida. Muchas familias proyectan para sus hijos e hijas un futuro donde primen la felicidad, la salud, la autonomía y la bondad. También se mencionan deseos relacionados con la educación, la estabilidad laboral y la realización personal. La vida, en este sentido, se presenta como una oportunidad que debe ser vivida con intensidad, propósito y esperanza.

A nivel global, los resultados muestran un alto grado de implicación emocional por parte de las familias en el desarrollo del proyecto. La instalación artística generó un espacio de encuentro, expresión y celebración que trascendió lo meramente escolar, favoreciendo el fortalecimiento del tejido comunitario. Las cajas personales, los relatos escritos y la intervención en el espacio público permitieron a los participantes reconocerse, narrarse y valorarse mutuamente. Este proceso de co-construcción simbólica de la identidad ha generado aprendizajes significativos tanto en el alumnado como en las familias y docentes, consolidando la escuela como un espacio de pertenencia, escucha y transformación.

Los datos también ponen de manifiesto el potencial de la educación artística para activar memorias, resignificar experiencias y generar vínculos afectivos. El nombre propio, en este contexto, se convierte en un hilo conductor que permite articular dimensiones personales, sociales y culturales de la identidad. A través del arte y la participación activa, se

propicia una mirada más profunda y humanizadora sobre la infancia, la familia y la comunidad.

En síntesis, los resultados reflejan que este proyecto ha logrado abrir un espacio pedagógico y emocional donde las historias de vida, las emociones compartidas y las expresiones simbólicas se entrelazan para dar lugar a una experiencia educativa transformadora. El reconocimiento de la singularidad, la construcción de memoria colectiva y el fortalecimiento de los lazos comunitarios son algunos de los logros más significativos, demostrando que, cuando la escuela se conecta con las vivencias reales de las personas, el aprendizaje adquiere una dimensión profunda, sensible y duradera.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este proyecto permiten abrir una reflexión profunda sobre los modos en que la identidad infantil se construye, representa y es narrada en el contexto escolar y familiar. Esta discusión se vertebra en torno a tres ejes principales: el arte como mediador identitario, la participación familiar como acto pedagógico y la escuela como espacio para la memoria y el arraigo.

En primer lugar, el papel del arte como herramienta de expresión simbólica ha demostrado ser fundamental para visibilizar las narrativas emocionales y culturales vinculadas al nacimiento y la crianza. A través de lenguajes visuales, instalaciones colectivas y ejercicios de introspección estética, se potencia la dimensión afectiva del aprendizaje y se construye un espacio de reconocimiento del "yo". Esta línea se relaciona con experiencias como la de FamiliarizArte, donde el arte se convierte en un catalizador de lo íntimo y lo social dentro del aula (Martínez-Vérez et al., 2022). La instalación desarrollada en este proyecto no es sólo un objeto artístico, sino una práctica pedagógica situada, que conecta el entorno escolar con las vivencias personales de cada familia.

Desde esta perspectiva, el arte no se limita a ser un contenido curricular, sino que actúa como tecnología social que transforma las relaciones, activa la memoria y permite resignificar experiencias. Esta función ha sido explorada también desde enfoques de arte-terapia y

musicoterapia, donde se evidencia el impacto del arte en contextos de neurodivergencia o vulnerabilidad (Martínez-Vérez et al., 2024). En nuestro caso, se aprecia que el arte facilita procesos de autorrepresentación, permitiendo a los niños y niñas entender su origen desde un enfoque emocional, sensorial y creativo.

En segundo lugar, el proyecto confirma la importancia de incluir activamente a las familias en los procesos de aprendizaje. Al abrir la escuela a la comunidad y fomentar un diálogo horizontal entre docentes, estudiantes y familias, se generan dinámicas de aprendizaje más significativas. Esta apertura se sitúa en la lógica del aprendizaje-servicio, donde el conocimiento se construye a partir de las necesidades y vivencias del entorno (Sánchez Alba et al., 2024). Las entrevistas y cuestionarios no fueron únicamente instrumentos de recogida de datos, sino también espacios de reconocimiento y validación de la experiencia parental.

Las familias no sólo comparten información, sino que construyen relato, se reencuentran con su propia historia y elaboran colectivamente significados. Este proceso tiene una fuerte dimensión performativa, ya que implica un acto de decirse, nombrarse y posicionarse en el mundo. La performance, en tanto estrategia educativa, permite explorar el cuerpo, el nombre y la voz como territorios de identidad (Martínez-Vérez et al., 2022). En este sentido, la educación artística se convierte en un espacio de agencia, donde las subjetividades se visibilizan y se politizan.

Un tercer eje de discusión es la función de la escuela como espacio de memoria y arraigo, especialmente en contextos rurales. La experiencia de Villamuriel de Cerrato confirma el valor de lo local en la construcción identitaria. El entorno rural es percibido como un lugar seguro, íntimo y propicio para el desarrollo emocional de la infancia. Sin embargo, este tipo de espacios también enfrentan desafíos derivados del despoblamiento y la precarización de los servicios públicos. En este contexto, el fortalecimiento del tejido comunitario a través de proyectos escolares como este representa una estrategia de resistencia cultural y social (Martínez-Vérez et al., 2025).

La escuela actúa como epicentro simbólico, donde confluyen las memorias familiares, los relatos personales y los discursos colectivos. A

través de iniciativas que promueven la cartografía participativa, se logra hacer visible la identidad territorial de las comunidades (Martínez-Vérez y Gil-Ruiz, 2025). Esta dimensión ha sido también explorada en contextos urbanos mediante el uso de herramientas visuales, interactivas y colectivas, como lo muestran los trabajos sobre cartografías urbanas participativas (Castaño-Aguirre et al., 2023). En ambos casos, se apuesta por una pedagogía situada, donde el territorio no es sólo un contexto, sino un contenido de aprendizaje.

Este enfoque se alinea con experiencias en museos y espacios culturales que apuestan por modelos educativos basados en la participación, el afecto y la construcción de comunidad (García Cano et al., 2025). El arte como mediador pedagógico, dentro y fuera del aula, potencia la inclusión, el pensamiento crítico y la capacidad de imaginar futuros alternativos. En este sentido, la propuesta de este proyecto no solo responde a una necesidad curricular, sino que activa un modelo pedagógico con gran potencial transformador.

La dimensión de género también ha sido clave en esta investigación. Los relatos de las familias evidencian cómo la maternidad sigue siendo el eje vertebrador de la crianza, reproduciendo roles de género tradicionales en muchos casos. Sin embargo, también emergen discursos que desafían estas normativas, abriendo la posibilidad de una paternidad más consciente y afectiva. El análisis de estas tensiones permite acercarse a una comprensión más profunda de los procesos identitarios, en sintonía con enfoques que articulan el arte y el género desde una perspectiva crítica y emancipadora (Martínez-Vérez y Albar-Mansoa, 2023).

Otro aspecto emergente es el poder simbólico del nombre. A través de la narrativa construida en torno al nombre propio, las familias proyectan valores, deseos y expectativas sobre sus hijos e hijas. El nombre se convierte en una superficie de inscripción emocional y cultural que permite conectar el pasado familiar con las proyecciones hacia el futuro. En contextos de cambio, incertidumbre o crisis, el acto de nombrar puede entenderse como un gesto de resistencia, de afirmación identitaria y de imaginación política (Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025).

El uso de metodologías cualitativas, sensibles y participativas ha permitido recoger estas experiencias desde una perspectiva ética y situada. Este enfoque conecta con propuestas que defienden el uso del arte como herramienta para el trabajo social y la formación en resiliencia (Martínez-Vérez, 2023). La educación, en este marco, se plantea como una práctica transformadora que no solo transmite conocimientos, sino que también acoge, cuida y empodera.

Finalmente, cabe señalar que esta experiencia se inserta en un panorama educativo que demanda cada vez más metodologías innovadoras, interdisciplinares y críticas. La digitalización, la inteligencia artificial, la inclusión y la sostenibilidad son desafíos que la escuela contemporánea no puede ignorar (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024). En este sentido, propuestas como la desarrollada en este proyecto representan un aporte concreto y esperanzador para repensar la educación desde el arte, la comunidad y la memoria.

6. CONCLUSIONES

En conclusión, la discusión de los resultados evidencia que el hilo de la identidad no es un trazo lineal ni homogéneo, sino una trama compleja de afectos, símbolos y vínculos que se teje colectivamente en el espacio escolar. El arte, en este marco, no es un fin, sino un medio poderoso para escuchar, resignificar y transformar la experiencia educativa.

El proyecto ha evidenciado el valor del arte como herramienta pedagógica para explorar y construir la identidad infantil en Educación Infantil. A través de una metodología participativa y sensible, se fortaleció el vínculo escuela-familia y se promovió una experiencia de aprendizaje significativa, emocional y colectiva. La participación de las familias permitió rescatar relatos íntimos y simbólicos sobre el nacimiento y la crianza, mientras que la escuela se consolidó como un espacio de memoria y arraigo, especialmente en el contexto rural.

Se destaca también la necesidad de integrar estas prácticas en la formación docente y de considerar el arte no como adorno curricular, sino como una vía potente de transformación educativa. Asimismo, se

reconoce la persistencia de desigualdades de género en las prácticas de crianza y la importancia de abordarlas desde una perspectiva crítica.

7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Entre las futuras líneas de investigación, se propone ampliar el estudio a otros contextos, analizar el impacto a largo plazo en los niños y niñas, profundizar en la dimensión de género, incorporar tecnologías creativas, y fortalecer el rol de la escuela rural como espacio innovador. Este trabajo reafirma la escuela como un lugar donde se tejen historias que construyen comunidad, identidad y esperanza.

8. REFERENCIAS

- Ascuntar Rivera, M. C., & Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castañó-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>

- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: Un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. (2023). Arte y trabajo social: Una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: La performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: Un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>

- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120.
<https://doi.org/10.35869/reined.v23il.6111>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1).
<https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge et al. (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L. (2023). Historical evolution of the legal and political framework for student representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: Análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213–234.
<https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13.
<https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: Diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>

EL ARTE COMO REFUGIO ESCOLAR

MARTA GARCÍA VELASCO

CES Don Bosco

1. INTRODUCCIÓN

La salud mental en la infancia y la adolescencia ha emergido como una prioridad dentro del ámbito educativo, especialmente tras los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19 (Domínguez-Lloria & Pino-Juste, 2021; Diz-Otero et al., 2023). Aunque los centros escolares constituyen espacios privilegiados para la detección temprana y el acompañamiento del malestar emocional, todavía existen importantes barreras estructurales, pedagógicas y simbólicas que dificultan un abordaje integral del sufrimiento psíquico de niños, niñas y adolescentes (Sánchez Alba et al., 2024).

Este capítulo propone repensar el papel de la educación artística como una vía sensible y simbólica para hacer visible ese malestar. El arte, en tanto que práctica expresiva, experiencial y colectiva, puede convertirse en un medio para nombrar lo que suele permanecer silenciado en el aula: la tristeza, el miedo, la ansiedad o la frustración (Martínez-Vérez, 2023; Castaño-Aguirre et al., 2023). Desde esta mirada, el arte no se reduce a una práctica decorativa o técnica, sino que se configura como una herramienta de mediación emocional y social (Mañach Moreno et al., 2024; Martínez-Vérez & Gil-Ruiz, 2025).

La propuesta aquí desarrollada se sitúa en la intersección entre las pedagogías críticas, la justicia emocional y los enfoques artísticos participativos. Toma como base experiencias previas de investigación educativa en contextos vulnerables, donde la creación artística ha sido utilizada para representar identidades, expresar emociones y reconstruir narrativas de vida (Martínez-Vérez et al., 2022; Gil-Ruiz et al., 2025). De

esta manera, el capítulo busca contribuir a una concepción del arte como derecho, como lenguaje, y como dispositivo pedagógico para la transformación.

En consonancia con otras investigaciones recientes que abordan el potencial educativo de la creación visual en contextos de exclusión (Ascuntar Rivera & Bak-Geller, 2025), se plantea la necesidad de generar espacios escolares donde el alumnado pueda canalizar y compartir sus vivencias emocionales mediante lenguajes no verbales. Tal como han puesto de relieve múltiples estudios (Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz & Domínguez-Lloria, 2025), los procesos artísticos colaborativos permiten no solo desarrollar la creatividad, sino también construir vínculos y sentidos de pertenencia fundamentales para el bienestar psicosocial.

Este trabajo se articula, por tanto, como una invitación a repensar el lugar del arte en la escuela contemporánea. No se trata únicamente de incluir contenidos visuales o estéticos, sino de habilitar procesos éticos, afectivos y comunitarios que dignifiquen las emociones del alumnado y contribuyan a su cuidado subjetivo. Como bien han señalado Parejo y Cortón-Heras (2025), es urgente diseñar estrategias educativas que desborden los límites del aula tradicional y que respondan a los desafíos reales de las infancias actuales.

2. OBJETIVOS

Este capítulo se centra en el análisis del potencial de la educación artística como herramienta pedagógica para abordar y visibilizar el sufrimiento emocional del alumnado en el ámbito escolar. En particular, se explora cómo las prácticas artísticas —desde el dibujo y la pintura hasta el collage y la performance— pueden facilitar la expresión simbólica de vivencias emocionales complejas, como la tristeza, la ansiedad o la frustración, especialmente en contextos en los que estos discursos suelen ser invisibilizados o deslegitimados.

La propuesta se sitúa en el cruce entre la educación emocional, el arte escolar y la salud mental infantil, y parte de una experiencia desarrollada en el contexto de la educación primaria. Desde una mirada crítica, el estudio entiende el aula no solo como un espacio de transmisión de

contenidos, sino como un entorno relacional donde se entrecruzan afectos, historias personales y vínculos sociales. En este sentido, se parte de la convicción de que la educación artística puede contribuir al bienestar emocional del alumnado siempre que se plantee desde una pedagogía sensible, abierta y respetuosa con la subjetividad.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para orientar la investigación y fundamentar la propuesta didáctica, se establecieron los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el papel de la educación artística en la expresión y canalización del sufrimiento emocional de niños y niñas en edad escolar, considerando enfoques contemporáneos sobre arte, salud mental y pedagogía crítica.
2. Diseñar una propuesta didáctica que incorpore prácticas artísticas como estrategias de visibilización emocional, fomentando la empatía, el diálogo y la cohesión grupal en el aula.
3. Explorar las percepciones del alumnado ante las actividades artísticas centradas en el bienestar emocional, a través de la observación, la reflexión colectiva y la producción simbólica.
4. Fomentar una cultura escolar que reconozca y legitime las emociones del alumnado como parte fundamental del proceso educativo, promoviendo entornos más humanos, inclusivos y emocionalmente seguros.

3. METODOLOGÍA

El presente trabajo se enmarca dentro de una metodología cualitativa, de carácter exploratorio e interpretativo, orientada a comprender los sentidos que el alumnado atribuye a sus experiencias emocionales a través del lenguaje artístico. El enfoque metodológico responde a una lógica comprensiva y participativa, centrada en los procesos subjetivos de creación y expresión simbólica, más que en la medición de resultados cuantificables.

La intervención se desarrolló en un centro público de Educación Primaria ubicado en Castilla y León, con un grupo de estudiantes de tercer

ciclo (10–12 años) y la colaboración activa de su tutora. Se empleó una estrategia metodológica fundamentada en la a/r/tografía (Irwin et al., 2006), que permite integrar el rol de artista, docente e investigadora en un mismo proceso, generando espacios de diálogo entre la experiencia, la teoría y la práctica artística.

Durante el proceso se implementaron sesiones artísticas centradas en la representación visual de emociones, utilizando técnicas como el autorretrato simbólico, el collage emocional y la creación de “mapas del sentir”. Estas dinámicas fueron acompañadas de momentos de reflexión grupal y conversación guiada, en las que se promovió un clima de confianza, cuidado y escucha activa.

La recogida de información se basó en tres fuentes principales:

- Las **producciones artísticas** realizadas por el alumnado.
- Las **observaciones de campo** registradas por la investigadora durante las sesiones.
- Las **reflexiones orales** compartidas en el grupo, especialmente en los momentos finales de cada actividad.

El análisis de los datos se llevó a cabo siguiendo un proceso de codificación abierta y axial (Martínez-Vérez, et al., 2025), permitiendo identificar categorías emergentes en torno a la expresión emocional, la construcción de identidad y las formas de relación entre pares. La combinación de las obras visuales con las narraciones del alumnado permitió generar una lectura rica y polifónica de las experiencias.

En términos éticos, se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los y las participantes, así como la voluntariedad en todo el proceso. Además, se procuró en todo momento que las dinámicas artísticas no forzaran narrativas dolorosas, sino que ofrecieran posibilidades simbólicas de representación y elaboración emocional.

3.1. LA PROPUESTA DIDÁCTICA

La propuesta se desarrolló en el marco de un aula de Educación Primaria, con un grupo de alumnos y alumnas de entre 10 y 12 años. El

objetivo central de la experiencia fue generar un espacio de expresión emocional a través del lenguaje artístico, utilizando estrategias pedagógicas centradas en la escucha, la creatividad y el respeto por la singularidad de cada estudiante.

La experiencia se estructuró en cuatro sesiones de trabajo que combinaron momentos de diálogo, creación artística y reflexión colectiva. En la primera sesión, se introdujo la noción de “emociones difíciles” mediante una conversación guiada, en la que se invitó al alumnado a compartir, si lo deseaban, cómo se sienten en la escuela y qué situaciones les hacen sentir tristeza, rabia, miedo o incomodidad. Se utilizó una dinámica basada en tarjetas visuales con metáforas emocionales (lluvia, nudo, sombra, vacío, etc.), lo que facilitó la verbalización de emociones complejas sin necesidad de exposición directa.

A continuación, se propuso la creación de un autorretrato simbólico, utilizando técnicas mixtas como el collage, la pintura, el dibujo y el uso de materiales reciclados. El alumnado fue invitado a representar su estado emocional, sus preocupaciones o sus fortalezas, no desde una lógica realista, sino desde una perspectiva metafórica y personal. No se juzgaron las obras desde parámetros estéticos, sino que se valoró la honestidad expresiva y el proceso de creación.

En la tercera sesión, se organizó una galería emocional en el aula, donde cada participante pudo exponer su obra de forma voluntaria. Este espacio se convirtió en una oportunidad para que el grupo reconociera las emociones ajenas y validara la diversidad de vivencias. Se establecieron normas claras de respeto, silencio y cuidado durante la escucha de los testimonios, lo que reforzó la dimensión ética y comunitaria de la actividad.

Finalmente, se desarrolló una sesión de cierre basada en la creación colectiva de un mural titulado “Lo que sentimos también importa”, en el que se plasmaron frases, colores, símbolos y palabras clave extraídas de las experiencias compartidas. Esta obra conjunta sirvió como síntesis simbólica del proceso vivido y permitió transformar el aula en un espacio de memoria afectiva.

Durante toda la experiencia, el rol del docente fue el de facilitador, no director. Se priorizó una actitud de acompañamiento empático, sin

imposiciones ni interpretaciones cerradas. Esta pedagogía situada se sustentó en la confianza, el respeto por el ritmo individual y la validación de cada expresión como legítima.

Los resultados de la propuesta evidencian el potencial del arte para acoger, contener y transformar el malestar en la escuela. Asimismo, refuerzan la importancia de integrar en el currículum actividades que favorezcan el desarrollo emocional y relacional del alumnado desde una perspectiva creativa, ética y crítica.

4. RESULTADOS

El proceso de análisis permitió identificar varias dimensiones significativas sobre la experiencia emocional y simbólica del alumnado a través del arte. A medida que se desarrollaban las actividades propuestas, emergieron patrones y transformaciones que reflejan no solo la capacidad expresiva del arte, sino también su potencia como herramienta pedagógica para la contención, el reconocimiento mutuo y la construcción de vínculos.

4.1. VISIBILIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO EMOCIONAL

En las primeras sesiones, muchos niños y niñas manifestaron dificultad para identificar y nombrar sus emociones, especialmente aquellas asociadas al malestar. Sin embargo, al utilizar recursos visuales, los participantes comenzaron a proyectar sus estados internos de forma intuitiva y libre, empleando colores, formas y símbolos que actuaban como metáforas personales de sus vivencias. Aparecieron representaciones del aislamiento, el miedo o la frustración que difícilmente se verbalizan en contextos escolares. A través de las producciones artísticas, los alumnos lograron externalizar emociones intensas que hasta entonces habían quedado silenciadas.

En algunos trabajos se observaban paisajes fragmentados, rostros divididos, figuras solitarias o entornos sombríos, elementos que fueron interpretados como reflejos del dolor emocional o de experiencias difíciles vividas dentro o fuera del entorno escolar. Lo interesante fue que, al compartir estas obras en grupo, muchos estudiantes se sintieron

comprendidos y reconocidos, generándose un efecto de desestigmatización del sufrimiento.

4.2. REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DEL YO

Una de las actividades más reveladoras fue la elaboración de “mapas del sentir”, donde los participantes representaban su mundo emocional a través de imágenes, colores, caminos y símbolos personales. En estos mapas, las emociones eran situadas en distintas partes del cuerpo o del entorno, permitiendo una representación no lineal ni jerárquica de su vivencia subjetiva.

Este tipo de representación simbólica les permitió explorar aspectos de su identidad emocional sin necesidad de ponerlos en palabras, lo que favoreció la introspección y el autorreconocimiento. Algunos alumnos plasmaron recuerdos dolorosos, otros enfocaron sus obras en deseos, sueños o personas significativas. En todos los casos, se evidenció un proceso de toma de conciencia de su mundo interno, con un lenguaje propio que fue respetado en el entorno del aula.

4.3. CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD AFECTIVA

El trabajo artístico no solo tuvo una dimensión individual, sino también colectiva. A medida que el alumnado compartía sus creaciones y escuchaba las de sus compañeros y compañeras, se fortaleció un clima de confianza y respeto mutuo. Las conversaciones posteriores a la presentación de las obras fueron espacios seguros donde se reconocieron emociones comunes, se ofrecieron palabras de apoyo y se valoraron las distintas formas de expresión.

Este proceso colectivo contribuyó a una transformación del grupo: se pasó de una dinámica centrada en la exposición individual a una lógica de cuidado y reconocimiento mutuo. Algunos estudiantes expresaron abiertamente sentirse menos solos, otros mostraron agradecimiento al sentirse escuchados por primera vez. El aula se transformó así en un espacio de contención emocional compartida, donde el arte actuó como catalizador de nuevas formas de relación.

4.4. DESARROLLO DE LA AGENCIA EXPRESIVA

A lo largo del proyecto, se observó también una evolución significativa en la seguridad con la que los alumnos se expresaban artísticamente. En las primeras sesiones, predominaban las dudas sobre “hacerlo bien”, los bloqueos ante la hoja en blanco o la comparación con otros. Sin embargo, con el avance del proceso, se fue consolidando una mayor libertad expresiva, acompañada de una mayor capacidad para explorar materiales, técnicas y recursos plásticos de forma personal.

Este crecimiento artístico no solo fue técnico, sino profundamente subjetivo. Los alumnos comenzaron a apropiarse de los lenguajes visuales como medio para comunicar lo que les importa, lo que les duele y lo que sueñan. Esta ampliación de su agencia expresiva supuso, también, una apertura hacia nuevas formas de construir su identidad en el marco escolar.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta experiencia evidencian el papel esencial del arte en la escuela como vía para la expresión simbólica del malestar emocional. A través de las prácticas artísticas, el alumnado pudo canalizar, explorar y representar emociones que difícilmente emergen en los formatos tradicionales de evaluación o comunicación verbal (Martínez-Vérez, 2023; Martínez-Vérez et al., 2022; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021). Este hallazgo refuerza la necesidad de repensar el lugar del arte en la educación obligatoria, no como ornamento curricular, sino como herramienta pedagógica que permite acoger la subjetividad, los conflictos y las contradicciones de la vida emocional (Mañach Moreno et al., 2024; Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025).

El uso de mapas visuales, metáforas gráficas y narrativas simbólicas ha demostrado ser eficaz para permitir que niños y niñas compartan sus vivencias desde un lenguaje personal, en un entorno de cuidado. Este tipo de actividades no solo contribuyen a visibilizar el sufrimiento, sino que promueven una comprensión profunda de las realidades afectivas del alumnado (Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz et al., 2025). Además, estas prácticas fortalecen el vínculo comunitario, ya que al compartir sus producciones, los estudiantes se sienten escuchados,

acompañados y reconocidos (Castaño-Aguirre et al., 2023; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025).

Desde una perspectiva metodológica, el proceso creativo también facilitó el desarrollo de la agencia expresiva del alumnado. Lejos de reproducir modelos preestablecidos, se animó a los participantes a elaborar un lenguaje propio, descubriendo en ello una forma de empoderamiento que contribuye a la construcción identitaria (Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; García-Cano et al., 2025). En este sentido, las estrategias empleadas se alinean con propuestas recientes que defienden la importancia del arte como espacio ético y político dentro del aula (Diz-Otero et al., 2024; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024).

Otra dimensión destacada es el papel del docente como mediador emocional. A través de una presencia sensible y no invasiva, el profesorado actúa como garante de un espacio seguro donde las emociones pueden circular sin juicios ni evaluaciones (Parejo & Cortón-Heras, 2025). Esta figura de acompañamiento requiere habilidades específicas que trascienden lo académico: escucha activa, respeto por los ritmos individuales y disposición a sostener emocionalmente lo que emerge en el aula (Parejo et al., 2023; Medina-Gual & Parejo, 2025).

Finalmente, es importante destacar que este tipo de experiencias contribuyen a construir una escuela más humana y emocionalmente sostenible. El arte, en este contexto, no opera como una estrategia complementaria, sino como un canal fundamental para el desarrollo integral del alumnado, especialmente en contextos de vulnerabilidad o crisis emocional (Sánchez Alba et al., 2024; Martínez-Vérez et al., 2025).

6. CONCLUSIONES

Este capítulo ha puesto de manifiesto el valor de la educación artística como una herramienta pedagógica poderosa para la expresión y gestión del sufrimiento emocional en el contexto escolar. A través de una propuesta didáctica centrada en la creación simbólica y el acompañamiento afectivo, se ha demostrado que el arte puede generar espacios seguros y significativos para que el alumnado explore sus emociones, construya narrativas personales y fortalezca su autoestima y sentido de pertenencia.

Los resultados confirman que las prácticas artísticas favorecen procesos de introspección, permiten visualizar emociones complejas y promueven una comunicación no verbal que resulta especialmente valiosa en contextos donde el lenguaje resulta insuficiente o doloroso. Asimismo, se ha constatado que el arte, cuando es facilitado desde una pedagogía respetuosa y empática, tiene el potencial de transformar las relaciones en el aula, generando climas más colaborativos, inclusivos y emocionalmente sostenibles.

Del mismo modo, esta experiencia evidencia la necesidad de formar al profesorado en competencias emocionales, éticas y creativas que les permitan acoger la subjetividad del alumnado y responder de manera sensible a sus necesidades afectivas. El docente no solo debe ser un transmisor de contenidos, sino un mediador de vínculos, emociones y procesos de construcción simbólica.

Finalmente, este trabajo invita a repensar el papel del arte en la escuela: no como un espacio periférico o instrumental, sino como un eje central para el desarrollo integral del alumnado. Apostar por una educación artística crítica, viva y situada es apostar por una escuela que escuche, que cuide y que transforme. En un momento histórico marcado por la incertidumbre, la ansiedad y el aislamiento, este tipo de propuestas resultan más urgentes que nunca.

7. REFERENCIAS

- Ascuntar Rivera, M. C., & Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>

- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: Un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Mañach Moreno, A., Jiménez Martínez, C., y Hernández Borges, M. R. (2024). Los códigos deontológicos del diseño y los dilemas morales en su función pedagógica. *Herramientas para el aprendizaje de la profesión. Kepes*, 21(30), 265–300. <https://doi.org/10.17151/kepes.2024.21.30.9>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. (2023). Arte y trabajo social: Una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>

- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: La performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16.
<https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: Un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845.
<https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706.
<https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120.
<https://doi.org/10.35869/reined.v23il.6111>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1).
<https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge et al. (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L. (2023). Historical evolution of the legal and political framework for student representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: Análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213–234.
<https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>

- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13.
<https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: Diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>

SECCIÓN III:

PATRIMONIO, MUSEOS Y APRENDIZAJE SOCIAL

Este apartado reúne investigaciones y experiencias que sitúan al arte como vehículo de reconstrucción colectiva, apropiación simbólica del territorio y activación comunitaria. Desde una mirada interdisciplinaria, los capítulos exploran cómo las prácticas artísticas generan procesos de anclaje identitario, resignificación del espacio habitado y transmisión intergeneracional de la memoria, especialmente en contextos de ruralidad, vaciamiento demográfico, diversidad cultural o exclusión. La creatividad se plantea aquí como una herramienta de intervención que fomenta vínculos sociales, activa la participación ciudadana y visibiliza relatos silenciados en los márgenes.

INFANCIA, COMUNIDAD Y CINE: ESPACIOS Y NARRATIVAS COMUNES

MARÍA ISABEL RALERO ROJAS
Universidad de Castilla-La Mancha

ADOLFO DE MINGO LORENTE
Universidad de Castilla-La Mancha

1. INTRODUCCIÓN

La participación infantil y adolescente en la vida comunitaria requiere de espacios de reflexión-acción en los que la propia infancia sea miembro activo de nuevos procesos de aprendizaje. A participar se aprende participando. Generando estructuras nuevas, horizontales e inclusivas, pero también espacios de relación y construcción de conocimiento que normalicen su implicación y aplicación educativa en igualdad de condiciones con el mundo adulto.

Así, aprovechando las sinergias generadas por diversos programas municipales dedicados a la infancia y a la comunidad —denominados *Toledo es cosa de niñas* y *Toledo Comunitario*—, diferentes entidades de la ciudad de Toledo (España) se unieron para elaborar un programa colaborativo que permitiese reflexionar sobre la evolución histórica de instituciones dedicadas a la protección de la infancia, dialogar con su presente y proponer nuevas vías de inclusión para el futuro.

Estos encuentros partieron de una dimensión histórica, que permitió observar la evolución del tratamiento de las infancias desde una perspectiva benéfico-asistencialista —propia de los anteriores contextos que enmarcaban las iniciativas de protección social en esta ciudad— hasta llegar al concepto actual, en el que son sujetos de derecho. Además, en

un territorio como el Casco Histórico de Toledo, en progresiva pérdida de población, la temática tuvo especial incidencia. Estas cuestiones se abordaron tanto en el proceso de diagnóstico previo como en los espacios de encuentro, generándose un diálogo entre ciudadanía, instituciones, profesionales e investigadores.

El cine como herramienta de reflexión fue especialmente útil, tanto por su gran capacidad para visibilizar las imágenes generadas sobre la infancia como para construir espacios interseccionales muy concretos, en los cuales es posible alcanzar una alta definición ideológica que sustenta matices y relaciones (Martínez-Vérez y Albar-Mansoa, 2023).

Las entidades impulsoras de estos espacios fueron el Consejo Municipal Infantil y Adolescente (compuesto por una treintena de participantes de 7 a 18 años), la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la entidad para la Mediación Social y Cultural IntermediAcción, el blog de fotografía histórica *Toledo Olvidado*, UNICEF Castilla-La Mancha y el Centro de Salud de la calle Sillería, así como diferentes colectivos vecinales.

2. OBJETIVOS

- 2.1. Observar la participación de la infancia y la adolescencia como proceso comunitario normalizado.
- 2.2. Vincular la trayectoria del cine en la ciudad de Toledo como herramienta audiovisual para la inclusión de temáticas, acciones y espacios relacionados con las infancias.
- 2.3. Reflexionar sobre los retos que nos plantean los espacios académicos para hacer más universales y accesibles a la infancia el conocimiento compartido generado en procesos comunitarios.
- 2.4. Poner en relación algunos instrumentos y metodologías de participación con la praxis, observando los retos que de ello se derivan para aplicar una dinámica procesual más inclusiva y territorial.

3. METODOLOGÍA

La experiencia a compartir forma parte de la metodología propia de la Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) —siguiendo a Marchioni, Morín, Giménez y Rubio (2015)—, dado que Toledo ha formado parte de un proyecto de esta naturaleza desarrollado bajo la dirección científica de la Universidad Autónoma de Madrid, con impulso de la Obra Social La Caixa¹⁴. Tras esta intervención, avalada científicamente en el barrio del Polígono de Toledo, el modelo de trabajo se implementó por parte del Ayuntamiento de esta ciudad en otros tres barrios, de la mano de la Asociación para la Mediación Social e Intercultural Intermediación.

Parte de los procesos comunitarios se concentraron en el Casco Histórico de Toledo, territorio que partió de una Monografía y Diagnóstico Compartido como fórmula local de construcción de conocimiento colectivo a través de la escucha o audición (Marchioni, 1999, p. 90), priorizando la necesidad apremiante de atender a su dimensión de *barrio residencial* por encima de la de *lugar visitable* o turístico. A partir de este conocimiento compartido generado, además, se impulsaron mesas y espacios de relación con todos los agentes implicados en los retos, de manera que las respuestas fuesen participadas y colectivas, atendiendo tanto al ámbito institucional como al experto o técnico y ciudadano (Marchioni, 1999, p. 26).

Es dentro de esta consideración ciudadana donde deben ser incluidas la infancia y la adolescencia, tanto por el análisis histórico del propio concepto como por su papel protagonista como actor necesario para sociedades y ciudades más inclusivas (Tonucci, 1996). Este modelo de gobernanza, bajo la premisa de que “lo que es bueno para la infancia, es bueno para todas”, es el que aplica UNICEF cuando reconoce como “Ciudad Amiga de la Infancia” a Toledo —entre otros tantos enclaves

¹⁴ El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) de la Obra Social La Caixa, bajo la dirección científica de Carlos Giménez, catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, y con el asesoramiento de referentes como Marco Marchioni en Trabajo Social Comunitario, ha contado con diez años de desarrollo (2010-2020) en 37 territorios de alta diversidad en 32 municipios españoles, obteniendo resultados significativos en cuanto a la mejora de la convivencia y cohesión social.

españoles¹⁵—, por lo que se empleará esta referencia en el análisis. Igualmente, recordando a autores como Arnstein (1969) y Roger Hart (1993), estas acciones se fundamentan dentro de la necesidad de alcanzar una participación real y efectiva, normalizada y normalizadora, en donde lleguemos a acostumbrarnos a las aportaciones realizadas por esta parte imprescindible de la ciudadanía, observando cómo los espacios e iniciativas pueden ubicarse dentro de uno u otro escalón de participación, según la *escalera* metafórica empleada por estos autores.

Así, si bien en los espacios que ahora se comentarán existe un esfuerzo importante por observar la ciudad desde esta perspectiva —además de analizar mediante diferentes herramientas la evolución histórica de Toledo en estos términos, sus imágenes predominantes, y por último, la escucha a la propia infancia y su implicación en tales procesos comunes—, aún se hace necesario avanzar en su adaptabilidad. Aplicando como referencia esta escalera de participación, en conjunción con las fases de intervención comunitaria, se observa que los grandes retos no se encuentran tanto en las acciones como en los modos de construcción de conocimiento compartido.

4. RESULTADOS: CINE E INFANCIA EN TOLEDO

Con estos espacios intergeneracionales, desarrollados en el mes de mayo de 2024, fue posible reflexionar de forma colectiva sobre la evolución que la infancia había tenido en la ciudad, desde ser considerada una realidad objeto de caridad a convertirse en sujeto de derechos. Ello se hizo a través del análisis de las propias instituciones existentes a lo largo del tiempo, pero también de la imagen del niño proyectada a través de la gran pantalla. La manera en la que la ciudad de Toledo ha ido ocupándose institucionalmente del tratamiento de las infancias, en toda su complejidad, invita a hacer una reflexión pausada. A permanecer atentos a la coexistencia de diferentes miradas y paradigmas.

En las primeras intervenciones se procuró generar una narrativa introductoria e histórica sobre sistemas de protección del pasado y su reflejo

¹⁵ Dentro de su Red de ciudades amigas de la infancia (<https://tinyurl.com/2cw4ggjs>).

en edificios y lugares clave en la ciudad histórica. Estas intervenciones fueron aportadas por las instituciones, concretamente mediante la participación de historiadores de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT)¹⁶. Por último, tanto UNICEF¹⁷ como el Consejo de Participación Infantil y Adolescente (CPIA) se ocuparon del momento actual, hablando de implicaciones concretas de la infancia dentro de las políticas actuales, así como de la contribución de este órgano municipal a planes, programas y proyectos de ciudad¹⁸.

FIGURA 1. Cartel de las Jornadas de Diálogo entre diferentes agentes comunitarios.

Fuente: IntermediAcción, para el programa *Toledo Comunitario*

¹⁶ Esta parte de las instituciones históricas toledanas orientadas a la infancia se encuentra alojada en: <https://tinyurl.com/2a2ybwhm>. Igualmente, los elementos innovadores y conservadores en la evolución institucional, en: <https://tinyurl.com/28wppgrq>.

¹⁷ El discurso de UNICEF fue fundamentado desde la Convención de los Derechos del Niño, vinculante para los estados que la han ratificado y que reconoce la infancia como sujeto político, afirmando que la participación es un derecho, reconocido como tal en varios artículos de dicha convención (12-17).

¹⁸ Los procesos actuales de protección a la infancia, por parte de UNICEF, en <https://tinyurl.com/26re6y63>. Por último, las implicaciones de la participación en las políticas públicas, por parte del Consejo de Participación Infantil y Adolescente, en: <https://tinyurl.com/22ub5jp3>.

La actividad centrada propiamente en el cine consistió en una disertación, seguida de un debate y puesta de puntos en común, acerca de la presencia de la infancia dentro de las producciones filmadas en Toledo y su provincia. Dicha conferencia tuvo lugar el 17 de mayo de 2024 en la sede de la RABACHT, en presencia de un nutrido grupo de niños y adolescentes, representantes de asociaciones y del Ayuntamiento de Toledo.

Cine e infancia en Toledo forman un eje temático que nunca se había abordado hasta el momento por parte de la escueta historiografía filmica de la ciudad. Para su elaboración fue necesario repasar las principales producciones del amplio catálogo cinematográfico toledano (Ballesteros, 2012), aportando también trabajos de investigación propios, los cuales se recogen en la bibliografía final. Frente a la investigación general sobre cine e infancia (Picatoste, 2018; Hernández Prados, 2023, etc.), era fundamental centrarse en el ámbito local, desde donde ofrecer nuevos contenidos en clave de historia social, contribuir a la interconexión entre cine y medios de comunicación y, en definitiva, acercar a los niños y adolescentes de 2024 cómo eran los cines cien años atrás y a qué actores y actrices aplaudían sus tatarabuelos.

Lo cierto es que el cine toledano ha sido testigo de la presencia de niños desde sus mismos orígenes. Ya los encontramos —jugando en los patios del Hospital de San Juan Bautista de Tavera— en *L'antique Tolède* (Segundo de Chomón, 1912), considerada la primera película comercial filmada en esta ciudad. Los chiquillos fueron un público de gran importancia para la consolidación del cine como industria, no solo a través de sus protagonistas —los papeles infantiles fueron los que procuraron fama internacional a Mary Pickford (1892-1979)—, sino también como espectadores. Las páginas de los periódicos toledanos de comienzos del siglo XX, como *El Eco Toledano* y el católico *El Castellano*, están llenas de referencias a sesiones infantiles y *matinés* dirigidas a los más pequeños. En 1919, por ejemplo, el Cine Moderno organizó un sorteo de juguetes y la proyección de varias “películas cómicas”¹⁹. El formato que hoy conocemos como cine de animación era ya bien conocido por nuestros bisabuelos, así como el apasionado reconocimiento que

¹⁹ *El Eco Toledano*, 9 de febrero de 1919.

aquellos niños brindaban a las primeras estrellas cinematográficas. En esta ciudad fue muy comentada la visita que realizó la propia Pickford en 1924, en compañía del no menos célebre Douglas Fairbanks (1883-1939) —el rey del cine de acción durante los años veinte—, durante una gira promocional en la que la pareja visitó diferentes ciudades españolas. Así destacaba su presencia en Toledo *El Castellano*, a través del entusiasmo de los más pequeños (De Mingo, 2017^a): “¡Ahí va Douglas! ¡Ella es Mary Pickford! Los héroes de tanta película de éxito aparecían de pronto ante los ojos de los chiquillos, que no tenían ninguna noticia de la llegada de éstos a España, y gritando alborozados de un lado para otro fueron extendiendo la nueva a lo ancho de la ciudad”²⁰.

Autógrafos y fotografías dedicadas por los actores eran entonces una preciada posesión, también entre los más pequeños. Prueba de ello es el recibimiento de otro conocido actor francés, Jaque Catelain (1897-1965) —hoy apenas recordado en comparación con los anteriores, aunque fue todo un icono del cine mudo francés, promocionado como “el hombre más guapo del mundo”—, durante el rodaje en Toledo de *La barraca de los monstruos*, también en 1924 (De Mingo, 2015). “La chiquillería de Toledo descubrió a Jacque Catelain, no obstante su traje y maquillaje de excéntrico, su aspecto ridículo de bufo, como el intérprete de los films L’Herbier, y le hicieron una espontánea y ruidosa manifestación de simpatía, librando a su alrededor una verdadera batalla para conseguir fotografías. Y para verse libre en su camino, se vio precisado a repartir cuantas tenía...”²¹.

Este entusiasmo a veces se descontrolaba. Es relativamente frecuente encontrar entre las páginas de esas mismas publicaciones el escandaloso comportamiento de la chiquillería durante las proyecciones, especialmente en las sesiones al aire libre del cine de verano del Miradero (De Mingo, 2017^b). ‘Alegrías’, seudónimo de un crítico habitual en las páginas de *El Eco Toledano* durante aquellos momentos, alertaba en 1919 de la presencia de “niños zangolotinos”, que “rebuznan” en las

²⁰ *El Castellano*, 21 de mayo de 1924.

²¹ *Arte y Cinematografía*, 1 de febrero de 1924.

películas y “manifiestan muy poco respeto al público, alborotando desmedidamente, haciendo cosas solo propias de cafres”.

No es de extrañar que la censura se preocupase especialmente por el enorme interés que el cine despertaba entre los más pequeños. Un estudio elaborado por la Comisión de Censura de Estados Unidos, publicado por *El Eco Toledano* en 1919, recomendaba, con expresiones que se nos antojan mucho más cercanas en el tiempo, que los niños no asistiesen al cine más de dos veces por semana y “siempre por la tarde”, a fin de que “tengan tiempo de jugar y correr al aire libre, antes o después de ir a ver las películas”²². Se recomendaba, asimismo, la creación de un “catálogo de las películas convenientes para los niños, excluyéndose las terroríficas, las de policías y ladrones y las fantásticas que puedan desarrollarse muy equivocadas acerca de la realidad” (De Mingo, 2019^b).

Esta última sugerencia no iba muy desencaminada. Conservamos un maravilloso testimonio sobre cómo un grupo de niños toledanos decidieron en 1916 —después del estreno de un serial policiaco estadounidense, *Los misterios de Nueva York* (Pierre Decourcel, 1915), antecedente de nuestras series actuales— fundar una sociedad secreta llamada “La mano negra” (De Mingo, 2016^b; De Mingo, 2018). Desde la misma llegaron a enviar anónimos amenazadores a diversas personas de la ciudad, octavillas rubricadas con el emblema de una mano infantil ¡de cuatro dedos! La broma terminó tan rápidamente como se inició, cuando una de estas amenazas fue remitida a dos oficiales del Ejército. El diario *El Castellano* alertaba sobre el “maldito virus de las películas llamadas policiacas”, que consideraba peor “que el del cólera, la peste asiática y todo el terrible escuadrón que sirve a la muerte en sus grandes batallas”. Uno de sus columnistas, poco después de que el anterior incidente se aclarara, reprodujo una conversación entre un abuelo y su nieto en la que el niño insistía para que el anciano —“jefe pundonoroso y bravo en el Ejército”— le llevase a ver películas cada tarde. “¿A qué tanto ‘cine’, si ya estuviste ayer?”, preguntaba el viejo militar. La respuesta del

²² *El Eco Toledano*, 26 de abril de 1919.

“mocosuelo de doce años” fue la siguiente: “Para irme enseñando, porque como quiero ser ladrón...”.

También polémica era la costumbre, practicada desde antiguo pero recogida más adelante en el cine, en películas como *Un americano en Toledo* (Carlos Arévalo, 1960), de los niños de baja extracción social que se ofrecían a los visitantes de esta ciudad para servirles como improvisados guías de la ciudad y sus monumentos. Esta suerte de niños-*cicerone* —según la nomenclatura de la época— solía concentrarse en la plaza de Zocodover a la espera de los turistas, constituyendo en determinados momentos un problema para las autoridades municipales por considerarlo una forma de mendicidad. En *Un americano en Toledo*, continuando con la mitomanía cinematográfica de los chiquillos en épocas pasadas, el niño Celedonio García ‘el Guapo’ (el actor Elías Rodríguez) se ofrece a transportar el equipaje del protagonista, un profesor estadounidense. Al conocer que es americano, el pequeño comenta que él conoce a Gary Cooper y a Marlon Brando, “por el cine, claro”. Y al saber que su apellido es Peck, apunta: “¡Como el Gregory!”.

FIGURA 2. *El Lazarillo de Tormes* (Marco Paoletti) llega a la ciudad de Toledo

Fuente: *El Lazarillo de Tormes* (César Fernández Ardavín, 1959)

Las trazas con las que es presentado el personaje de ‘el Guapo’ recuerdan inevitablemente al niño/adolescente por excelencia dentro de la literatura —y el cine— toledanos: el Lazarillo de Tormes. Aunque la famosa novela se inicie en tierras salmantinas, la ciudad de Toledo fue destino de su protagonista, encontrando aquí a uno de sus amos más entrañablemente humanos, el escudero pobre pero esclavo de las apariencias. Es perfectamente obvio que César Fernández Ardavín concentrase en localizaciones de Toledo buena parte de su adaptación cinematográfica de 1959, película que llegaría a ser reconocida con el Oso de Oro en el Festival de Berlín (De Mingo, 2019^a). Fue un niño italiano, Marco Paoletti —quien ya había trabajado en otra coproducción filmada en esta provincia, *El maestro* (Aldo Fabrizi, 1957)—, el actor que interpretó al pequeño Lázaro, mientras que el papel del escudero recayó en Juanjo Menéndez, uno de los grandes actores de comedia del cine español. Fernández Ardavín muestra a los espectadores, a través de los ojos del niño Paoletti, la cara y la cruz de Toledo en uno de sus momentos de mayor apogeo²³. Toda la ciudad es monumental y pretende pasar por hidalga, sí, pero son los mendrugos de pan mendigados por el niño los que acaban proporcionando alimento al escudero.

Sin embargo, más allá del cine de ambientación histórica —que es el que más suele identificarse, de manera a veces un tanto tópica, con la ciudad de Toledo y el resto de localizaciones de su provincia (De Mingo, 2019)—, también es posible destacar la presencia de actores niños en otro tipo de géneros. A caballo entre lo infantil y la ciencia ficción, por ejemplo, se sitúa *Javier y los invasores del espacio* (Guillermo Ziemer, 1967), particular interpretación del cine de amenazas extraterrestres, tan popular en la década de los sesenta. Sus protagonistas, los pequeños Javier y Mabel, acompañados por un chimpancé, son los únicos habitantes del planeta que consiguen resistir a una invasión que

²³ Toledo ha servido como escenario a numerosas producciones relacionadas con el Siglo de Oro. En algunas de ellas, como las dedicadas a Cervantes y el Greco, podría destacarse la presencia de niños. Un ejemplo evidente es el de Jorge Manuel Teotocopuli, hijo del famoso pintor de los siglos XVI y XVII. En la adaptación más reciente de su biografía, interpretada con grandes licencias por el cineasta griego Yannis Smaragdis, fue el niño Angelos Sifonios quien interpretó el papel, participando en una notable recreación de *El entierro del conde de Orgaz* a modo de *tableau vivant* (De Mingo y Martínez-Burgos, 2013).

sume en un profundo sueño a toda la humanidad (De Mingo, 2020). Película hoy completamente olvidada, se proyectó en la primera Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Sitges e incluso llegó a formar parte del bloque infantil del Festival de Venecia, donde no fue mal recibida²⁴. Otro ejemplo de cine infantil o juvenil filmado en Toledo sería *El niño invisible* (Pedro Moleón, 1995), película protagonizada por el grupo musical Bom Bom Chip —muy popular en la década de los noventa— que se inicia con un hallazgo arqueológico y deriva en un viaje en el tiempo y una serie de aventuras. Sin olvidar *Las aventuras de Enrique y Ana* (Tito Fernández, 1981), cuyo guionista fue Luis Revenga de Ancos, natural del municipio toledano de Nambroca.

Obviamente, no todo es fantasía. En otras ocasiones, el niño se ve obligado a formar parte de realidades mucho más duras. Así sucede con el personaje de Juan (Nicolás Fernández Luna) en *Te doy mis ojos* (Itziar Bollain, 2003), testigo y víctima del maltrato familiar en este impresionante alegato contra la violencia de género que constituye —junto con *Tristana* (Luis Buñuel, 1970)— una de las mejores películas de la cinematografía toledana (Bernárdez, García y González, 2008). También es preciso mencionar *Volando voy* (Miguel Albaladejo, 2006), *revival* del “cine quinquí” de finales de los años setenta que recoge la infancia de Juan Carlos ‘El Pera’ (Borja Navas), delincuente juvenil especializado en coches que consigue rehabilitarse tras pasar por la Ciudad de los Muchachos (Pericacho y Andrés, 2018).

Este breve recorrido dedicado a la presencia de la infancia dentro de la cinematografía toledana debe finalizar con el clásico de terror *¿Quién puede matar a un niño?* (Chicho Ibáñez Serrador, 1976), sin duda la película que mayor número de actores niños ha concentrado en una única producción. Fueron, efectivamente, varias decenas de ellos los

²⁴ También a caballo entre diferentes géneros, el cine de superhéroes y el humor característico del viñetista Antonio Fraguas ‘Forges’, se sitúa la personalísima *El Bengador Gusticiero y su pastelera madre* (‘Forges’, 1977), filmada en el municipio de Borox. Participó en ella, con apenas doce años, la niña Ángeles González Sinde, quien años después se convertirá en ministra de Cultura de España. Aprovechamos para recordar aquí, dentro de los numerosos westerns filmados en la provincia de Toledo, la actuación de algunos actores infantiles, entre ellos el niño Eric Douglas —uno de los hijos del célebre Kirk Douglas— en el papel de Bud Tenneray. Fue en *El gran duelo* (Lamont Johnson, 1970), filmada en Ocaña.

que recibieron en una pequeña isla del Mediterráneo —en realidad, el municipio toledano de Ciruelos, próximo a Aranjuez— a un joven matrimonio de turistas que pronto descubrirá que un instinto irracional mueve a los pequeños a revelarse violentamente contra los adultos (De Mingo, 2016^a).

5. DISCUSIÓN

Con este paseo por el cine relacionado con la infancia, podemos observar la manera en la que es el mundo adulto el que presenta sus imágenes, plantea los debates y retos para con ella, cosificando la realidad o convirtiéndola en el eterno *lugar moral* comunitario. Los debates sobre esas posibles malas influencias del cine son muy similares a los que hoy se generan con otras amenazas como las redes sociales. En ambos casos, prevalece la infancia como objeto y no tanto como sujeto. Igualmente, en todas las imágenes cinematográficas analizadas, observamos esa tendencia a presentarla como un lugar vulnerable, transicional, cosificado, manipulable, intrigante o peligroso; en cualquier caso, un lugar a definir, limitar o proteger por el mundo adulto.

El II Plan de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Toledo recoge claramente que “no es posible fragmentar la realidad y dejar a la infancia en una parcela apartada de la adultez, pensando que un mundo infantilizado es posible o deseable como finalidad comunitaria” (Ayuntamiento de Toledo, 2021, p. 7). En este sentido, “mundo adulto e infantil deben acostumbrarse a ir de la mano, respetarse y complementarse mediante espacios compartidos verdaderamente coprotagonizados”. La realización de estas actividades comunitarias es la prueba de que mundo adulto e infancia comparten espacios y se complementan, si bien en el desarrollo de las mismas se producen discursos y análisis académicos que difícilmente pueden ser compartidos, pese a definirse este conocimiento como tal; también, metodológicamente.

No obstante, por mucho que en el plano teórico esté claro que la incorporación de la infancia a la vida social y cultural de los barrios debe realizarse, la práctica plantea grandes dificultades para hacer de los procesos de construcción o socialización del conocimiento una

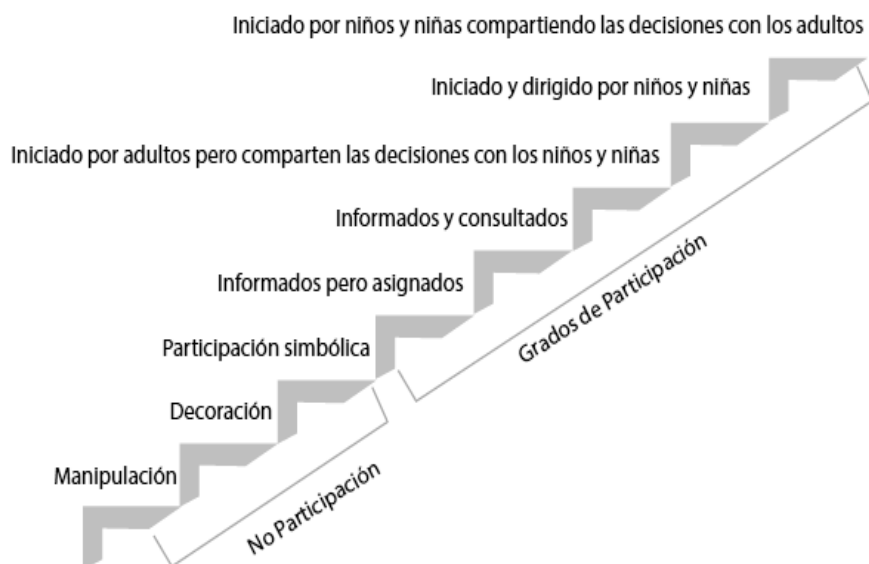
oportunidad inclusiva. Aún queda camino para avanzar hacia esa visión nórdica del *planet child* que, además de defender los derechos de la infancia, postula una nueva comprensión de la cultura de su aprendizaje y desarrollo en donde el actuar colectivo se organiza respetando la activa participación y presencia de los niños (Sánchez Bursón, 2008, p. 41). Así, utilizando las escaleras de Arnstein (1969) y especialmente la de Hart, donde se vincula la participación de la infancia a la de los adultos, en un marco comunitario que garantice un avance real democrático (Hart, 1993, p. 4), es preciso dejar de “utilizar” a la infancia como conjunto de meros adornos a los que fotografiar, pero a quienes se escucha poco en la realidad.

Hart propone una tipología de situaciones para reflexionar sobre el diseño de la participación de la infancia en los proyectos que denomina *Diagrama de la Escalera de Participación*, formada por 8 peldaños o categorías que gradúan la participación infantil. El nivel más bajo de la escalera es la *manipulación*, que se produce cuando los niños y las niñas no comprenden la situación ni el sentido de las acciones que realizan, aunque desde fuera parezca que así sea. A este le siguen la *decoración* (segundo peldaño) y la *participación simbólica* (tercero). Estas tres primeras categorías no representan situaciones de participación real de la infancia. A partir de estas, las siguientes son: *asignados pero informados* (cuarto peldaño), *consultados e informados* (quinto), *iniciada por adultos*, *decisiones compartidas con los niños* (sexto), *iniciada y dirigida por los niños y niñas* (séptimo), e *iniciada por los niños y las niñas, decisiones compartidas con los adultos* (octavo). Si bien no sería siempre necesario estar en los escalones más altos, Hart aboga por el principio de la opción y poder elegir qué tipo de implicación desean tener (comprender la intencionalidad, conocer quién toma las decisiones, cuál es su papel —figurativo o decisivo— y la voluntariedad de formar parte de la acción).

En este diagrama, la participación más interesante es la que se genera de forma colaborativa. Hart ha resaltado el valor de los espacios intergeneracionales por su potencial transformador (1993, p. 45), así como UNICEF enfatiza la necesidad de que la infancia coparticipe en la vida comunitaria y su sentido de pertenencia (Apud, 2008, p. 23). Así

mismo, Francesco Tonucci (1996)²⁵ ha inspirado la Red de ciudades amigas de la infancia²⁶, de la que forma parte Toledo, en la cual se propone que la ciudad tome como referencia a la infancia como garantía de diversidad, universalidad y atención a las necesidades de toda la ciudadanía.

FIGURA 3. La escalera de la participación, según Hart.

Fuente: Roger A. Hart (1993)

Tras realizar un análisis de las acciones y encuentros descritos, es posible afirmar que se ha producido un esfuerzo significativo por focalizar y analizar la ciudad desde la infancia, reflexionando sobre sus imágenes y conceptos, el universo ideológico y moral significativo en cada contexto histórico, convirtiéndola en la referencia desde la que *construir comunidad*. Si bien este principio de Tonucci estaría conseguido, habría no obstante que avanzar más en el manejo de los tiempos, mensajes y lenguajes comunes, puesto que toda la programación fue pensada y

²⁵ Tonucci, F., Renzi, D., Morachimo, L. y Notte, M. (1996). *Laboratorio internacional La città dei bambini*. <https://tinyurl.com/28n24pje>.

²⁶ UNICEF. *Red de ciudades amigas de la infancia*. <https://tinyurl.com/2cw4ggjs>.

diseñada por adultos, sin producirse decisiones compartidas; en todo caso, sí se trabajó con la técnica del Consejo de Participación la información previa de todo el proceso para que existiera un manejo real de la intencionalidad de las actividades y su papel, así como la decisión tomada por niñas y niños de formar parte de ello (garantizando así el principio de la opción, por tanto).

Para concluir, si bien se trata de una manera de hacer en donde se normaliza, *se cuenta con y se escucha a la infancia*, se observan limitaciones fácilmente superables en el futuro si se aplican cambios metodológicos que impliquen a niñas y niños a en todos los momentos comunitarios o fases de la intervención (conocimiento, diagnóstico, programación y evaluación), de manera que sea posible construir capital social comunitario infantil (Picornell, 2016, p. 89) dentro de los procesos.

En cualquier territorio donde se intervenga para mejorar los retos de la infancia contamos con expertos en estas cuestiones que aportan una mirada *emic* imprescindible: las niñas y niños. En cambio, como sociedad adultocéntrica, se valora mucho más el conocimiento y el lenguaje de los técnicos, las instituciones y la ciudadanía adulta, con un dominio adultocentrista que debería apelarnos a repensar las políticas públicas tanto en relaciones como saberes y contextos (Chang, 2013), así como el rechazar construcciones adultas que no tengan en cuenta a la infancia como agente socializador del lenguaje familiar y comunitario (Hecht, 2013). En general, el concepto de participación que se maneja tanto en las políticas públicas como en los proyectos de intervención es muy limitado, a pesar de haberse definido como un pilar fundamental del Trabajo Social postmoderno²⁷.

²⁷ Según sugiere Pastor (2004), es necesario “desenredar nudos, promover fluidez y eficacia en las transacciones entre los recursos comunitarios, vincular a las personas en redes significativas, garantizar la equidad participativa sin prejuzgar la relevancia de las personas (activas/no activas; voluntarios/profesionales, representantes/representados; etc.) y de los grupos (tamaño, formalidad, objetivos, etc.), incorporar a las organizaciones sociales y vecinales que tradicionalmente son excluidas de los procesos decisionales y descubrir las redes de los propios grupos y organizaciones autóctonos, pero no para su control sino para apoyar a que continúen siendo autónomas e independientes”.

Hacer este ejercicio de *traducción* es necesario si se pretende construir procesos participativos universales y accesibles. Facilitar el acceso tomando todas las medidas de adaptación necesarias para ello. Bajo la máxima de “lo que es apto para los niños lo será para todas las diversidades” se han desarrollado relatos alternativos de metodologías científicas, traducidas por la propia infancia y accesibles a todos los colectivos (Tonucci, 1996)²⁸. Cuando se trata la edad como una categoría importante de diversidad, salen a la luz muchas más necesidades y potencialidades del territorio. Esto se ha podido comprobar en las propias jornadas celebradas. Más aún, cuando estamos intentando impulsar un proceso que aspira a ser sostenible en el tiempo, puesto que el futuro dependerá de las generaciones más jóvenes y de su capacidad adquirida para construir una democracia participativa propia, así como su noción de qué significa tener voz e implicarse desde edades más tempranas en todo aquello que nos interesa y nos hace más fuertes como comunidad.

6. CONCLUSIONES

La teoría social sobre participación, y más en concreto, participación infantil y adolescente, cuenta con definiciones claras que permiten cuestionar nuestras propias prácticas y los lugares desde donde se construye, la mayor parte de las veces, con la mejor de las intenciones. Pero el aterrizaje en la praxis es complejo, puesto que el mundo adulto aún no ha repensado sus discursos y su manera de *hacer y socializar el conocimiento*. Esto se plantea como un reto importante, si se pretende que los espacios y tiempos entre infancia y adultez sean más efectivos y democráticos: plantear la comunicación y los lenguajes socializadores como algo también *a construir*.

Si bien es preciso continuar siendo críticos y observar nuestro margen de mejora (sólo así se podrán mejorar estos procesos), también es necesario celebrar los logros que suponen ciertos hitos para la propia

²⁸ La ciudad de Toledo cuenta con esfuerzos previos de traducción participativa sobre argumentos científicos en los que se basa el modelo de Intervención Comunitaria Intercultural, asequibles para todos los públicos, donde la voz de la infancia es la relatora protagonista. Este audiovisual educativo de los términos comunitarios usados para trabajar en el barrio puede verse en *Érase una vez mi barrio* (<https://tinyurl.com/25bov7rm>).

historia de las ciudades y sus barrios: impulsar espacios compartidos de conocimiento, escuchar todas las voces y asumir sus protagonismos ya puede suponer un antes y un después en la manera de hacer ciudad, y si las instituciones (administrativas, públicas y académicas) apoyan y legitiman estos nuevos escenarios se producirá un avance fundamental que nos invita a continuar transitando por este camino colectivo.

Tránsito que solo podrá continuar, eso sí, si se alienta el caminar como un largo proceso, más allá de las acciones puntuales, como escaleras por las que subir —y a veces, irremediablemente, también que bajar—, conscientemente, como comunidad.

7. REFERENCIAS

- Apud, A. (2001). Participación infantil. Colección Enrédate con UNICEF, formación de profesorado. UNICEF.
- Arnau, J. (2018). Fundamentos de la vía media. Alianza
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224
- Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. <https://tinyurl.com/24kfsqr7>
- Ayuntamiento de Toledo (2021). Actualización de diagnóstico sobre la Infancia y Adolescencia en Toledo
- Ayuntamiento de Toledo (2021b). II Plan de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Toledo
- Ballesteros, R. M.^a (2012). Toledo y la fábrica de los sueños: La historia del cine que se ha hecho en Toledo (1901- 2010). Covarrubias
- Bernárdez, A.; García, I.; González, S. (2008). Violencia de género en el cine español. Análisis de los años 1998 a 2002 y guía didáctica. Universidad Complutense de Madrid
- Chang, S. (2013). Adultocentrismo y ciudadanía infantil: dos discursos en conflicto para la convivencia. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
- De Mingo, A. (2015, 28 de diciembre). La barraca de los monstruos (Catelain, 1924): Freaks a la toledana. *La Tribuna de Toledo*, 12-13
- De Mingo, A. (2016a, 14 de agosto). ¿Quién puede matar a un niño? (Ibáñez Serrador, 1976): Terror toledano con mayúsculas. *La Tribuna de Toledo*, 38-39

- De Mingo, A. (2016b, 17 de octubre). Anónimos amenazadores en el Toledo de 1916. *La Tribuna de Toledo*, 15
- De Mingo, A. (2016c, 11 de diciembre). La loca historia de ‘Forges’ filmada en Borox. *La Tribuna de Toledo*, 28
- De Mingo, A. (2017a, 14 de mayo). Mary Pickford y Douglas Fairbanks en el Toledo de 1924. *La Tribuna de Toledo*, última página
- De Mingo, A. (2017b, 28 de mayo). Theda Bara, ‘Kri Kri’ y películas italianas en el Cine del Miradero. *La Tribuna de Toledo*, 19
- De Mingo, A. (2018). Duelo a muerte ante la Puerta del Cambrón (Toledo en el cine). *Toletum*, 62, 91-151
- De Mingo, A. (2019a). Confluencias cinematográficas entre Burgos y Toledo a través de El Lazarillo de Tormes (César Fernández Ardavín, 1959). *Toletum*, Extra 4, 13-37
- De Mingo, A. (2019b, 28 de julio). El Cine Moderno. *La Tribuna de Toledo*, 6
- De Mingo, A. (2020, 20 de julio). Ovnis sobre Toledo a finales de los sesenta. *La Tribuna de Toledo*, 8
- De Mingo, A. y Martínez-Burgos, P. (2013). El Greco en el cine: la construcción de un mito. *CELYA*
- Hart, R. (1993). La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación auténtica. *Innocenti Essay*, 4, 1-46
- Hecht, A. C. (2013). Del adultocentrismo a la agencia infantil: perspectivas sobre la socialización lingüística. *Infancias Imágenes*, 12 (1), 7-17
- Hernández Prados, M.ª Á. (Coord.) (2023). Las imágenes de la infancia en el cine: de la innovación a la reflexión. *Dykinson*
- Marchioni, M. (1999). Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria. Ed. Popular
- Marchioni, M., Morín, M. L., Giménez, C. y Rubio, J. A. (2015). Juntos por la convivencia. Claves del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural II (Metodología). *La Caixa Obra Social*
- Martínez-Vérez, MV y Albar-Mansoa, PJ. (2023) Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Pastor, E. (2004). La participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del trabajo social comunitario. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, 12, 103-137

- Pericacho, F. J. y Andrés, M. (2018). Inicios de las Boys Town en España: la Ciudad de los Muchachos de Vallecas (Madrid). *Educação e Pesquisa*, 44(1), 1-15
- Picatoste, J. (2018). Paraísos perdidos: la infancia en 50 películas. Universitat Oberta de Catalunya
- Picornell, A. (2016). El enfoque de derechos de la infancia como paradigma comunitario alternativo: especial atención a la participación infanto-juvenil. En A. Picornell y E. Pastor (Coords.), *Políticas de inclusión social de la infancia y la adolescencia: una perspectiva internacional* (pp. 79-92). Grupo 5
- Ralero, I. (2023). Monografía Comunitaria del Casco Histórico de Toledo. Ayuntamiento de Toledo. <https://tinyurl.com/2bqlmwwf>
- Sánchez Bursón, J. M. (2008). La infancia en la Sociedad del Conocimiento. *CTS*, 4 (11), 23-43
- Tonucci, F. (1996). La ciudad de los niños: un modo nuevo de pensar la ciudad. Fundación Germán Sánchez Ruipérez
- Tonucci, F., Renzi, D., Morachimo, L. y Notte, M. (1996). Laboratorio internacional La città dei bambini. <https://tinyurl.com/28n24pje>
- UNICEF-Comité Español (2001). Convención sobre los Derechos del Niño. Cuadernos de UNICEF-Comité Español (Madrid)
- UNICEF. Red de ciudades amigas de la infancia. <https://tinyurl.com/2cw4ggjs>

ARTE, INCLUSIÓN SOCIAL Y BRECHA DIGITAL: ESTRATEGIAS PARA LA ACCESIBILIDAD CULTURAL EN LA ERA DIGITAL

ÁNGELA MUÑOZ IGLESIAS

Universidad Politécnica de Valencia

CHELE ESTEVE SENDRA

Universitat Politècnica de València

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo analiza cómo el arte digital y los dispositivos interactivos en museos pueden convertirse en herramientas eficaces para fomentar la inclusión social, la alfabetización digital y el acceso equitativo a la cultura. A través de una revisión teórico-práctica basada en un estudio de caso en el museo Chillida Leku (España), se examinan las estrategias museográficas que utilizan tecnologías digitales para conectar con públicos diversos, especialmente aquellos en riesgo de exclusión. El estudio adopta un enfoque interdisciplinar que articula teoría crítica, metodologías participativas y análisis de experiencias inclusivas. Los resultados destacan el potencial de las tecnologías digitales para transformar el museo en un espacio de ciudadanía activa y aprendizaje accesible. Se proponen recomendaciones para el diseño de prácticas museísticas más inclusivas desde una perspectiva de equidad tecnológica.

En la actualidad, el acceso equitativo a la cultura se encuentra marcado por profundas desigualdades tecnológicas, educativas y sociales, exacerbadas por la brecha digital, definida como las diferencias en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Según el informe de la *UNESCO (2021)*, aproximadamente el 53% de la población mundial sigue sin acceso a internet, lo que limita de manera significativa la participación cultural y el acceso al patrimonio digital, especialmente para colectivos vulnerables. En

este contexto, los museos, como espacios clave en la construcción de ciudadanía y en la preservación del patrimonio, tienen un papel fundamental en la lucha contra estas desigualdades a través de la adopción de estrategias inclusivas y el uso responsable de las TIC.

El uso de tecnologías interactivas, como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y los recorridos inmersivos, abre nuevas posibilidades para transformar la experiencia museística. No obstante, aún persisten desafíos en la implementación de estas tecnologías de manera accesible y equitativa. Algunos estudios recientes sobre museografía digital han señalado que, si bien estas herramientas enriquecen la experiencia del visitante y fomentan la interactividad (Smith et al., 2022; González & Pérez, 2021), muchas instituciones aún no han logrado integrar enfoques inclusivos que atiendan la diversidad de públicos desde una perspectiva de equidad. Esto se refleja en el hecho de que solo un pequeño porcentaje de museos ofrece experiencias totalmente accesibles para personas con discapacidades, lo que plantea un reto para los encargados de museos en todo el mundo.

Por ejemplo, el *Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)* ha sido criticado por no haber implementado tecnologías accesibles adecuadas para personas con discapacidades auditivas y visuales en sus exposiciones digitales, a pesar de sus esfuerzos por incluir estrategias tecnológicas innovadoras (Tallon & Walker, 2008). En contraste, museos como el *Museo Británico* han desarrollado aplicaciones móviles y experiencias en línea adaptadas a diversos públicos, lo que les ha permitido aumentar la participación cultural de personas con diversas capacidades (Hooper-Greenhill, 2000).

La investigación sobre el impacto social de las tecnologías digitales en museos ha sido escasa, especialmente en cuanto a su capacidad inclusiva. Diversos estudios han abordado el potencial de las tecnologías digitales como herramientas de mediación en contextos museísticos, destacando su capacidad para enriquecer la experiencia del visitante y fomentar el aprendizaje autónomo (Parry, 2007; Tallon & Walker, 2008). Sin embargo, muchas de estas investigaciones se enfocan en la innovación tecnológica sin considerar su impacto social ni su accesibilidad para diversos públicos. Autores como *Hooper-Greenhill (2000)* y

Simon (2010) han defendido modelos de museos participativos, donde las tecnologías no solo median contenidos, sino que facilitan la comunicación horizontal y la co-creación de significados, adaptándose a diversas capacidades cognitivas, sensoriales y culturales.

A pesar de estos avances, la mayoría de los museos todavía no han adoptado plenamente un enfoque de accesibilidad universal. Esto *requiere* no solo la adopción de tecnologías interactivas, sino también una planificación estratégica que garantice que todos los públicos puedan acceder y disfrutar de las exposiciones, sin importar sus diferencias tecnológicas o culturales. En este sentido, se hace urgente que las instituciones culturales transformen la tecnología en un medio al servicio de la equidad, como parte de un proyecto de justicia social y de derechos culturales.

TABLA 1. *Resumen de estudios clave sobre museografía digital, accesibilidad e inclusión (ordenados por año)*

Año	Autor(es)	Metodología	Hallazgos clave
2024	Mihura-López, R., Piñeiro-Otero, T., & Hernández-Ibáñez, L.	Diseño metodológico aplicado	Proponen un sistema de evaluación para instalaciones multimedia interactivas basado en la ergonomía y los factores humanos.
2024	Barzaghi et al.	Análisis conceptual	Aplican los principios FAIR para mejorar la gestión de datos 3D en patrimonio digital, con implicaciones para la interoperabilidad y reutilización.
2024	Silva, R. & Marquina, M.	Estudio cualitativo	Exploran cómo la digitalización contribuye a la memoria colectiva y al acceso a expresiones culturales diversas.
2024	Niccolucci, F. & Felicetti, A.	Desarrollo ontológico	Plantean una ontología para describir el comportamiento de gemelos digitales en el patrimonio cultural interactivo.
2023	INAH (México)	Informe institucional	Amplía el alcance de los museos con estrategias digitales, aunque se observan retos persistentes en inclusión digital.
2021	Vargas, A., Mínguez, E., & Yusim, R.	Estudio de caso	La transformación digital permite experiencias inmersivas y accesibles, pero requiere una planificación consciente para evitar exclusión.
2021	Longhi-Heredia et al.	Análisis comparado	Las respuestas digitales de museos en Ecuador, España y Perú ante la pandemia muestran distintos grados de éxito según su planificación y enfoque educativo.
2020	Hernández, J. M. & García, M. A.	Investigación educativa	Los museos virtuales favorecen aprendizajes creativos en arte y arquitectura, desarrollando pensamiento divergente.

2010	Simon, N.	Análisis de experiencias museísticas participativas	Defiende el museo como espacio de co-creación y participación horizontal, donde las tecnologías deben servir para empoderar a los públicos diversos.
2008	Tallon, L. & Walker, K. (Eds.)	Estudios de caso y análisis crítico	Subrayan el potencial de los dispositivos móviles y tecnologías digitales para fomentar el aprendizaje autónomo y la interacción personalizada en museos.
2007	Parry, R.	Enfoque teórico	Destaca el papel de las tecnologías digitales como herramientas para la mediación museística, enriqueciendo la experiencia del visitante, pero sin abordar explícitamente su impacto inclusivo.
2000	Hooper-Greenhill, E.	Teoría crítica museológica	Propone un modelo de museo centrado en el visitante, donde la comunicación debe adaptarse a distintas capacidades cognitivas y culturales, sentando las bases para una museografía inclusiva.

Fuente: elaboración propia

Este artículo se estructura en cinco apartados. Tras esta introducción, en el segundo apartado se detallan los objetivos que guían la investigación, los cuales articulan el marco conceptual y operativo del estudio. El tercer apartado presenta la metodología empleada, basada en un enfoque cualitativo, el análisis de casos y la triangulación de fuentes documentales y testimoniales. En el cuarto apartado se exponen los resultados esperados, incluyendo una propuesta metodológica de diseño inclusivo en museos a través de la tecnología. Finalmente, el quinto apartado aborda la discusión y conclusiones, subrayando las implicaciones educativas, sociales y culturales del estudio, así como las líneas futuras de investigación.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar el papel de las tecnologías digitales en el contexto museístico como mediadoras para la inclusión social y la reducción de la brecha digital en el acceso a la cultura.

- Este objetivo tiene como base el estudio de cómo las tecnologías digitales pueden servir como herramientas para la inclusión, centrando la atención en los espacios y contenidos museográficos accesibles, participativos y pedagógicos. La

finalidad es entender cómo las tecnologías emergentes contribuyen a democratizar el acceso a la cultura, superando las barreras tradicionales de acceso y participación.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fase 1: Diagnóstico de Estrategias Museográficas Actuales

Identificar y sistematizar estrategias museográficas basadas en tecnologías digitales accesibles. En esta fase se llevará a cabo un análisis detallado de las estrategias tecnológicas implementadas en diversos museos y espacios culturales. Se evaluarán las iniciativas que han logrado promover la participación de colectivos vulnerables, considerando la accesibilidad universal, la interacción significativa y la representación cultural diversa. Este paso permitirá obtener un panorama claro sobre las mejores prácticas y los errores comunes en la aplicación de las tecnologías en el ámbito museístico.

Fase 2: Exploración del Potencial de Tecnologías Emergentes

Explorar el potencial de las tecnologías emergentes en la creación de experiencias inclusivas, centradas en el visitante. Esta fase se centrará en el análisis de tecnologías emergentes como la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), y las plataformas interactivas. Se examinará cómo estas tecnologías pueden generar experiencias artísticas inclusivas que no solo favorezcan la participación activa de los visitantes, sino que también promuevan el desarrollo del pensamiento crítico y la apropiación cultural, especialmente en públicos con diferentes capacidades y necesidades.

Fase 3: Propuesta de un Marco Metodológico para Museos

Proponer un marco metodológico para museos, basado en el uso ético, inclusivo y pedagógico de las tecnologías digitales. El objetivo aquí es desarrollar un marco de actuación práctico para museos que facilite la integración de tecnologías digitales de manera ética y accesible. Este marco se basará en las mejores prácticas identificadas en las fases anteriores y estará orientado a la reducción de la brecha

digital, la mejora de la equidad cultural y la consolidación del museo como un espacio social, educativo y participativo.

Estos objetivos orientan el desarrollo del artículo hacia una mirada integradora entre arte, educación, tecnología e inclusión, alineándose con los marcos teóricos de la justicia social, el diseño universal para el aprendizaje (DUA) y la mediación cultural contemporánea.

3. METODOLOGÍA

C La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, con carácter exploratorio y analítico, que utiliza un diseño mixto para abordar la temática de la inclusión digital en museos. El enfoque se basa en la triangulación de tres métodos principales:

1. Revisión Documental:

Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la literatura académica y de documentos institucionales sobre museografía inclusiva, arte digital, accesibilidad cultural y brecha digital. La revisión se realizará utilizando bases de datos especializadas como Scopus, Web of Science, Dialnet y Google Scholar. Este análisis permitirá contextualizar el marco teórico y conceptual de la investigación.

2. Estudio de Caso:

Se realizará un análisis etnográfico y crítico de la visita al Museo Chillida Leku, uno de los principales referentes en cuanto a propuestas museográficas inclusivas. El enfoque estará centrado en cómo este museo emplea recursos digitales para la mediación cultural y cómo sus propuestas se alinean con los principios de accesibilidad y participación. Se utilizarán observaciones directas, análisis de los recursos digitales empleados y entrevistas con los responsables de las iniciativas digitales.

3. Autoetnografía Crítica:

El autor de la investigación integrará su propia experiencia como visitante y educador, adoptando una postura reflexiva

sobre el impacto de las tecnologías en la experiencia museística. Esta metodología permitirá enriquecer la interpretación de los datos y dar voz a la experiencia subjetiva y educativa, siguiendo principios de la investigación artística y educativa.

Especificación de la Muestra: La muestra se conforma de forma intencional, basada en un criterio de relevancia y experiencia de los participantes. Se utilizarán los siguientes perfiles para las entrevistas semiestructuradas y análisis de caso:

Número de entrevistados: 12

Perfiles de los entrevistados:

- Curadores y gestores de museos (4): Profesionales responsables de las estrategias tecnológicas y de accesibilidad en museos, que participarán en la implementación de nuevas iniciativas tecnológicas inclusivas.
- Profesionales de la educación y mediación cultural (4): Educadores y mediadores especializados en accesibilidad cultural y digital.
- Expertos en tecnología aplicada al arte y la cultura (2): Desarrolladores y diseñadores de recursos digitales en el ámbito museístico.
- Visitantes con diversidad funcional (2): Personas con discapacidades que han experimentado la accesibilidad de los recursos digitales en museos.

Método de Muestreo: El muestreo será intencional o dirigido, seleccionando a los participantes en función de su conocimiento, experiencia y relevancia en el ámbito de la investigación. Las entrevistas se realizarán en función de la disponibilidad y el acceso a los museos seleccionados. Se tomará en cuenta la diversidad de perspectivas para asegurar una representación equilibrada de los diferentes actores involucrados en el diseño y la implementación de estrategias tecnológicas inclusivas.

Contrarrestar Sesgos: Se implementarán varias estrategias para contrarrestar posibles sesgos en el proceso de recolección y análisis de datos, como la validación Cruzada:

Para garantizar la fiabilidad y la validez de los resultados, se realizará una validación cruzada mediante la colaboración con co-investigadores. Se invitará a otros expertos en museografía, accesibilidad y tecnología educativa a revisar los datos y las interpretaciones preliminares, lo que contribuirá a evitar sesgos derivados de la perspectiva única del investigador principal.

Los datos obtenidos a través de los métodos anteriores serán analizados siguiendo una triangulación metodológica, combinando la revisión documental, el estudio de caso y la autoetnografía crítica. Se emplearán técnicas de análisis cualitativo mediante software de codificación (como NVivo) para facilitar la organización de los datos y la identificación de patrones emergentes relacionados con la accesibilidad, participación y diseño inclusivo en museos.

El objetivo es desarrollar una propuesta metodológica sólida para el diseño y evaluación de experiencias tecnológicas inclusivas en museos, inspirada en el modelo de co-creación y en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que guíe la práctica museística hacia la inclusión social, la equidad cultural y la reducción de la brecha digital.

Este enfoque metodológico asegura un análisis profundo y multidimensional de las estrategias tecnológicas en museos, incorporando diversas perspectivas y minimizando sesgos en la interpretación de los datos.

4. RESULTADOS

La investigación, aún en curso, ha comenzado a arrojar hallazgos significativos que contribuyen a definir el papel de las tecnologías digitales en museos como agentes de inclusión social y reducción de la brecha digital. Los resultados se presentan diferenciando entre hallazgos confirmados y preliminares, con énfasis en los avances observables y las oportunidades de mejora.

4.1. RESULTADOS CONFIRMADOS

Recursos tecnológicos observados en Chillida Leku

El análisis etnográfico del Museo Chillida Leku ha permitido identificar una serie de recursos tecnológicos ya implementados, orientados a la mejora de la experiencia museística desde una perspectiva inclusiva:

- Audioguías accesibles y contenidos ampliados, disponibles en múltiples idiomas, incluyendo lenguas cooficiales.
- Señalética digital con códigos QR adaptados a personas con dificultades visuales (alto contraste y compatibilidad con lectores de pantalla).
- Aplicaciones móviles con diseño accesible, navegación intuitiva y opción de personalización de contenidos.
- Integración de recursos analógicos y digitales, que permiten una experiencia multisensorial, combinando recorrido físico con acceso a recursos interactivos.
- Talleres presenciales con apoyo tecnológico, donde se promueve la participación activa mediante tabletas o realidad aumentada.

Dato cuantitativo preliminar: Según datos facilitados por el área educativa del museo, se han registrado más de 2.500 accesos a audioguías digitales en el último año, con un 18% en idiomas distintos al español o euskera.

4.2. OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN DETECTADAS

El estudio del museo y de sus iniciativas digitales ha permitido identificar varias oportunidades claras para la ampliación del acceso y la participación de públicos diversos:

- Adaptabilidad de los recursos a diferentes capacidades físicas, sensoriales y cognitivas.
- Acceso remoto a parte de los contenidos mediante la plataforma web, lo que permite incluir a públicos geográficamente alejados o con dificultades de desplazamiento.

- Participación en procesos de co-creación, especialmente en actividades educativas y talleres donde se incorpora tecnología como herramienta expresiva.

Dato preliminar: En el programa "Chillida Leku Eskolan", que incorpora tecnologías interactivas, han participado aproximadamente 350 escolares de contextos rurales o vulnerables entre 2022 y 2024.

4.3. LIMITACIONES Y DESAFÍOS

A pesar de los avances, el estudio también ha puesto de manifiesto una serie de limitaciones que deben ser abordadas:

- Dependencia de dispositivos personales, que limita la accesibilidad para personas sin recursos tecnológicos propios (brecha de acceso).
- Falta de mediación adaptada para usuarios sin alfabetización digital básica.
- Escasa contextualización cultural y lingüística de algunos contenidos, lo que reduce su pertinencia para públicos diversos.
- Ausencia de métricas sistemáticas de evaluación, tanto cuantitativas como cualitativas, sobre el impacto real de las tecnologías en la participación y aprendizaje de los visitantes.

5. DISCUSIÓN

Discusión A lo largo de la investigación se ha identificado que la digitalización del arte presenta tanto oportunidades como desafíos.

5.1. INTERFACES ACCESIBLES Y DISEÑO INCLUSIVO

Mientras que plataformas en línea han democratizado el acceso al patrimonio cultural, también han revelado limitaciones relacionadas con la conectividad, la alfabetización digital y la adaptabilidad tecnológica. Se plantea la necesidad de desarrollar interfaces intuitivas, programas educativos y herramientas de accesibilidad, como versiones en lenguaje

de señas o audiodescripciones, que permitan a todos los públicos disfrutar del arte sin barreras.

Los estudios de caso analizados revelan que la inclusión digital en museos y exposiciones virtuales tiene impactos positivos, pero también enfrenta barreras estructurales.

Las plataformas que priorizan la accesibilidad (como audiodescripción, lengua de señas y navegación intuitiva) han demostrado aumentar la participación de personas con discapacidad y de públicos con menor alfabetización digital (*González & Pérez, 2021*).

5.2. IMPACTO DEL METAVERSO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El uso de realidades virtuales y entornos inmersivos ha mejorado la experiencia cultural, pero su accesibilidad sigue siendo limitada. Solo el 20% de las experiencias en el Metaverso analizadas cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad visual o auditiva (*Fernández, 2023*).

5.3. BARRERAS ECONÓMICAS Y DE INFRAESTRUCTURA

Las desigualdades socioeconómicas siguen siendo un obstáculo para la adopción de tecnologías digitales en el acceso al arte. Las experiencias culturales inmersivas requieren dispositivos de alta gama que no están al alcance de todos los públicos.

6. SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Mejora de la accesibilidad digital en museos

Para superar las limitaciones identificadas en la accesibilidad digital, se recomienda que los museos desarrollen interfaces inclusivas que contemplen la diversidad sensorial, cognitiva y cultural de sus visitantes. Esto incluye la implementación de audioguías en múltiples idiomas, subtítulos automáticos, navegación por voz, lenguajes de señas, y versiones simplificadas de los contenidos. La creación de experiencias multisensoriales, junto con el uso de tecnologías de asistencia como lectores de pantalla o dispositivos hápticos, puede ampliar significativamente el acceso de públicos con discapacidad o baja alfabetización digital.

Superar la dependencia tecnológica individual

Una estrategia fundamental para reducir la dependencia de dispositivos personales es que las instituciones culturales ofrezcan equipamiento tecnológico en préstamo o habiliten zonas interactivas con tablets accesibles dentro de las salas. Además, sería beneficioso incluir puntos de acceso Wi-Fi gratuitos y asesoramiento técnico in situ para facilitar la navegación de visitantes con dificultades tecnológicas. Esta medida no solo compensa desigualdades de acceso, sino que también promueve una mediación cultural más cercana y personalizada.

Formación digital inclusiva

Los museos deberían integrar programas de formación en competencias digitales básicas, especialmente dirigidos a personas mayores, migrantes y otros colectivos en riesgo de exclusión. Estas actividades pueden articularse en forma de talleres presenciales, recursos educativos abiertos o cápsulas de vídeo explicativas que faciliten el uso autónomo de herramientas tecnológicas dentro y fuera del museo. Esta capacitación no solo empodera a los públicos, sino que convierte al museo en un agente activo de alfabetización digital con impacto social.

Diversidad cultural en los contenidos

Para atender a una mayor pluralidad de públicos, es necesario que los contenidos digitales ofrecidos por los museos integren referencias culturales, lingüísticas y simbólicas diversas. Esto implica co-crear narrativas con comunidades migrantes, indígenas o minoritarias, incorporando sus voces en los relatos museográficos. Esta perspectiva intercultural no solo enriquece la experiencia artística, sino que también promueve el reconocimiento mutuo y el derecho a la participación cultural desde una lógica de justicia simbólica.

Protocolos institucionales de actualidad

Se propone que las instituciones culturales adopten protocolos institucionales de accesibilidad digital alineados con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Estos protocolos deberían

contemplar la evaluación sistemática de barreras tecnológicas, la participación de colectivos vulnerables en el diseño de exposiciones, y la creación de indicadores de impacto social en la mediación digital. Su implementación permitiría avanzar hacia una transformación estructural, más allá de intervenciones puntuales o tecnológicas.

Evaluación participativa y continua

Finalmente, se recomienda implementar sistemas de evaluación continua con la participación directa de los usuarios. La creación de comités consultivos formados por personas con discapacidad, jóvenes, personas mayores y representantes de comunidades diversas puede aportar una perspectiva crítica y enriquecedora al desarrollo de tecnologías inclusivas. Esta retroalimentación contribuiría a ajustar las experiencias digitales de forma iterativa, garantizando su relevancia, accesibilidad y sostenibilidad a largo plazo.

7. LÍNEAS FUTURAS DE ACCIÓN

Resulta necesario incluir un apartado de líneas futuras de investigación en este artículo, ya que permite proyectar el alcance del estudio más allá de sus hallazgos actuales, identificando vacíos de conocimiento y posibles desarrollos teóricos y prácticos. Este enfoque no solo consolida la relevancia del tema en el contexto contemporáneo de la accesibilidad cultural y la inclusión digital, sino que también invita a la comunidad académica y profesional a continuar explorando nuevas estrategias, herramientas y marcos metodológicos que amplíen el impacto social de los museos en la era digital.

Evaluación longitudinal del impacto inclusivo de las tecnologías museográficas

Se propone desarrollar estudios longitudinales que midan a medio y largo plazo cómo las tecnologías digitales implementadas en museos impactan en la inclusión social real de colectivos vulnerables, especialmente en relación con la participación, la retención de aprendizajes y el desarrollo de competencias culturales y digitales.

Diseño y validación de modelos de accesibilidad digital co-creados con los usuarios

Una línea clave consiste en investigar metodologías participativas que involucren directamente a personas con discapacidad, migrantes o adultos mayores en el diseño de interfaces digitales museísticas. Esta investigación permitiría generar marcos de accesibilidad cultural verdaderamente inclusivos y adaptados a necesidades reales.

Análisis comparado de políticas de accesibilidad cultural digital a nivel internacional

Sería valioso realizar un estudio comparativo entre países o regiones que analice cómo se están implementando las políticas públicas de inclusión digital en el ámbito cultural. Esta comparación permitiría identificar buenas prácticas, vacíos legislativos y estrategias adaptables a diferentes contextos sociotecnológicos.

Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en experiencias museísticas digitales

Otra línea de interés es la experimentación con el enfoque del DUA aplicado al diseño de contenidos museográficos digitales, evaluando su eficacia en la creación de entornos accesibles, motivadores y culturalmente diversos para distintos tipos de público.

Estudio del papel de la inteligencia artificial y el metaverso en la accesibilidad cultural

Dado el avance acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial o el metaverso, se plantea investigar cómo estas herramientas pueden ser adaptadas para garantizar accesibilidad, ética y equidad en la experiencia cultural, más allá del entretenimiento o el impacto visual.

Estrategias de formación digital crítica desde los museos como agentes educativos

Finalmente, se recomienda explorar el rol del museo como espacio de alfabetización digital crítica, analizando cómo sus programas

educativos pueden contribuir a reducir la brecha digital desde una perspectiva ciudadana, reflexiva y transformadora.

8. CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que las tecnologías digitales, cuando se emplean desde un enfoque ético y contextualizado, pueden convertirse en herramientas eficaces para promover la inclusión social y reducir la brecha digital en el acceso a la cultura. Sin embargo, este potencial no se activa de forma automática con el uso de recursos tecnológicos: requiere una planificación pedagógica intencionada y una mediación cultural que atienda a la diversidad de capacidades, contextos y experiencias de los públicos.

Para que los museos se consoliden como agentes de equidad cultural, resulta imprescindible adoptar políticas claras de accesibilidad digital, integrando principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y comprometiéndose con la justicia cultural. Esto implica no solo adaptar formatos o interfaces, sino repensar modelos de gestión y estrategias participativas que respondan a las realidades de colectivos históricamente excluidos, como personas con discapacidad, migrantes, mayores o habitantes de zonas rurales con bajo acceso tecnológico.

En definitiva, las exposiciones virtuales no deben entenderse únicamente como soluciones técnicas ante barreras físicas, sino como oportunidades para transformar la mediación artística en un proceso de participación activa, construcción ciudadana y transformación social. Queda abierta la línea de trabajo para el desarrollo de marcos metodológicos y protocolos de actuación que orienten a otras instituciones culturales hacia una práctica museográfica verdaderamente inclusiva.

9. REFERENCIAS

- Cabrera, J., & Gómez, M. (2023). Museos y accesibilidad digital: desafíos para la inclusión. *Revista de Cultura Digital*, 15(2), 44-62.
- Fernández, L. (2023). Accesibilidad en entornos virtuales. *Revista de Cultura Digital*.
- Fernández, P., & Ruiz, D. (2021). Inclusión social y museografía digital: hacia un diseño universal. *Arte y Tecnología*, 9(1), 55-70.
- García, L., & Ramírez, C. (2020). Exposiciones inmersivas y participación ciudadana: una revisión crítica. *Estudios de Patrimonio Digital*, 7(2), 33-49.
- González, M., & Pérez, R. (2021). Museos digitales y accesibilidad. *Estudios Culturales en la Era Digital*.
- Martínez, E., & López, S. (2019). Tecnologías interactivas y democratización del acceso al arte. *Cuadernos de Museología*, 13(4), 120-139.
- Smith, J., Taylor, H., & Williams, P. (2022). Inclusive Digital Museums. *Journal of Digital Humanities*.
- Soto, A., & Márquez, L. (2022). Realidad aumentada y accesibilidad en museos virtuales: un estudio de caso. *Interacciones Digitales*, 10(3), 87-101.
- Tallon, L., & Walker, K. (Eds.). (2008). *Digital technologies and the museum experience: Handheld guides and other media*. AltaMira Press.
- UNESCO. (2021). *Informe sobre la brecha digital y el acceso a la cultura*.
- Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Oxford University Press.
- Hooper-Greenhill, E. (2000). *Museums and the interpretation of visual culture*. Routledge.
- Parry, R. (2007). *Recoding the museum: Digital heritage and the technologies of change*. Routledge.
- Simon, N. (2010). *The participatory museum*. Museum 2.0.
- UNESCO (2021). *Informe sobre la brecha digital y el acceso a la cultura*.
- Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Oxford University Press.

PATRIMONIO Y ARTE CONTEMPORÁNEO: GESTIÓN CULTURAL Y REVISIÓN DEL PATRIMONIO EN INSTITUCIONES DE LA ESPAÑA VACÍA

JUAN FRANCICO RUEDA
Universidad de Málaga

1. INTRODUCCIÓN

La despoblación de los entornos rurales y las consecuentes migraciones interiores son problemáticas que, junto a otras, definen nuestro tiempo. El éxodo rural, tradicionalmente entendido como un problema característico de países en vías de desarrollo, se ha convertido en un asunto crucial en naciones desarrolladas que gozan de unos mínimos –incluso de unos estándares elevadísimos– de progreso y bienestar. De hecho, en nuestro país ha motivado la creación de un ministerio que alumbre políticas en torno al despoblamiento, como es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), entre cuyas funciones se encuentra garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y servicios en los territorios menos poblados de España. Asimismo, de modo incipiente, en el escalón inferior de las administraciones públicas, los ayuntamientos de entidades menores han ido generando concejalías de despoblación. No es difícil señalar como motivos para esa pertinaz despoblación cuestiones como la falta de oportunidades y de justicia social para con los pueblos del área rural, así como el desequilibrio territorial que genera una asimetría de los recursos. El escenario acaba estando marcado por una especie de círculo vicioso que predestina a los vecinos de los muchos pueblos en regresión poblacional a una suerte de resistencia heroica o al definitivo abandono: a menor población, menos recursos; a un descenso de éstos, mayor dificultad; a una mayor dificultad, el abandono de estos enclaves reduciendo población –ahí se dibuja ese círculo– y poniendo en riesgo un sinfín de categorías patrimoniales

(inmueble, arqueológico, industrial, medioambiental, paisajístico, etnográfico o inmaterial)-. María Sánchez, la poeta, narradora y –podríamos llamarla sin miedo a exagerar- activista de lo rural se muestra categórica ante el desamparo que viven los pueblos: «Los habitantes de los pueblos son ciudadanos de segunda. No tiemblo al escribirlo. Desde las ciudades hemos visto como normal que la gente de nuestros pueblos no tenga el mismo acceso a los servicios básicos. Sanidad, educación, cultura, infraestructuras.» (Sánchez, 2019:54). Otra creadora, María Alcaide, se expresa en la misma línea:

Herederas de una deuda histórica, la falta de recursos y equipamientos sociales nos sigue empujando al éxodo, que ha pasado a convertirse en algo sistémico. Una situación que, tras la pandemia, se ha recrudecido con recortes en sanidad y educación, y se ha agravado dramáticamente debido a una afluencia de transportes cada vez menor. (Alcaide, 2023:225)

Cuesta calibrar la tremenda pérdida patrimonial a la que nos enfrentamos en un escenario como éste. Y cuando hablamos de pérdida patrimonial es necesario visibilizar la dimensión social y medioambiental que conlleva el término patrimonio, puesto que, por ejemplo, el abandono del medio rural supone no sólo que unos saberes tradicionales y una cultura inmaterial se sitúen próximos a su extinción; ese abandono implica, en ocasiones, dejar a su suerte importantes zonas naturales de considerable valor ecológico, pudiéndose señalar en algunas ocasiones esta circunstancia como uno de los motivos que contribuyen a los incendios forestales y a los llamados fuegos de sexta generación, en los que acaba siendo determinante las cantidades de masa combustible que anteriormente, en un ejercicio que llamaríamos de sostenibilidad, el pastoreo y distintas labores de la población fijada a esas zonas hacía por consumir o eliminar. Justamente, este trabajo aspira a mostrar cómo la gestión cultural, en tanto que elemento dinamizador que puede ofrecer un acceso a derechos como la cultura y un retorno económico, se ha convertido en una herramienta para luchar contra la despoblación y un arma para la defensa y puesta en valor de un patrimonio en riesgo e inadvertido. Benito Burgos evidencia el alcance del acceso a la cultura en los territorios rurales:

El disfrute de la cultura es derecho y fin que se agota en sí mismo y que obliga a los poderes públicos a poner en el centro de la acción cultural a las personas, muy especialmente a aquellas que habitan en el territorio. El territorio es una construcción cultural, que se sustenta por tanto en una comunidad humana que lo custodia y da forma. ¿Cómo pensar, entonces, una acción cultural capaz de liberar la energía social necesaria para activar todo el capital simbólico, fortalecer las identidades territoriales y asentar población? (Burgos, 2020:25)

Del mismo modo, esa lucha contra el éxodo rural, que persigue fijar población al territorio y mantener comunidades mediante la gestión cultural, se fundamenta en muchas ocasiones en estrategias en torno al patrimonio, situándolo como objeto de reflexión y auspiciando la creación de una suerte de *metapatrimonio*; esto es, un nuevo universo de bienes y producción de conocimiento producidos en el marco de esas estrategias de recuperación y reflexión, viniendo a engrosar los fondos patrimoniales de esas instituciones.

2. Un acercamiento al caso español. España vacía demográficamente, pero intensa y palpitante en la gestión cultural

Desde finales del siglo XX, y especialmente en las dos últimas décadas, ya en nuestro siglo, han nacido iniciativas en lugares inesperados, generalmente localidades situadas en la España vacía, que buscan luchar contra la despoblación y el abandono institucional mediante la gestión cultural. Aunque la diversidad de ámbitos de actuación (artes visuales, artes escénicas, artes vivas, música, etc.) es amplísima, nos interesa poner en valor el trabajo de revisión y recuperación del patrimonio, en el que se acaba apelando a la memoria y a la identidad, que se realiza en iniciativas en las que participan artistas actuales en ámbitos museísticos o museográficos originados en localidades rurales, aisladas y con problemas de despoblación. Estos proyectos artísticos que investigan sobre el patrimonio desde el arte contemporáneo se desarrollan, principalmente, mediante el dispositivo exposición, aunque también mediante las artes vivas (*performance*, *happening* o arte de acción) y la intervención artística en el espacio público. Son numerosos los casos en los que estas iniciativas comportan la residencia de los/as artistas en los pueblos, de modo que puedan investigar el contexto, convivir con los vecinos

aplicando principios de la estética relacional que enunciara Nicolas Bourriaud, incorporar materiales del entorno y trabajar junto a los artesanos de proximidad. Comunidad y territorio afloran como realidades irrenunciables en estas prácticas, tanto desde la promoción de las mismas por parte de las instituciones radicadas en esos –llamémosle- espacios al margen, como por parte de los agentes culturales que participan en ellas.

No sería exagerado señalar que el territorio nacional se encuentra jalonado de iniciativas que convierten el ámbito rural en escenario de una incuestionable pujanza cultural, aplicando, además, fórmulas en la gestión de la cultura y lo público absolutamente innovadoras. Los artistas que participan en estas experiencias en los pueblos, revisando la historia, la identidad, la realidad y el patrimonio de esos enclaves, devuelven sus vivencias y procesos en forma de obras que actúan cual *espejos* en los que los vecinos pueden reconocerse, así como en detonantes para el aprendizaje y valoración del patrimonio por la sociedad. No podemos obviar, tampoco, cómo muchos de esos artistas acaban registrando un patrimonio en extinción. La falta de conciencia respecto a la consideración patrimonial de muchas manifestaciones y elementos de la cultura material no ha movilizad su registro. El envejecimiento de buena parte de la población de estos núcleos de la España vacía aligera ese proceso de pérdida. De este modo, el trabajo artístico desplegado en estas iniciativas redirige la mirada hacia ese patrimonio en vías de extinción o, en el mejor caso, inadvertido. Los materiales de investigación de muchos de esos creadores que trabajan en estos entornos acaban adquiriendo la condición de documentos, puesto que pueden devenir archivo de distinta consideración (sonoro, visual, documental, etc.); incluso, muchas obras asumen la naturaleza del dispositivo archivo, de modo que en los espacios expositivos se expone el conjunto de imágenes o datos que sirven al artista para generar un ejercicio de índole clasificatorio o taxonómico.

Por sorprendente que pudiera parecer, el de la España vacía y el mundo rural se ha convertido en un asunto recurrente en la gestión cultural de un país como el nuestro. Bastaría con escoger un lapso de tiempo para advertir el número de iniciativas que se desarrollan en torno a la ruralidad. El 11 de octubre de 2024 se inauguraba en el Centre Pompidou Málaga el veterano festival *Hors Pistes*, dedicado en esa octava edición

a las Nuevas ruralidades. *Hors Pistes* es un festival anual que se desarrolla en París, en el Centre Pompidou desde hace más de dos décadas. El sentido del mismo radica en que cada edición se consagra a un tema que se considera en palpitante, en urgente, en síntoma social. Con la apertura en 2015 en Málaga de la primera sede fuera de Francia del Centre Pompidou –el país galo ya contaba con la sede de Metz–, el festival traspasó las fronteras francesas, posibilitando que en su desarrollo en España se matizara o complementara por la realidad local. Así, desde su primera edición en el Centre Pompidou Málaga, en la programación de *Hors Pistes* se atendía a cómo esos asuntos de índole planetaria o, al menos, europea, atendieran a las especificidades españolas y contara con artistas de nuestro país. De este modo, en la octava edición se revisaba el trabajo tanto de creadores galos como españoles y de artistas históricos y otros actuales, como Juan del Junco o Asunción Molinos Gordo, que toman el imaginario del campo y que trabajan activamente en este entorno, convirtiéndolo en trascendente. Los proyectos que presentaban ambos resultan excelentes alegatos de la vida y saberes rurales, como el pastoreo o las cabañuelas, ciertamente despreciados y en peligro de desaparición. En sí mismo, estos ejercicios artísticos en torno al mundo rural suponen un síntoma social contemporáneo, un asunto que ocupa y preocupa, que incluso gana espacio en las programaciones de los centros expositivos urbanos. Y lo hace obviando una demasiado habitual, hasta hace pocas fechas, mirada etnocentrista que venía, entre otras cuestiones, a *exotizar* o, en el mejor de los casos, a romantizar esos saberes populares. Si me apuran, a cosificarlos como parte de ese imaginario que se avistaba desde las ciudades, como ese conjunto de experiencias que conocer en alguna escapada rural, en alguna internada en los márgenes. De hecho, se programaba ese festival en paralelo a la exposición semipermanente *Place-ness. Habitar un lugar*, que ocupaba esta institución malagueña cuestionando, entre otros motivos, la acendrada confrontación binaria entre ciudad y campo, abogando, así, por una interdependencia. Precisamente, en el catálogo de esta muestra, María Alcaide escribe un lúcido texto que incorpora el registro personal de una artista y gestora que procede y ha trabajado en esos márgenes rurales. Alcaide abunda en la distancia entre ciudad y campo y en cómo éste sufre un continuo estrangulamiento:

Como si hubiéramos evolucionado en distintas líneas temporales, la desconexión interterritorial ha reforzado las desigualdades, evidenciando la subordinación de todo aquello que no se entiende como centro. Así, las producciones culturales de fabricación urbana han ido domesticando las imágenes de esa afuera, exportando una representación de lo rural como 'una realidad sin pasado ni espesor temporal' [cita a Pierre Pallard en *L'Ordre domestique. Mémoire de la ruralité dans les arts plastiques contemporains en Europe*], que permanece siempre en el ayer" (Alcaide, 2023:225).

Sin embargo, este texto no persigue que atisbemos únicamente cómo las instituciones artísticas (urbanas) atienden a lo rural, aceptando el tremendo peso e importancia que adquiere para el imaginario contemporáneo; ni que nos cercioremos de que, estos gigantes de la cultura contemporánea, dan cabida a propuestas actuales cuyos autores investigan y reflexionan sobre el mundo del campo desde distintas perspectivas, con enfoques metodológicos diversos, que ponen en valor su riqueza paisajística, medioambiental y patrimonial; así como, testimoniar cómo se internan en problemáticas gruesas de una España tan vacía como desatendida. Tal vez, en este punto inicial en el que empezamos a hablar de ruralidad, nuevas ruralidades y apostamos por quebrar algunos de los prejuicios que siguen conservándose sobre el mundo rural, fuese necesario tomar el pulso a las nuevas consideraciones sobre lo rural. En un mundo tan cambiante como el nuestro, parece lógico que la condición rural adquiera nuevos paradigmas y sea modulado por nuevas circunstancias. David Prieto aboga por redefinir lo rural hoy:

Durante mucho tiempo el factor agrario fue determinante en la definición de lo rural. No podemos entender lo rural sin el envés de lo urbano; sin embargo, la extensión de procesos de urbanización o desagrarización cuestionan su oposición directa. Quizá el principal elemento diferenciador sea la menor densidad de población en las áreas rurales. En las sociedades contemporáneas, lo rural designa espacios diversos, complejos y multinacionales capaces de generar valor y significados fundamentalmente ligados a la calidad ambiental, alimentaria o de vida y las culturas de proximidad. (Prieto, 2020:57-58)

También, en esa línea de aproximarnos a la cultura en el ámbito rural actual, hemos de recuperar estas palabras de Benito Burgos que ponen en evidencia la adaptación y regeneración de la gestión cultural como posibles claves para el éxito:

El medio rural, ya se ha recalcado, no es una realidad ni homogénea ni inalterable. La cultura es un dispositivo de adaptación al medio; si este muta, las bases culturales han de redefinirse. Es una categoría inacabada o, como subraya Marina Garcés, un 'conjunto siempre abierto de relaciones', cambiante, entre lo agónico -lo que muere- y lo nuevo emergente. La cultura sostiene y legitima, por otra parte, determinadas relaciones de poder que conviene desvelar y, en su caso, cuestionar y subvertir. (Burgos, 2020:25).

Esta contribución no aspira sólo a ello, sino que estas líneas ansían situar lo rural, ese impreciso y desbordante espacio, como un innegable ámbito artístico, ciertamente crucial, absolutamente emergente gracias a la pertinencia de sus propuestas, lo riguroso de sus metodologías de trabajo y lo creativo y comprometido de sus soluciones. He aquí un nutrido conjunto de argumentos para que los habitantes de los pueblos eleven esa autoestima. María Sánchez se muestra rotunda acerca de la potencia cultural que subyace en el entorno rural y que está cristalizando en numerosos proyectos de gestión cultural:

Siempre he pensado que lo radical y lo realmente innovador sucede en nuestros márgenes. En nuestro medio rural. En nuestros pueblos. Lazos nuevos, tejidos que se crean, proyectos rompedores, ideas maravillosas, asociaciones, colectivos... y las que están detrás de todas estas iniciativas, en la mayoría de los casos, son mujeres. (Sánchez, 2019:72)

Continuando con ese repaso relativamente accidental a la agenda, el 12 de octubre de 2024, un día después de la inauguración de *Nuevas ruralidades* en el Centre Pompidou Málaga, en los Montes de Couso (Gondomar, Pontevedra), Asunción Molinos Gordo, un nombre esencial en la puesta en valor desde la creación contemporánea de lo rural y su herencia, desarrolló *Terra Común. Os sentires do monte*, una suerte de celebración de ese marco natural que, en un paseo y convivencia en el paraje, aunaba tradición, saberes populares y fórmulas de autogestión

del monte comunal y de los recursos naturales; todo ello con un irrenunciable y valioso carácter sostenible e inclusivo. Precisamente, apenas dos semanas antes de inaugurarse *Nuevas ruralidades* y, de nuevo con el concurso de Molinos Gordo, distintas instituciones, entre ellas un centro de referencia como es La Panera (Lleida), ponían en marcha *Afectividad fluvial*. Esta investigación en proceso, con un enfoque artístico y una metodología científica, indaga en la importancia de los ríos (Ebro, Segre y Llobregat) en la articulación territorial, así como en la cultura y saberes de las comunidades en torno a estas médulas fluviales. De nuevo, como pueden ver, el territorio y la(s) comunid(es) como elemento esencial de la investigación artística.

Un país tan extenso y variado en sus paisajes y realidades como España cuenta con numerosísimas y diversificadas iniciativas culturales en el ámbito rural, no sólo en relación a las artes visuales, de modo que el que esto escribe siente que apenas se pueden trasladar aquí algunos ejemplos que –eso sí– visibilicen la efervescencia cultural de la España rural. Una emergencia cultural que responde al ánimo de defensa de lo que representa –podríamos hablar de orgullo– y a postular modelos de gobernanza y gestión como auténticas respuestas a las distintas crisis que afectan a los pueblos y al interior más deshabitado del país. No pocas veces, estas acciones juegan la doble función de ser una llamada de atención –no sé si de auxilio incluso– y una demostración de la capacidad creativa, organizativa y pertinencia de los modelos de ese ámbito al que tantas veces se desatiende en la construcción de un estado más asimétrico, desigual e injusto. Poseen estas iniciativas un claro sentido político, en el mejor y más amplio sentido del término. En ellas laten un afán de transformación, cierta demanda de justicia social y la convicción de proponer fórmulas de sostenibilidad medioambiental e inclusividad mediante el arte contemporáneo.

Este movimiento se acompaña de un importante caudal de escritura sobre el fenómeno de abandono y resiliencia del mundo rural. El Ministerio de Cultura y Deporte puso en funcionamiento Cultura y Ciudadanía, plataforma que atiende y da soporte técnico y cobertura teórica a las ruralidades, las redes que se tejen en el territorio y las comunidades. En ese espacio de pensamiento, reflexión y acción se han

publicado valiosísimas contribuciones, como *Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en contexto* (2020), coordinado por Benito Burgos, en la que un cúmulo de voces abordan este escenario de gestión cultural en el ámbito rural; o el más reciente informe *Claves e impactos de la cultura en el medio rural. El valor de lo intangible* (2024), una puesta al día que recoge numerosos proyectos referenciales que se desarrollan en el territorio nacional, otorgando voz a muchos de sus agentes. No podemos obviar el epifánico *La España vacía: viaje por un país que nunca fue* (2016), de Sergio del Molino, que más allá de poner nombre al fenómeno, hizo tomar conciencia y generar un debate. Tampoco podemos no nombrar *Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural* (2019), de María Sánchez, inyección de crítica que se acompaña de orgullo y fe en las potencialidades de lo rural. La evidencia que nos encontramos ante una suerte de síntoma social es palpable en cómo estos debates en torno al abandono, vuelta al origen y resiliencia del entorno rural han llegado a espacios como la música, el cine o la novela gráfica. Cómo no citar las novelas gráficas *Todo bajo el sol* (2021), de Ana Penyas, y *Barbecho* (2024), de David Sancho, ambas editadas por Salamandra. Esta última, *Barbecho*, es un viaje al último siglo de historia del mundo rural de nuestro país. Por momentos resulta conmovedora y siempre punzante, ya que nos sitúa ante las distintas oleadas del éxodo rural y ante el pertinaz olvido que sufren los pueblos. David Sancho hace un uso del color y de los vacíos que acentúa el dolor y la soledad de Emilio, el protagonista. Otra de las virtudes de esta novela gráfica es que es un retrato de ese mundo rural resistente y resiliente que trata de agarrarse, con uñas y dientes -y sobre todo mucha imaginación y buen hacer-, a su presente, al patrimonio que representa y al que aún puede generar. Por tanto, también, hay cierta esperanza en sus páginas. De hecho, *Barbecho* nos cuenta la historia de algunos vecinos de Pancrudo, en, la siempre beligerante para no ser olvidada, Teruel. Pancrudo cuenta con 113 habitantes. Y cuenta, también, con un fantástico festival de artes vivas y escénicas: Gaire. Festival Internacional de Artes Escénicas de Pancrudo. He aquí un pueblo renacido del barbecho.

El cine ha contado con miradas a lo rural en los últimos años, como los casos de *Alcarràs* (2022), de Carla Simón, o *Por donde pasa el silencio* (2024), de Sandra Romero. En el escenario musical, más allá de figuras incontestables que han proyectado la herencia propia, como Rodrigo Cuevas o Rozalén, asistimos al auge e interés que despiertan manifestaciones ancestrales ligadas a lo rural, como es el caso de los verdiales en Málaga.

3. PROYECTOS DE REFERENCIA QUE AÚNAN ARTE CONTEMPORÁNEO Y REVISIÓN DEL PATRIMONIO

En este mapa encontramos proyectos referenciales en cuanto al empleo del arte contemporáneo vinculado a la revisión del patrimonio y la exhibición de esos proyectos artísticos en el ámbito expositivo mediante el dispositivo exposición. Son los casos, entre otros, de Genalguacil Pueblo Museo (Genalguacil, Málaga), Collegium (Arévalo, Ávila) y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Cerezales del Condado, León). Son casos, además, en los que se aprecia con rotundidad cómo la producción artística equivale a la producción de conocimiento. En 2024 se cumplieron 30 años del nacimiento de Genalguacil Pueblo Museo, ejemplo de lucha contra la despoblación a través del arte contemporáneo. Esta incansable labor, en la que se pone a los artistas en contacto con la comunidad y el territorio, generando un apabullante patrimonio, se acompaña con la reciente apertura del Laboratorio Internacional de Innovación Rural, en el que se ensayan metodologías de desarrollo y se establecen estrategias junto a una potente alianza internacional en la que participa la NTNU (Universidad de Trondheim, Noruega) o la Academia de Bellas Artes de Viena), prueba evidente de cómo es posible innovar y situarse a la cabeza de la investigación desde un pequeño pueblo de 500 habitantes. Tanto es así que en 2025, Genalguacil Pueblo Museo ha sido incluido en la Red Impulso, la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, un proyecto promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Muchos de sus proyectos expositivos, como *Pintando imaginarios* (2017), *Territorios. A las ciencias sociales por el arte* (2018), *Forjando identidades. Construyendo escenarios* (2019), *Cal. Rito, memoria e identidad* (2022) o *Cursos de la memoria, márgenes de vida* (2023), en los que han participado artistas

imprescindibles del escenario del arte actual español (Fernando Renes, Arancha Goyeneche, José Medina Galeote, Françoise Vanneraud, Tamara Arroyo, Antonio R. Montesinos, Pablo Capitán del Río, Rosell Meseguer, Linarejos Morenos o la pareja Moreno & Grau), se han caracterizado por una sistemática revisión de la historia, identidad y realidad de este enclave. Ejemplar también resulta la Fundación Cerezales, encaminada a proponer nuevos paradigmas de conocimiento y relación con la naturaleza. En los últimos años ha programado magníficas exposiciones, como *Pueblos de colonización. Miradas a un paisaje inventado*, que pudo verse en el Museo ICO a principios de 2024, o el deslumbrante y revelador proyecto expositivo *Lo animal en España, 1920-1964*, comisariado por Lluís Alenxandre Casanovas, que ilustraba, mediante la producción artística, la cambiante consideración y relación de humanos y animales. En definitiva, una construcción de nuestra relación con los animales que se hizo coincidir con la feria carea en torno al pastoreo y la raza Carea leonés (perro leonés de pastor). A finales de marzo de 2025 se inauguró *Una distancia insalvable*, exposición que analiza el poder y trascendencia de las imágenes religiosas en la actualidad a partir de la recuperación de buena parte del patrimonio eclesiástico de la comarca, que, en algunos casos, ha sido rescatado del abandono y el olvido. Estos registros artísticos del pasado, con una indudable carga patrimonial que encierran una comprensión de la historia de este territorio, dialogan con obras de artistas contemporáneos.

En el vizcaíno valle de Carranza se puso en marcha en 2015 Mutur Beltz, con el objetivo de recuperar la autóctona oveja carranzana mediante una gestión responsable con los pastores. Así, se invitan a artistas y músicos para que entren en contacto con los saberes populares y puedan integrarlos, como la lana, en sus trabajos, así como dinamizar culturalmente el valle. De la infinita nómina de museos de territorio y proyectos artísticos en y sobre lo rural (Mutur Beltz, Collegium, Centro Dados negros en Villanueva de los Infantes, Fundación Montenmedio en Vejer de la Frontera, etc.), podemos finalizar con uno palpitante: las Jornadas Art Brut y las Residencias artísticas de La Puebla de Cazalla (Sevilla). En el último fin de semana de octubre de 2024 se celebraron en esta localidad de la campiña sevillana las VI Jornadas de Art Brut, en las que se

inauguró la exposición de las obras realizadas por los usuarios del Centro ocupacional de la localidad el año anterior, fruto de las Residencias Artísticas (en 2024 se llevó a cabo la séptima edición), en las que tres artistas, elegidos por convocatoria, trabajan con los usuarios durante un mes. Este proyecto está dirigido por Alegría y Piñero, pareja artística de contrastada y de singular trayectoria, que incluso comparten un colectivo con esos usuarios, Ojo Pértico, el cual ha expuesto o activado piezas en instituciones como el IVAM, como parte de *popular*, la exposición comisariada por Pedro G. Romero, o el C3A de Córdoba. Estos usuarios llevan formándose y desarrollándose artísticamente durante años junto a creadores destacados en un proyecto que destaca por sus valores inclusivos y por operar en los márgenes de los márgenes.

4.REFERENCIAS

- Alcaide, María. (2023). “Centro o fuera”. En Moimas, Valentina, Michaut, Anne-Charlotte, y Alcaide, María. *Place-ness. Habitar un lugar*, 225-226. Málaga: Centre Pompidou Málaga.
- Alonso, Luciano, Bendodo, Elías, Herrera, Miguel Ángel, Centeno, Fernando, y Álvarez, Beatriz. (2014). *20 aniversario Encuentros de arte Genalguacil*. Málaga: Ayuntamiento de Genalguacil.
- Burgos, Benito. (2020). “Culturas y ruralidades. Una introducción”. En Burgos, Benito (ed.). *Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en contexto*, 11-37. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte.
- Del Molino, Sergio. (2016). *La España vacía. Viaje por un país que nunca fue*. Madrid: Turner.
- De la Torre, Blanca. (2022). *Empezar por el final*. Málaga: Ayuntamiento de Genalguacil.
- Prieto, David. (2020). “Contextos, modos y prácticas. Un glosario tentativo”. En Burgos, Benito (ed.). *Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en contexto*. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 39-61.
- Rueda, Juan Francisco. (2018). *Fernando Renes Genalguacil*. Bilbao: Popurrit.
- . (2022). *25 años de historia. Colección Genalguacil Pueblo Museo*. Málaga: Ayuntamiento de Genalguacil.
- Von Hantelmann, Dorothea. (2017). *Cómo hacer cosas con arte*. Bilbao: Consoni, 2017.
- Sánchez, María. (2019). *Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural*. Barcelona: Seix Barral.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ENTORNO RURAL: LA IMPORTANCIA DE SU DIVULGACIÓN: EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

NURIA FUENTES GONZÁLEZ
Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo se relaciona con la ponencia homónima presentada en el “II Congreso Internacional de Intervención Sociocomunitaria. Creatividad, arte y cultura inclusiva” y se enmarca en el simposio “Museos, patrimonio y aprendizaje social”, en la línea planteada sobre “Patrimonio Cultural y Construcción de Identidades Sociales” que trata de estudiar el impacto del patrimonio cultural en la formación de identidades colectivas y su relevancia en la educación. (arteycomunidad.org, 2024)

Las labores de conservación y restauración del Patrimonio Cultural en pequeñas poblaciones situadas en entornos rurales, muchas de ellas con menos de 100 habitantes y alejadas de los grandes centros urbanos, suponen un verdadero reto. No solo a la hora de abordar la intervención sobre los bienes, ya que estas comunidades apenas disponen de fondos económicos para costearlas, sino también porque las obras que se quieren conservar no tienen entidad suficiente para que otras instituciones públicas o privadas elijan convertirse en mecenas.

El Patrimonio Cultural que pervive en estas poblaciones puede convertirse en un potente dinamizador cultural y turístico, ofreciendo experiencias que conectan a visitantes que buscan otro tipo de atractivos culturales con el entorno natural y cultural y, de ese modo, se crean vínculos con la población local.

Su conservación y restauración fortalece la identidad de las comunidades y fomenta el orgullo local, ofreciendo también la posibilidad de generar empleo. Los territorios se revitalizan y se apoya el desarrollo sostenible, integrando cultura, educación y economía.

Con esta comunicación queremos mostrar una realidad poco conocida y alejada de las grandes ciudades y poblaciones. Los entornos rurales en Castilla y León son depositarios de piezas de gran interés patrimonial en sus iglesias, ermitas y pequeños museos, así como otros bienes asociados al patrimonio inmaterial.

La población de estos municipios, cada vez más envejecida y en progresivo descenso, hace necesaria esta labor de puesta en valor de su patrimonio a través de la divulgación para mantener viva la memoria de estas colectividades. Nuevas generaciones de jóvenes vinculados a los entornos rurales comienzan también a ser guardianes del patrimonio de estas zonas.

FIGURA 1. Plaza de la iglesia en Bonilla de la Sierra (Ávila)

Fuente: Elaboración propia

Como ejemplo de buenas prácticas de lo expuesto anteriormente, se estudiarán algunos ejemplos llevados a cabo en la provincia de Ávila (Castilla y León, España), referidos tanto a trabajos de conservación y restauración como a su divulgación en estos pequeños municipios.

Estas actividades han contribuido a cohesionar y fortalecer la identidad del territorio y sus habitantes y a servir de vehículo para la toma de conciencia de la población acerca de la conservación de su patrimonio. Se examinarán algunas iniciativas provenientes de instituciones públicas y privadas que tratan de fomentar el patrimonio de las pequeñas poblaciones en esta provincia.

2. OBJETIVOS.

- Señalar la importancia de la conservación y restauración del patrimonio en entornos rurales como herramienta contra la despoblación.
- Estudio de los diferentes recursos con los que cuenta el medio rural para la potenciación y conservación de su patrimonio, tanto fuentes europeas como nacionales, comarcales, locales e incluso el micromecenazgo.
- Conoceremos algunas iniciativas encaminadas a poner en valor el patrimonio de pequeñas localidades del medio rural.
- A través de la divulgación del patrimonio y de su conservación, buscamos potenciar iniciativas desde diferentes ámbitos que se impliquen en el fomento del patrimonio cultural como recurso económico, social, cultural y turístico.

3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este artículo hemos empleado una metodología de investigación basada en la búsqueda de fuentes documentales tanto primarias como secundarias. En relación a las actividades de divulgación patrimonial de diferentes entidades e instituciones, hemos hecho un vaciado de las webs que ofrecen información oficial de las mismas.

Hemos hecho también una búsqueda de bibliografía actualizada sobre el tema, centrándonos en artículos y publicaciones sobre el patrimonio rural, el patrimonio en entornos rurales, turismo y patrimonio, evolución del turismo en zonas rurales, así como fuentes relativas a *Hispania*

Nostra, la Institución Gran Duque de Alba, el Proyecto “De la cuna al sepulcro” y otros de los que se habla en este artículo, y las numerosas reseñas en prensa sobre todo lo nombrado anteriormente (Webs oficiales, Diario de Ávila, redes sociales...).

Como ejemplo, las actividades de divulgación e investigación de la Institución Gran Duque de Alba (IGDA) de la que se habla más adelante, son claramente conocidas en ámbitos locales abulenses y se ha participado en varias de las actividades que esta institución promueve, como la publicación de artículos y capítulos de libro y la impartición de conferencias en entornos rurales²⁹.

En algunos casos se han recurrido a medios «de campo», al haber tenido oportunidad de conocer, por ejemplo, a una de las iniciadoras de la ruta “De la Cuna al sepulcro”, y se ha tenido con ella diversas conversaciones informales relacionadas con este proyecto.

Respecto a las actividades de conservación y restauración del patrimonio mueble y su divulgación, se expone como ejemplo la empresa Castela, conservación y restauración S.L. y las actividades profesionales de esta empresa en muy diversos ámbitos y localidades.

4. RESULTADOS

La España vacía y la España vaciada

La investigación que presentamos se centra en los entornos rurales de nuestro país, concretamente en la comunidad de Castilla y León, una de las más extensas y a la vez más despobladas de España. Para comenzar, haremos referencia a los términos de *España vacía* y *España vaciada* que tanto escuchamos en los últimos años en todos los medios. Según la Fundación del español urgente (Fundéu- Rae) ambos términos tienen diferentes matices, según recoge el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE).

²⁹ En el caso de la autora de este artículo -miembro de número de la Institución- ha colaborado en dos capítulos de libros relacionados con temas abulenses, además de una conferencia impartida en la localidad de Adanero en 2023.

Tanto *España vacía* como *España vaciada* son expresiones válidas para referirse a las áreas que cuentan con muy poca población, si bien cada una aporta matices diferentes.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el adjetivo vacío significa ‘dicho de un sitio, que está con menos gente de la que puede concurrir a él’. Por tanto, la expresión la *España vacía* se limita a captar la instantánea de esas partes de España que en la actualidad carecen de población, sin informar de si antes estaban habitadas o no.

Por otro lado, la voz *vaciada* es el participio del verbo vaciar, definido como ‘dejar algo vacío o sin contenido’. En este caso, se está destacando el proceso de vaciamiento.

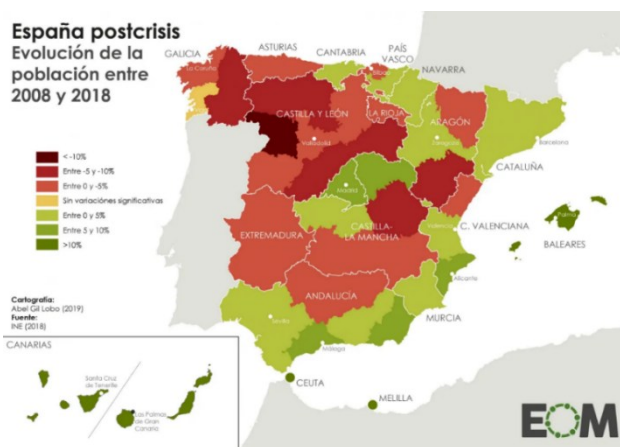
En definitiva, los dos términos son adecuados y la elección de una u otra palabra —*vacía* o *vaciada*— queda sujeta a la intención de quien comunica” y se refieren a estas zonas con baja densidad de población y alejada de los grandes núcleos urbanos. (fundeu.es, 2025)

El término *España vacía* saltó a los medios de comunicación, convirtiéndose en fuente de debates y controversias, a raíz del ensayo de Sergio del Molino, *La España vacía*:

(...) el libro que cambió la mirada sobre la despoblación y la señaló como un fenómeno crucial para entender la España de hoy. La etiqueta «España vacía» generó una conversación nueva, llegó a los programas políticos, llenó librerías y espacios culturales (...). El asunto de «lo rural» y «lo urbano» volvió a ser un género literario que dio pie a una enorme bibliografía (...).

(del Molino, 2022)

FIGURA 2. Evolución de la población en España 2008- 2018

Fuente: elordenmundial.com, 2019

Según lo expuesto, sería más correcto referirnos a la *España vaciada* como lugar que antes estuvo habitado y el éxodo a las ciudades ha dejado sin población. En la siguiente imagen mostramos la evolución de la población en España en un periodo de 10 años, indicando las provincias en las que ha habido mayor descenso poblacional.

El Patrimonio rural visto desde el Consejo de Europa y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Una vez localizado el entorno en el que queremos delimitar nuestro artículo, (Ávila, Castilla y León), pasamos a tratar de definir el concepto de patrimonio rural y para ello tomamos como fuente la *Guía europea de observación del patrimonio rural del Consejo de Europa* de 2003 donde a la pregunta ¿Qué es el Patrimonio? el Consejo de Europa³⁰ lo define como:

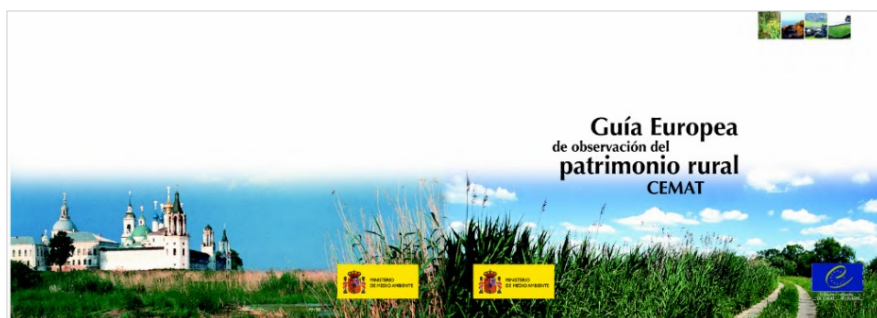
el conjunto de elementos materiales e inmateriales que testimonian las relaciones particulares que una comunidad humana ha establecido en el curso de la historia con un territorio.

(Consejo de Europa, 2006, 10)

El Patrimonio material incluye referencias como los paisajes (resultado de la acción del hombre sobre el medio), los bienes inmobiliarios (edificios de explotación agrícola o ligados a la artesanía, industria, vida cotidiana o colectiva) o los bienes mobiliarios (procedentes del uso doméstico, religioso o festivo). Como patrimonio inmaterial se observan técnicas y conocimientos que han modelizado el paisaje y la construcción de casas, fabricación de mobiliario y elaboración de productos de la tierra. Este patrimonio intangible incluyen también lenguas locales, música, literatura oral y formas de convivencia y formas particulares de organización social, costumbres y fiestas. (Consejo de Europa, 2006, 10-11).

³⁰ El Consejo de Europa está formado por cuarenta y seis Estados miembros y setecientos millones de ciudadanos. Su objetivo principal es promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa y en el mundo. <https://www.coe.int/es/web/portal/home> [consultado el 5 de mayo de 2025]

FIGURA 3. *Guía Europea de observación del Patrimonio rural. Portada*

Fuente: <https://bit.ly/3ETPurl>

Todos estos elementos mencionados constituyen un patrimonio vivo y, sin embargo, este listado tan profuso deja afuera a los bienes arqueológicos y bienes del patrimonio industrial.

La definición que entendemos más exacta, en palabras de Alberto Sánchez Sánchez³¹, define el patrimonio rural como:

un patrimonio variado y diverso que se encuentra situado en el medio rural, con unas características culturales y socioeconómicas claramente diferenciales precisamente por el entorno, ya que condiciona las posibilidades de intervención, conservación y restauración.

(Patrimonio rural y despoblación, Uned, 2024)

El documento del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 2006, 12) insta a emprender acciones que pongan en valor el patrimonio. En su guía encontramos también cuatro razones fundamentales para darle valor:

- Razones turísticas que contribuye al atractivo turístico de una localidad y a su beneficio económico.
- Razones sociales y culturales que contribuyen al placer estético y la calidad de vida, y también fija en la población su historia, sus raíces y da sentido al territorio, constituyendo identidad local y sentimiento de pertenencia.

³¹ Arquitecto y presidente de la Asociación Fuset por el Patrimonio Rural de Used (Zaragoza), promotor de los cursos de la Escuela Fuset de técnicas constructivas tradicionales. @asociacionfuset [consultado el 5 de mayo de 2025]

- Razones económicas al percibir ingresos por visitas, alojamientos rurales, alimentos, nuevos negocios, etc.
- Razones pedagógicas: el discurso y las enseñanzas *in situ* sobre historia, técnicas, geografía o estética de los lugares patrimoniales son experiencias irremplazables.

(Consejo de Europa, 2006, 13)

Nos habla también de cuatro acciones que inciden sobre el patrimonio:

- Conservar: Medidas preventivas que eviten la degradación.
- Restaurar: Implica volver al estado original.
- Restituir el origen (parcial o completamente), en este momento mediante restitución virtual.
- Salvaguardar: Tomar medidas para evitar la progresión de la degradación.

(Consejo de Europa, 2006, 14-18)

Encontramos también como referencia relevante relacionada con la gestión del patrimonio el *Libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura*³², que expone la necesidad de construir un modelo de gestión sostenible del Patrimonio Cultural basado en un enfoque proactivo en relación con el desarrollo desde diferentes puntos:

- Sostenibilidad ambiental: Prevención ante desastres. Planes de salvaguarda. Simulacros.
- Sostenibilidad económica: Fomento del turismo cultural. Promoción de bienes patrimoniales. Divulgación.
- Sostenibilidad social: Cooperación con comunidades locales. Reducir brecha rural. Inventarios de bienes. Concienciación.

(Libro verde, 2024)

³² El Libro Verde para la Gestión sostenible del Patrimonio Cultural es un documento vivo y también un portal web que pretende ser una herramienta que facilite la gestión diaria de bienes culturales y favorezca las buenas prácticas en este ámbito. <https://www.cultura.gob.es/libro-verde-patrimonio/que-es.html> [consultado el 6 de mayo de 2025]

FIGURA 4. Libro verde para la Gestión sostenible del Patrimonio Cultural

Fuente: <http://bit.ly/3RMeWIM>

La gestión sostenible del patrimonio nos enlaza también con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030³³. Aunque entre ellos, la cultura no fue considerada como objetivo individual sí tiene una presencia transversal en todas las metas. (Libro verde, 2024).

FIGURA 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fuente: <http://bit.ly/3RMeWIM>

³³ Se trata del conjunto de metas globales establecido por la ONU en 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. (Libro verde, 2024, 23)

Los retos a los que la gestión sostenible del patrimonio se enfrenta y que el *Libro verde* enumera (Libro verde, 2024), quedan mostrados en la siguiente tabla:

TABLA 1. *Retos para la gestión sostenible del patrimonio*

Retos para la gestión sostenible del patrimonio
Conciliar la conservación del patrimonio cultural con la conciencia ecológica
Compaginar la eficiencia energética con la salvaguarda del patrimonio cultural.
Hacer de la tradición una herramienta de gestión sostenible.
Protocolo para actuar frente a situaciones de emergencia.
Dar al patrimonio cultural un nuevo uso sin desnaturalizarlo.
Hacer del turismo un recurso de desarrollo y dinamizador.
Consecuencias de la profesionalización del sector cultural.
Conseguir la inclusión social a través del patrimonio cultural.
Involucrar/implicar a la sociedad de la gestión del patrimonio cultural.
Compatibilizar la accesibilidad del patrimonio cultural con su salvaguarda.
El patrimonio cultural frente al reto demográfico en el medio rural. Consolidar la cohesión territorial a través del patrimonio.
Proteger el patrimonio cultural de los actos vandálicos. Hacer de la identidad cultural una herramienta contra el vandalismo.

Fuente: Elaboración propia con los datos de Libro verde, 2024.

Del mismo modo, para la consecución de estos retos, se emplean metodologías y herramientas sostenibles que incluyen las diversas actuaciones que aquí se exponen:

TABLA 2. *Herramientas para la gestión sostenible del patrimonio*

Herramientas para la gestión sostenible del patrimonio
Planificación flexible, con objetivos claros y estrategia definida.
Financiación propia o de fondos públicos o privados de las actuaciones.
Innovación: La investigación es inherente a las actuaciones en torno al patrimonio.
Colaboración y participación entre organismos públicos, privados y sociedad civil.
Evaluación y control para incentivar enfoque proactivo con el desarrollo sostenible.
Conservación que garantice el disfrute presente del legado y su transmisión a futuro.
Comunicación, difusión y educación para transmitir valores patrimoniales.
Educación: Trabajar por la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural para la sociedad actual y jla futura.
Documentación de cualquier bien patrimonial para su estudio y conservación.
Intervención en un bien cultural para detener procesos de deterioro (conservación curativa) o para mejorar su apariencia (restauración).

Fuente: Elaboración propia con los datos de Libro verde, 2024

Estas herramientas sostenibles implican, a su vez, muy diversas actuaciones dentro de cada una de las modalidades (Libro verde, 2024) como referenciamos en el siguiente listado:

- Organización: Planificación, profesionalización, evaluación y control.
- Financiación: Realización de Informes sobre Bienes culturales. Elaboración inventarios. Promoción turismo.
- Conservación y documentación: Conservación y restauración. Elaboración de Inventarios, estudios, presupuestos, Informes y memorias. Digitalización de documentos.
- Investigación, desarrollo e innovación: Métodos de inspección, diagnóstico y control. Conocimiento de BB.CC. Realización de Bases de Datos. Digitalización del patrimonio. Códigos QR.
- Comunicación, difusión. Promoción y educación patrimonial: Entrevistas. RRSS. Comunicación. Conferencias y charlas. Cursos y seminarios. Publicaciones. Talleres. Visitas. Cursos. Turismo cultural Educación patrimonial de la sociedad.

Las buenas prácticas en la gestión del patrimonio.

Tanto el libro como la propia web del *Libro verde para la gestión sostenible del Patrimonio cultural* ofrecen numerosos ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional, presentando un mapa interactivo donde se muestran las actuaciones tanto a nivel nacional como en las en las diferentes comunidades autónomas³⁴.

También ofrece como recurso muy interesante una “Autoevaluación de proyectos” para asociaciones, organizaciones o instituciones para evaluar

³⁴<https://www.cultura.gob.es/libro-verde-patrimonio/bbpp/buenas-practicas-todas.html> [consultado el 6 de mayo de 2025]

la sostenibilidad integral; tanto la gobernanza como la gestión económica, medioambiental y social de los proyectos e iniciativas particulares³⁵.

Relacionado también con las buenas prácticas, encontramos a la asociación *Hispana Nostra*³⁶, que las define como aquellas actuaciones en el patrimonio cultural que se convierten en referentes ejemplares y útiles para posibles gestores, proporcionando elementos de inspiración, reflexión y trabajo, transfiriendo conocimiento en beneficio de la protección del patrimonio cultural y natural. La importancia la determina la ejemplaridad, por pequeño que sea el proyecto. (hispanianostra.org, 2025).

Las buenas prácticas deben de ser evaluables, y el referente para su consideración como tal se basa en los principios de la UNESCO:

TABLA 3. *Buenas prácticas de la Unesco para los Bienes Inmateriales*

Referentes de buenas prácticas de la UNESCO para los bienes inmateriales
corresponsabilidad y participación
eficiencia
impacto positivo y efectividad
innovación
planificación
sostenibilidad
transferibilidad
viabilidad

Fuente: elaboración propia con los datos de hispanianostra.org, 2025.

Con el objetivo de difundir estas actuaciones ejemplares, Hispania Nostra, puso en marcha en 2011 los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural y Natural. Junto a ellos y para poder seguir promocionando las actuaciones ejemplares se realizan anualmente las *Jornadas de Buenas Prácticas* que giran en torno a un tema:

³⁵ <https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:13f53dca-ba38-4fdd-bbd9-d40f46323487/autoevaluacion-libro-verde.pdf> [consultado el 6 de mayo de 2025]

³⁶ Asociación sin ánimo de lucro, en sintonía con Europa Nostra, que tiene como finalidad la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España a través de la educación, difusión y diferentes programas culturales. Elabora además una Lista Roja, Negra y Verde sobre bienes en peligro o desaparecidos. (Wikipedia, 2025)

paisaje, turismo patrimonial, educación patrimonial, y otros. Este año, el día 8 de mayo de 2025 se desarrollará la *IV Jornada de bienes culturales premiados por Hispania Nostra en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid* en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid³⁷.

Actualmente no existe un registro completo del patrimonio situado en el medio rural español pero entre algunos indicadores, encontramos la Lista roja de *Hispania Nostra*³⁸, con un sinfín de inmuebles en pequeños municipios que aparecen en este listado.

La Lista roja de Hispania Nostra es una herramienta de participación social creada con el fin de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición. Es una llamada a la acción para evitar que nuestra herencia se pierda y pase a la Lista Negra, y, por el contrario, se recupere y forme parte de la Lista Verde.

(listaroja.hispanianostra.org, 2025)

En este momento existen 1511 bienes en la Lista roja, 246 en la Lista verde y 26 en la Lista negra. Mediante su buscador avanzado, encontramos que en Castilla y León hay 527 bienes registrados, 438 de ellos en la lista roja. Y en la provincia de Ávila, de la que nos ocuparemos más adelante, hay 18 bienes inscritos en la Lista roja.

Centrándonos en Castilla y León, el *Plan Pahis 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León*³⁹, (Plan Pahis 2020, 2015) incorpora una percepción más actual de los bienes culturales y busca la participación de la sociedad civil. Investiga nuevos enfoques desde las administraciones públicas para afrontar los retos de la conservación sostenible, acciones de protección y promoción con el territorio, y la adhesión de

³⁷<https://www.hispanianostra.org/evento/iv-jornada-de-bienes-culturales-premiados-por-hispania-nostra-en-castilla-y-leon-castilla-la-mancha-y-madrid/> [consultado el 5 de mayo de 2025]

³⁸ <https://www.hispanianostra.org/> [consultado el 5 de mayo de 2025]

³⁹ El Plan PAHIS 2020 es una de las líneas estratégicas de la Junta de Castilla y León en materia de intervención en el patrimonio cultural que tiene en cuenta las posibilidades de los bienes patrimoniales como recursos para el desarrollo de las ciudades y territorios y para la generación de empleo y riqueza. <https://patrimoniocultural.jcyl.es/web/es/patrimonio-cultural-castilla-leon.html> [consultado el 7 de mayo de 2025]

usuarios, gestores y titulares como agentes de mantenimiento de las manifestaciones y elementos del patrimonio cultural.

Entre los principios generales (Plan Pahis 2020, 2015), la propuesta actual está definida desde la realidad social, económica, cultural y administrativa de la Comunidad Autónoma y refuerza conceptos presentes en la política de intervención de los últimos años que son fundamento de la política de actuación en el patrimonio cultural:

- Sociedad
- Conocimiento
- Sistema
- Territorio
- Cooperación

FIGURA 5. *Principios generales en política de Patrimonio Cultural. Plan Pahis*

Fuente: Plan Pahis 2020, 2015, p.15

Tomando ya como ejemplo la provincia de Ávila, situada al suroeste de la comunidad autónoma de Castilla y León, mostramos primero un mapa de su localización y sus diferentes comarcas y municipios, así como la densidad de población de los mismos para entender la variedad de comarcas, territorios, paisajes y localidades que encontramos en una misma provincia.

[illegible]

- 514 -

Según la Diputación provincial de Ávila⁴⁰ la provincia cuenta con un total de 469 localidades, la ciudad de Ávila como capital, 247 municipios, 2 entidades locales menores y 219 entidades. La población en la provincia de Ávila según el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) a 1 de enero de 2024 era de 160.463 habitantes y existen 101 municipios de menos de 100 habitantes.

Las ayudas económicas a la provincia llegan desde diferentes instancias e instituciones, como describimos a continuación. La Comisión Europea⁴¹, a través de su política agraria común, apoya a las zonas rurales mediante financiación y acciones de apoyo al desarrollo rural mediante Proyectos de Desarrollo Rural (PDR). Entre la variedad de proyectos que tiene en cuenta, encontramos aquellos que tienen que ver con medidas relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, apoyo a acciones locales participativas, promoción de pueblos inteligentes, fomento de innovación en zonas rurales, e instrumentos financieros como préstamos, microcréditos y otras fuentes para que en las zonas rurales se emprendan proyectos financieramente viables. (agriculture.ec.europa.eu, 2025). Encontramos un apartado “*Rural visión*”, donde se ofrece una amplia visión de la Europa rural y se accede a todo tipo de recursos como planes de acción, pactos rurales, observatorios, mapas y datos o noticias y eventos. (<https://rural-vision.europa.eu>, 2025)

El principal instrumento promovido por la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19 así como a transformar la sociedad ha sido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (planderecuperacion.gob.es, 2025) Este plan, apoyado con los Fondos *Next Generation*, se estructura en torno a diez políticas, entre las que destaca la política número 1, referida a la agenda urbana

⁴⁰ Institución a la que corresponde el gobierno y la administración de la provincia de Ávila <https://www.diputacionavila.es/> [consultado el 5 de mayo de 2025]

⁴¹ La Comisión Europea es el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea. Realiza las propuestas legislativas, defiende los Tratados y se asegura de que los Estados miembros apliquen el Derecho y las políticas de la Unión. Gestiona el presupuesto de la UE y negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE. https://commission.europa.eu/index_es [consultado el 7 de mayo de 2025]

y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. (agriculturaganaderia.jcyl.es, 2025).

Estas ayudas europeas llegan a las diferentes comunidades autónomas en los mencionados Proyectos de Desarrollo Rural y, en nuestro caso, nos centramos en las ayudas recibidas por la Junta de Castilla y León, y su Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (agriculturaganaderia.jcyl.es, 2025), que ya llevó a cabo un programa de desarrollo rural entre los años 2014- 2022.De modo que encontramos ayudas para proyectos y programas de desarrollo rural tanto con fondos europeos⁴², fondos estatales⁴³, fondos regionales⁴⁴ y fondos locales.

En la comunidad autónoma de Castilla y León hay cuarenta y cinco grupos de Acción Local y la provincia de Ávila cuenta con cuatro “Grupos comarcales de acción social” como son ADERAVI, ADRIMO, ASIDER y CEDER TIÉTAR que reciben estos fondos europeos, estatales, regionales y locales.

TABLA 4. Grupos de acción local en la provincia de Ávila.

Grupos de Acción Local en la provincia de Ávila
ADERAVI - Asociación para el desarrollo rural de Ávila
ADRIMO - Asociación para el desarrollo rural integral de La Moraña
ASIDER - Asociación intermunicipal para el desarrollo rural de la Comarca Barco - Piedrahita - Gredos
CEDER TIETAR - Centro de desarrollo rural Valle del Tietar

Fuente: Fuente propia

Pasando ya a los ejemplos de buenas prácticas relacionados con la preservación del patrimonio rural, ofrecemos tres ejemplos tanto de instituciones públicas, asociaciones y empresa privada que ilustran la necesidad de velar y divulgar este patrimonio.

⁴²https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/financial-support-projects_es [consultado el 7 de mayo de 2025]
⁴³<https://planderecuperacion.gob.es/noticias/conoce-avances-plan-de-recuperacion-Castilla-y-Leon-prtr> [consultado el 7 de mayo de 2025]
⁴⁴<https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/produccion-agricola-sanidad-vegetal/fondos-next-generation-prtr.html> [consultado el 7 de mayo de 2025]

- a. Institución Gran Duque de Alba.
- b. Asociación de la cuna al sepulcro.
- c. Castela conservación y restauración S.L.

En primer lugar, nos acercamos a la Institución Gran Duque de Alba (igda.es, 2025), creada por la Corporación Provincial en 1962 y que está integrada en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un organismo dependiente de la Diputación Provincial y ha asumido todas las competencias y planes de esta en lo que se refiere a la investigación y la cultura y a su promoción y difusión en la provincia. Es una institución abierta a la participación de todos los miembros⁴⁵ que la integran. Su objeto es el de promover la investigación de temas abulenses desde todas las áreas de conocimiento y propiciar la más amplia difusión de dichas investigaciones. (igda.es, 2025)

Entre sus fines está:

- Fomentar los estudios e investigaciones científicas sobre temas abulenses.
- Contribuir a la defensa y tutela del patrimonio cultural y artístico de la provincia de Ávila.
- Cooperar en el desarrollo cultural de la provincia de Ávila.
- Promover iniciativas que redunden en un enriquecimiento de todas las expresiones culturales de la provincia de Ávila.
- Contribuir a la difusión del acervo cultural abulense y de los conocimientos resultantes de los estudios e investigaciones sobre temas abulenses.
- Realizar otras actividades que puedan contribuir al desarrollo provincial.

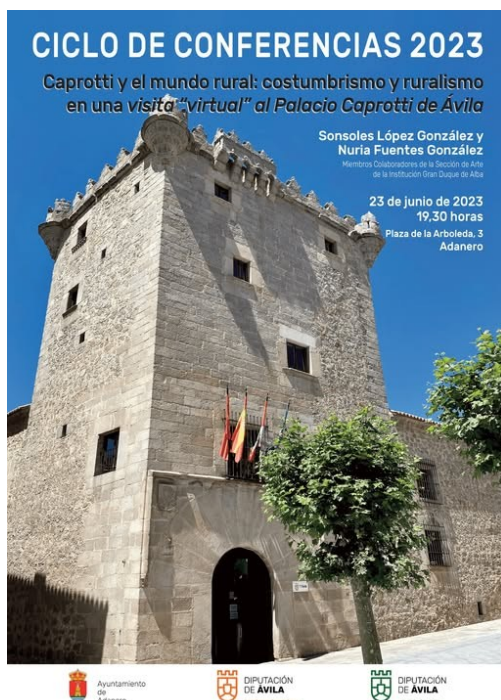
(igda.es, 2025)

⁴⁵ La institución cuenta con cuatro áreas temáticas: Área de Humanidades, Área de Ciencias sociales y jurídicas, Área de Ciencias y Área de Ingeniería y arquitectura.
<https://www.igda.es/miembros/> [consultado el 7 de mayo de 2025].

Actualmente la Institución Gran Duque de Alba tiene en su haber 505 publicaciones⁴⁶, entre ellas los “Cuadernos abulenses” y desde 2020 realiza ciclos de conferencias relacionados con temas abulenses, cada año celebrados en diferentes poblaciones de la provincia:

- 2020 y 2021: Se desarrollaron de manera telemática por la pandemia de Covid-19.
- 2022: Pueblos entre 300 y 1000 habitantes.
- 2023: Pueblos de menos de 300 habitantes.
- 2024: Pueblos entre 100 y 150 habitantes.
- 2025: Se realizarán en pueblos entre 50 y 100 habitantes.

FIGURA 6. *Cartel de una de las conferencias del ciclo 2023.*

Fuente: igda.es, 2023

⁴⁶ El catálogo de publicaciones de la Institución puede consultarse en: <https://www.igda.es/docus/publicaciones/pdf/catalogo-de-publicaciones-2025.pdf> [consultado el 7 de mayo de 2025].

Sus ideadores son el padre Carmelita D. Antonio González y los empresarios de la Asociación Turismo La Moraña (Ávila), que elaboraron en 2014 un proyecto común para poner en valor los veinte pueblos y tres ciudades (Ávila, Alba de Tormes y Peñaranda de Bracamonte) – con fundaciones teresianas estas últimas – por los que La Santa andariega pasó dejando su huella hace más de cuatro siglos. Crearon así, una ruta religiosa, turística, de naturaleza y cultural entre las provincias teresianas Ávila y Salamanca. Actualmente, el proyecto es liderado por la Asociación Ruta Teresiana de la Cuna al Sepulcro. (rutateresiana.com, 2021)

[illegible]

– 519 –

La ruta ha ido ganando en peregrinos y en la implicación de los alcaldes, alcaldesas y habitantes de las localidades por las que transcurre. Está también ampliamente publicitada en numerosos portales web así como en la televisión local de Castilla y León y de Ávila⁴⁷ y en diferentes programas de estas cadenas y en otros recursos digitales⁴⁸. Aparece en la página oficial de turismo de la Diputación de Ávila junto a otros muchos recursos que la provincia ofrece, tanto de turismo cultural, como natural y gastronómico⁴⁹.

Y por último, hablamos de la conservación y restauración del patrimonio rural desde el punto de vista de una empresa privada, en este caso, la empresa Castela Conservación y restauración S.L. Se trata de una pequeña empresa contratista de servicios de restauración del Patrimonio Cultural que ha estado en activo desde 1999 a 2024⁵⁰. La empresa ha trabajado para numerosas instituciones públicas y privadas a nivel local, regional y estatal y ha recibido diversos premios a lo largo de su dilatada trayectoria, como el Premio emprendedoras (1999) y Premio Joven empresario (2002) del Ayuntamiento de Ávila. Premio de la Asociación de Mujeres empresarias de Ávila (2007) y Mención y subvención del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales e Instituto de la Mujer (2007).

En estos 25 años se han realizado trabajos de conservación y restauración de innumerables bienes patrimoniales, como retablos, pinturas sobre lienzo, tabla y pintura mural, escultura de bulto en madera y piedra, monumentos y fachadas históricas en edificios civiles y religiosos, así como la realización de inventarios, comisariado y conservación de exposiciones, conferencias y cursos, fundamentalmente en la ciudad de Ávila y en muchos de los municipios de la provincia, además de localidades de provincias como Salamanca, Segovia, Burgos, Palencia. Valladolid, Madrid, Toledo y Guadalajara.

⁴⁷ <https://www.cyltv.es/La8Avila>, <https://www.cyltv.es/> [consultados el 7 de mayo de 2025].

⁴⁸ El programa “El Arcón” de Castilla y León Televisión, dedicó a esta ruta de peregrinación el 13 de junio de 2015, su programa titulado “Un camino teresiano desde dentro”. Puede verse en <https://www.youtube.com/watch?v=tDmndqjCSRQ> [consultados el 7 de mayo de 2025].

⁴⁹ Otros proyectos locales de turismo patrimonial, natural y gastronómico de la provincia de Ávila: https://www.turismoavila.com/web/descubrir_avila/ [consultado el 7 de mayo de 2025].

⁵⁰ De enero de 1999 a diciembre de 2006 la empresa se constituyó como Comunidad de Bienes y a partir de enero de 2007 pasó a ser una Sociedad Limitada (S.L.).

Muchos de estos trabajos se han llevado a cabo gracias a las iniciativas de los municipios, solicitando fondos de los Proyectos Europeos para el Desarrollo Rural a través de los Grupos de Acción Local antes mencionados, por lo que gracias a ellos han podido restaurarse desde el año 2006 y hasta 2021, retablos de las iglesias de Cantiveros, El Bohodón, Barromán, Fontiveros, Bernuy Zapardiel o Fuentes de Año, varios de ellos con poblaciones inferiores a 100 habitantes y que, de otro modo, no hubieran podido contar con recursos para conservar su patrimonio.

FIGURA 8. Interior de la Iglesia de Santiago de Aravalle (Ávila) con su retablo mayor desmontado y en proceso de restauración

Fuente: Fotografía propia. 2020

Otras iniciativas van de la mano de la Junta de Castilla y León con diversos proyectos como el Proyecto Cultural Mudéjar, en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid con la finalidad de inventariar y conocer el “Mudéjar al sur del Duero” en estas provincias. O el Inventario de los bienes dispersos del Convento de las monjas de Aldeanueva de Santa Cruz. (Ávila). A comienzos de los 2000, se continuó con la actualización del Inventario de la Iglesia Católica de la Diócesis de Ávila para la Junta de Castilla y León.

Destacamos la importancia de la difusión de todas estas labores mediante:

- ponencias y conferencias sobre los trabajos de conservación y restauración realizados sobre bienes patrimoniales.
- realización de posters divulgativos sobre las obras intervenidas para las localidades donde se ha restaurado.
- visitas guiadas complementarias a las conferencias para visitar obras restauradas.
- comunicaciones en prensa, radio, televisión y periódicos online.
- presentaciones e inauguraciones de obras con los patronos ante la población local.

FIGURA 9. Inauguración del retablo mayor. Danzas de paloteo. Hoyocasero (Ávila).⁵¹

Fuente: Fotografía propia. 2012

⁵¹ Inauguración del retablo de nueva factura construido con técnicas tradicionales como la talla directa en madera, dorado al agua, policromado y pintura al óleo. Además de una conferencia de divulgación de los trabajos realizados ante el pueblo, se celebró una misa y en la inauguración festiva participaron los grupos de danzas de paloteo típicas de esta localidad de Hoyocasero (Ávila). Sobre las danzas: <https://mascaravila.com/danza-de-palos-o-el-paloteo-de-hoyocasero-avila/> [consultado el 8 de mayo de 2025].

divulgación en red es sociales mediante código QR y NFC⁵².

FIGURA 10. *Códigos QR y NFC que redirigen a un Blog con los procesos de conservación y restauración del Cristo de los Ajusticiados*

Fuente: Fotografía propia. 2016

⁵² En este caso, mucho antes de la imparable difusión de los Códigos QR y NFC tras el Covid- 19, se emplearon aquí como recurso para la divulgación de las labores conservación y restauración del Cristo de los Ajusticiados de la Ermita de la Vera Cruz de Ávila. Estos códigos redirigen a un Blog donde se encuentra información de los trabajos de restauración, además de otros recursos. <https://bit.ly/3RVz1pN> [consultado el 8 de mayo de 2025].

5. DISCUSIÓN

Como se ha visto, los ejemplos de buenas prácticas expuestos, referidos tanto a trabajos de conservación y restauración como a su divulgación en pequeños municipios de la provincia de Ávila, han contribuido a conectar y fortalecer la identidad del territorio y sus habitantes, y a la toma de conciencia de la conservación de su patrimonio.

Se incide en que una adecuada difusión de las labores que se encaminan a conservar y restaurar el patrimonio cultural es clave para involucrar a la comunidad, generar conciencia y dar valor al patrimonio rural. Es necesario sensibilizar a la población sobre el valor histórico, cultural y social de sus bienes y promover su conservación.

Hemos examinado diferentes modelos, proyectos y experiencias de recuperación del patrimonio rural y de su divulgación, ayudando al desarrollo de comarcas y pequeños municipios. En algunos casos existe un apoyo público detrás de las iniciativas, pero en otros casos se trata de emprendimientos desde la propia sociedad civil.

Las redes sociales también sirven para fomentar y divulgar todas estas iniciativas y ayudan a que la financiación pueda salir de los cauces tradicionales y hacerse a través de micromecenazgo. En el caso, por ejemplo, del camino teresiano “De la cuna al sepulcro”, se ha conseguido un impacto económico real en las poblaciones que atraviesa ya que los peregrinos cruzan estas localidades y consumen en ellas diferentes productos y servicios.

Los trabajos de conservación y restauración en bienes culturales de pequeñas localidades sin recursos económicos para poder abordarlas, son también iniciativas muy necesarias que acercan la conservación a zonas más vulnerables. Los trabajos de conservación y restauración son fruto de una labor profesional realizada por técnicos expertos, que deben transmitir y concienciar a la comunidad mediante charlas, cursos y publicaciones la importancia de la conservación del patrimonio en buen estado y la necesidad de contar con profesionales expertos para sus tratamientos, evitando en todo momento la intervención personal y espontánea de algún vecino. Previendo lo que todos hemos conocido y que

cada ciertos meses salpica los titulares de la prensa hablando de “malas restauraciones”, cuando ese tipo de intervenciones, no nos engañemos, no pueden denominarse restauraciones, sino que son delitos contra el patrimonio⁵³.

6. CONCLUSIONES

Y para finalizar, y a modo de conclusión, diremos que la divulgación de los trabajos de conservación y restauración del patrimonio cultural en los entornos rurales es mucho más que un proceso informativo. Es una herramienta fundamental para garantizar la protección, el disfrute y el uso sostenible del patrimonio cultural, fortaleciendo la identidad local, generando conciencia colectiva y promoviendo la participación comunitaria. Solo a través de una divulgación efectiva podemos asegurar que los esfuerzos de conservación no queden limitados a un pequeño círculo de expertos, sino que se conviertan en una causa común que beneficie a toda la comunidad, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración de las tradiciones rurales en el mundo contemporáneo.

Todas estas iniciativas utilizan el patrimonio para generar desarrollo económico. En unos casos poniendo en valor el mismo, fomentando el turismo o directamente con labores de conservación y restauración del mismo. Se han expuesto algunos ejemplos circunscritos a la provincia de Ávila pero existen otros muchos en este mismo entorno, en Castilla y León y en otras regiones. Todos ellos pueden servir de ejemplo y estímulo para otras localidades y comarcas.

De modo que creemos que lo expuesto en este artículo demuestra que hay iniciativas interesantes tanto públicas como privadas que apoyan la conservación, restauración y difusión del patrimonio rural.

⁵³ Casos como los del *Ecce Homo* de Borja en 2012 (que cuenta con una entrada narrando la tropelía en Wikipedia) o el San Jorge de Estella en 2018.

7. REFERENCIAS

- Blog restauración Santísimo Cristo de los ajusticiados: <https://bit.ly/3RVzlpN>
- Comisión Europea. Desarrollo rural: <https://bit.ly/3YYgOfI>
- Congreso internacional de intervención sociocomunitaria:
<https://arteycomunidad.org/>
- Consejo de Europa. 2003. Ministerio de Medio Ambiente (2006). Guía Europea de observación del Patrimonio Rural. CEMAT. <https://bit.ly/3ETPurI>
- Danzas del Paloteo: <https://bit.ly/43n0VRS>
- Diputación de Ávila: <https://www.diputacionavila.es/>
- Fondos Next Generation. Junta de Castilla y León: <https://lInq.com/jiozZ>
- Fundación del español urgente: <https://lInq.com/BBsVy>
- Hispania Nostra: <https://www.hispanianostra.org/>
- Institución Gran Duque de Alba (IGDA): <https://www.igda.es/>
- Instituto Nacional de Estadística (INE): <https://encr.pw/trpzI>
- Libro verde del Patrimonio: <https://encr.pw/JK8vG>
- Lista Roja Hispania Nostra: <https://listaroja.hispanianostra.org/>
- Luna, J.A., (2022, 2 de febrero). Los restauradores luchan para proteger el patrimonio de nuevos eccehomos. eldiario.es. <https://encr.pw/hPjKl>
- Mapa de despoblación. El orden mundial. <https://lInq.com/0jimj>
- Mapa de las comarcas de Ávila: <https://www.mapasgigantes.com/mapas/mapa-avila-por-municipios-grande/>, <https://lInq.com/cWCHN>
- Molino, Sergio del (2022). La España vacía. Alfaguara.
- Página de Turismo de la Diputación de Ávila. <https://encr.pw/f05XB>
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España:
<https://planderecuperacion.gob.es/>
- Plan PAHIS 2020 del Patrimonio cultural de Castilla y León.
<https://lInq.com/MZNxF>
- Planes de Desarrollo Rural. Gobierno de España:
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/09047122800071c4_tcm30-421564.pdf,
<https://encr.pw/xiMuz>
- Ruta de la Cuna al sepulcro: <https://rutateresiana.com/>

Sánchez Sánchez, A. (2024). Patrimonio rural y despoblación.. El Patrimonio Cultural en la era digital. Máster en tecnologías avanzadas para la difusión y puesta en valor del patrimonio. Uned.

Tecnologías aplicadas al Patrimonio Cultural, Curso Uned.
<https://1lnq.com/Qkcwv>

Tecnologías para la Difusión y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural. Curso UNED. <https://1lnq.com/tE9kz>

VVAA, (2024) Libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España.

LA EDICIÓN ARTÍSTICA DEL TALLER LEÑATEROS: ACCIONES COMUNITARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA INDÍGENA AMERICANA EN TIEMPOS GLOBALIZADOS

HORTENSIA MÍNGUEZ GARCÍA
Universitat Politècnica de València

1. COMUNIDADES INDÍGENAS EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN

El fenómeno de la globalización es una forma de colonialidad (Mignolo, 2007) impulsada por la ideología neoliberal, que plantea serios riesgos para las culturas indígenas⁵⁴ cuyas tradiciones y formas de conocimientos ancestrales se ven desplazados por un modelo de desarrollo que tiende a imponer una visión homogénea del mundo.

El sociólogo brasileño Octavio Ianni sostiene que algunas culturas indígenas están siendo profundamente influenciadas o desafiadas por los patrones y valores socioculturales característicos de la globalización y occidentalización del mundo, especialmente en sus formas europeas y norteamericanas. Como afirma, “la globalización no es un proceso neutral, sino que implica un despliegue desigual de poder y una imposición de valores específicos” (Ianni, 1996, p. 45), generando con ello, un proceso de aculturación en la que las culturas locales ven desplazadas sus estructuras tradicionales frente a la prevalencia de valores occidentales.

Aunque el modelo globalizador ha permitido la conectividad mundial y la creación de una economía y cultura funcional creciente, múltiples

⁵⁴ Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 6,2% de la población mundial está representado por pueblos indígenas, con un aproximado de 476 millones de personas “pertenecientes a más de 5000 grupos diferentes” (FAO, 2025)

son las críticas sobre los efectos de esta subordinación (Harvey, 1989; Appadurai, 1996; Klein, 1999; Castells, 2000; Baeza, 2006; Mignolo, 2007). Estas críticas señalan el profundo desasosiego que genera en las sociedades al ver cómo sus tradiciones y formas de vida se ven amenazadas o desplazadas por una cultura dominante. De hecho, Ianni advierte que “el proceso de globalización conlleva la uniformización de los valores y la creación de un nuevo orden cultural que tiende a eliminar las especificidades locales” (1996, p. 72). Esta dinámica, finalmente conduce a la erosión de las identidades culturales y la pérdida de sus capacidades de autodefinición, pues como decía Klein, el proceso de homogenización “es sinónimo de la destrucción de las identidades locales, especialmente las de los pueblos indígenas, quienes se ven obligados a ceder ante los modelos de consumo impuestos por el mercado global” (Klein, 1999, p. 102).

Por su parte, la globalización cultural, entendida como un proceso de homogenización mundial de las tradiciones y expresiones culturales, ha sido objeto de críticas desde diversas perspectivas, particularmente por su papel como factor contribuyente a la desaparición de formas tradicionales de producción artística, normas, valores, creencias, lenguas e incluso cosmologías propias de culturas minoritarias o locales. Como señala Baeza, “la globalización no solo impone una economía de mercado global, sino que también impone un modelo cultural hegemónico que favorece una visión unívoca del mundo” (Baeza, 2006, p. 23).

Por esta razón, la integración de los pueblos indígenas en la economía global y la cultura dominante ha generado tensiones entre mantener sus identidades culturales y adaptarse a las demandas globales.⁵⁵ Bajo este contexto, resulta imperante poner en valor el estudio de estas identidades culturales que logran resistir la homogeneización y se esfuerzan por generar modelos de desarrollo que les permiten reconfigurar sus

⁵⁵ No debemos caer en la trampa de demonizar la globalización cultural de manera simplista, ya que sería un error pensar que las culturas deberían permanecer puras, cerradas y estáticas ante las influencias externas. Tal postura no solo es inviable en el contexto global actual, sino que también ignora las dinámicas de intercambio cultural que siempre han caracterizado a las sociedades humanas.

tradiciones dentro de un contexto global sin aislarse ni perder la esencia de sus orígenes culturales.

En este sentido, el concepto de "resistencia cultural" cobra relevancia, pues hace referencia a aquellas comunidades que buscan conservar, recuperar y visibilizar sus saberes ancestrales mediante procesos de autogestión y cooperación. Para ello, muchas comunidades indígenas, están creando espacios que les permiten preservar y revitalizar sus lenguas, sus prácticas espirituales y su cosmovisión, al tiempo que integran de manera crítica algunas influencias globales. Este enfoque no solo defiende la diversidad cultural, sino que también promueve la construcción de un mundo más equitativo y respetuoso con las diferencias. Al cabo, la clave para enfrentar los desafíos que presenta la globalización cultural es reconocer la necesidad de un equilibrio entre el acceso a los beneficios del intercambio global y la preservación de las identidades culturales autóctonas pues, a medida que el mundo se vuelve cada vez más interconectado, se hace esencial que las culturas indígenas y locales cuenten con los recursos y el apoyo necesarios para resistir la homogeneización sin perder sus valores fundamentales.

En la actualidad, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de globalización verdaderamente inclusivo y respetuoso con la diversidad cultural del planeta, el concepto de comunidad ha ganado cada vez más relevancia para muchos pueblos indígenas.⁵⁶

Una comunidad es un sistema organizativo de personas o grupo poblacional que comparte una visión común, así como una serie de intereses, motivaciones y normas, a través de los cuales regulan sus acciones y se autogestionan en favor del bienestar colectivo, con el objetivo de promover el desarrollo y la conservación de determinadas prácticas ideológicas, culturales, etc. (Méndez, 2020) Para ello, aunque cada comunidad concibe la distribución del trabajo dependiendo de sus valores, estructuras sociales y tradiciones, la gran mayoría prioriza satisfacer sus necesidades

⁵⁶ Esto no solo ocurre en contextos sociales minoritarios, como en el caso de las poblaciones indígenas, sino también en sectores como el de las mujeres, quienes han experimentado en mayor medida los efectos del capitalismo, especialmente en lo que respecta a su valoración social, dado que este modelo prioriza a la productividad y el individualismo por encima de las políticas del cuidado. (Ravelo-García et al, 2024)

materiales como espirituales basándose en roles tradicionales. Por ejemplo, distribuyen el trabajo siguiendo patrones históricos asignando tareas específicas a ciertos grupos, como el caso de género, edad o jerarquías sociales, lo cual, conlleva a la construcción de un sentido de relación social basado en la colaboración, la convivencia y la solidaridad.

Al paraguas de estas ideas, la comunidad, además de ser un punto de encuentro entre los intereses comunes de un conjunto de individuos, constituye la creación de un espacio para la autodeterminación, “tanto físico como simbólico”; un “espacio de significación y de comprensión que congrega acciones, saberes y haceres”, y que “permite la interacción de signos, símbolos y experiencias compartidas, como hábitos lingüísticos, tradiciones, maneras de accionar y formas de valorar y crear imaginarios colectivos.” (Méndez, 2020, p. 5)

Por su parte, aquellas comunidades indígenas que construyen sus espacios relacionales fundamentados en procesos decoloniales,⁵⁷ utilizan la práctica artesanal y el ejercicio artístico, como un “pretexto para la experimentación, el encuentro, la formación, la generación de conocimiento y la reflexión”, entrelazando “el hacer, el pensar y el sentir.” (Méndez, 2020, p. 8) Un pretexto para el intercambio social sustentado en la ética del cuidado⁵⁸ y un sólido enfoque medioambiental (Ferriols y Santiago, 2021).

2. OBJETIVOS

Al tesón de estas ideas, el presente texto tiene como objetivo estudiar al *Taller Leñateros*, su legado y modelo de desarrollo como comunidad

⁵⁷ Isabella Moreno Rodríguez (2023) entiende a los procesos de decolonialidad del arte indígena contemporáneo “como un proceso de deconstrucción y alejamiento de las dinámicas y discursos coloniales, positivistas, raciales desarrollados por occidente mediante acciones, proyectos y procesos.” (p. 17)

⁵⁸ “El cuidado es una actividad que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro “mundo” para que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye tanto a nuestros cuerpos, como a nosotros mismos y a nuestro entorno, todo lo cual pretendemos interconectar en una compleja red que sostiene la vida” (Fisher et al, 1990, p. 40)

indígena prehispánica⁵⁹ creadora de espacios para la ciudadanía y la producción de bienes culturales que coadyuvan en la recuperación, preservación y (co)construcción de la memoria cultural mediante la edición artística de libros.

En línea con este objetivo general, se atenderá a:

- Revisar la historia y evolución del Taller Leñateros.
- Analizar la producción editorial de sus libros de artista como dispositivos de resistencia cultural.

3. METODOLOGÍA

Para acometer con nuestros objetivos, acotamos nuestro estudio al análisis del trabajo comunitario y legado del Taller Leñatero, como caso de estudio de una comunidad indígena prehispánica característica de la escena contemporánea y el desarrollo del arte en México. Seleccionada por ser la primera editorial artesanal y campesina que, gracias al trabajo de 3 generaciones seguidas, ha sido premiada y reconocida a nivel mundial como uno de los proyectos más inclusivos y respetuosos con el medio ambiente con un sólido concepto de comunidad extrapolable a otros contextos. Para ello, se llevó a cabo una investigación cualitativa de corte etnográfica partiendo de la revisión de múltiples fuentes primarias orientadas a establecer un estado de la cuestión acerca de la historiografía de esta editorial indígena y su modelo de trabajo y desarrollo, para finalmente complementarla con diferentes comunicaciones realizadas por los miembros del colectivo respecto a sus propias prácticas y resultados.

⁵⁹ Entendemos por comunidades indígenas prehispánicas, aquellos pueblos originarios de América previos a la colonización tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y que, han venido adaptándose en diferentes espacios geográficos del territorio mesoamericano y los Andes. Hablamos de culturas como los mayas, los zapotecos, mixtecas, mexicas e incas. Culturas que inevitablemente han sufrido diferentes procesos de transformación debido a factores y procesos de colonización, evangelización y posterior, globalización.

4. EL TALLER LEÑATEROS

4.1. LA EVOLUCIÓN DEL TALLER LEÑATEROS

El Taller Leñateros nació en 1975, concretamente, en San Cristóbal de las Casas, población ubicada en la Región de Los Altos en el estado de Chiapas, en México. Taller Leñateros se fundó como una editorial maya tzotzil gracias a la iniciativa de la artista visual, ensayista y poeta Ámbar Past Wood (1949-) quien, aunque era originaria de Carolina del Norte (Estados Unidos), venía radicando en México desde 1972 y sentía un profundo arraigo y vínculo social con las mujeres lugareñas de la zona de los Altos. Impulsado por Ámbar y el apoyo de otras 26 mujeres, el Taller Leñateros nació inicialmente, con el objeto de generar ciertas dinámicas que permitieran al grupo, congregarse puntualmente, y compartir sus conocimientos en torno a la fabricación de tintes naturales mediante la extracción de los colorantes de las hierbas.

El Taller estuvo operando de manera ambulante durante cinco años (Cruz, 2024), hasta que finalmente instauró su sede una casa de adobe en San Andrés Larráinzar, población que, prácticamente en su totalidad, pertenece a las etnias culturales y lingüísticas del Tzotzil y el Tzeltal.⁶⁰

Poco a poco, aquellas mujeres que en su mayoría eran desempleadas, amas de casa, lavanderas o vendedoras ambulantes, fueron sumándose al proyecto de Ámbar que, en poco tiempo, vio crecer al colectivo hasta cincuenta mujeres tzotziles y tzeltales, en su mayoría, mujeres analfabetas que, siguiendo la tradición, compartían sus conocimientos mediante la oralidad ayudando a documentar sus conocimientos y tradiciones mediante el relato de crónicas, leyendas, cuentos, poemarios, canciones populares, recetas de cocina, etc. Cruz et al. (2024) comentan al respecto:

Aunque iniciaron el proyecto 26 mujeres, llegaron a ser más de cincuenta las que colaboraron en cooperativa con el proyecto, la mayoría no sabía leer ni escribir, nunca habían visto un libro y no contaban con bibliotecas en sus comunidades, pero contaban con una “memoria ancestral” de aquellos códices prehispánicos destruidos durante la

⁶⁰ Dos de las más de veinte lenguas mayenses habladas en Mesoamérica que se extienden desde el sureste de este país hacia Guatemala, Belice y Honduras.

colonización, así como de una gran cultura oral. Fue así que, al estar conviviendo con todas estas mujeres y sus comunidades, Past identificó y valoró la poesía implícita en sus cantos, rezos y conjuros. Conoció y colaboró desde entonces con María Méndez Pérez “Maruch”, Sebastiana Jiménez, Micaela Díaz†, María Tzu†, Luz Gómez†, Rosa Hernández† y muchas otras mujeres conjuradoras y artistas. Con el tiempo, se fueron incorporando hombres al proyecto. (p. 240)

Fue a partir de los ochenta, cuando el taller pasó a establecerse de manera definitiva en San Cristóbal desarrollándose cada vez mejor a partir de un modelo de inclusión social y laboral cada vez más sólido. Progresivamente, la labor de recuperar técnicas ancestrales para la creación de tintes naturales, se mezcló con la práctica de crear papel con fibras naturales para hacer libros entre otros productos gráficos que, a la postre, condujo al Taller hacia el mundo de las editoriales cartoneras. De este modo, el Taller Leñateros, fue gradualmente reforzando su modelo de trabajo fundamentado en la cooperación y así, en 1992, pasó a constituirse legalmente como una Cooperativa Social con RFC⁶¹ que no sólo abogaba por transmitir los conocimientos ancestrales de su comunidad sino que, generaba empleos remunerados entre los integrantes de la comunidad para la producción de libros de artista y otros materiales gráficos que ponían a la venta al público con la finalidad de recaudar dinero a la par que, para difundir y enarbolar sus culturas mayenses.

En 2010, el crecimiento del Taller Leñateros fue tal, que las personas que más trabajo han dedicado al espacio los últimos años, pasaron a constituirse como una Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial. Una Sociedad cultural que se extiende a medio centenar de colaboradores y que, sigue trabajando con los mismos principios, valores y modelos de producción que antaño auxiliándose también, de algunos apoyos obtenidos mediante convocatorias públicas como becas gubernamentales, fideicomisos, fundaciones y ONG como Libros Prehispánicos A.C.

En el 2013, Ámbar Past renunció como directora del Taller para emprender nuevos proyectos de vida y se trasladó a la India. Desde ese mismo año, el taller pasó a ser representado por el artista zapoteco Javier Silveiro Castillo, quien lo define como “una alianza de mujeres y

⁶¹ Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México.

hombres mayas, amerindios y mestizos” (Taller Leñateros, 2025) Hoy, son entre 13 personas⁶² las que siguen colaborando de manera permanente “algunas de ellas fueron parte del equipo fundador” con edades “muy diversas” que van “desde los 20 hasta los 80 años.” (Cruz et al., 2024, p. 252) Un colectivo que ha logrado consolidarse y hacer visible su cultura comercializando y exponiendo sus libros en galerías, museos y bibliotecas de todo el mundo, desde Nueva York, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, Tokio, Venecia, Teherán, Roma, Barcelona, París, Montreal, entre muchas otras ciudades a lo largo del mundo.

4.2. MODELO DE DESARROLLO DEL TALLER LEÑATEROS.

4.2.1. Espacio de la creación de bienes culturales y difusión de la cultura maya. La misión visión de la edición editorial del Taller leñateros

Los códices mayas son antiguos manuscritos de los pueblos mayas, generalmente escritos en papel de amate o en piel de venado, que albergaban información sobre astronomía, religión, política y otros aspectos de la vida cotidiana de esta civilización.

Durante la colonización americana entre los siglos XVI y XVII, el fraile Diego de Landa y otros conquistadores y misioneros europeos destruyeron gran parte de los códices mayas tras considerarlos herejías para el cristianismo. De hecho, hoy en día se contabilizan pocos códices mayas, entre ellos: el código Dresde, el Código Madrid, el Código París y el Código Grolier. Eliminar los códices de las culturas originarias, era un claro acto de destrucción simbólica, pues como libros, los códices registraban las creencias mayenses, cosmogonía, rituales y calendarios. Destruir su existencia suponía no sólo la erradicación de uno de sus símbolos del poder político y religioso maya, sino también, una estrategia para borrar su memoria histórica pues los libros, siempre han sido para todas las culturas del mundo, uno de los dispositivos más reconocidos y empujados para conservar y transmitir conocimiento por su

⁶² Tal y como se anuncian en su página web, entre los integrantes actuales del taller Leñateros encontramos a Alicia, Antonia, Carmen, María-Maruch, Petrona, Sebastiana, Susana, Iyari, Sara, Paulina, Victoria, Miguel y Javier Silverio (<https://tallerlenateros.com/lxs-le%C3%B1aterxs>)

capacidad de trascender el paso del tiempo y proyectarse hacia el futuro y a otras sociedades (Mínguez, Méndez, 2015).

Bajo esta premisa, no es de extrañar que la comunidad indígena del Taller Leñateros decidiera utilizar al libro como un dispositivo de resistencia ya que este formato, les permite alfabetizar a sus miembros más jóvenes a la vez que, diseñan, editan y comercializan soportes perfectos para registrar, preservar y divulgar las lenguas tzotzil, tzeltal, cachiquel o zapoteco, y en general, de la cultura maya, amerindia y mestiza de la región de los Altos de Chiapas. De hecho, para asegurar y propagar su herencia vernácula, los integrantes del Taller Leñateros, transcriben parte de sus tradiciones orales y, las traduce a otros idiomas como el español, el francés e inglés.

Dicha recuperación no se ciñe únicamente a la transmisión de su lengua, historia, conjuros, cuentos y cánticos, sino también de la sapiencia de las ancianas respecto al uso de las hierbas silvestres, frutos y flores para la extracción de colorantes y, sus consiguientes técnicas prehispánicas en vías de desaparición para la realización de tintes naturales, la producción artesanal de papel amate (*huun* en maya) y otros papeles reciclados realizados con flores y leña⁶³, el teñido de telas, así como, la creación y el coloreado tradicional de códices con dichos materiales. Un conocimiento que el mismo colectivo transmite a las nuevas generaciones y con los que experimenta y amplía ingeniosamente con técnicas de impresión contemporáneas como la clanclografía, la cebollagrafía, el elotografía a la vez que, rescatan técnicas clásicas como la xilografía o la serigrafía solar.

El mismo Taller Leñateros nos relata acerca de sus prácticas mediante esta bellas palabras que nos dejan entrever cómo son las dinámicas en sus espacios de convivencia, de sus ritmos de trabajo y aromas:

En las hogueras del traspatio hierven enormes ollas de totomoxtle, pita de maguey, tallos de gladiola, hojas de palma, huipiles reciclados, cepa de plátano, y sepa Dios qué más materia prima para hacer papeles. (...)

⁶³ En el taller suelen hacer papel reciclando papel y cartón, pero también hacen uso de materias orgánicas extraídas del agave, la cepa del plátano, la vaina del frijol, la pita de maguey, flores silvestres u otro tipo de materias de desecho que reciclan de su propio entorno como la leña de los árboles caídos.

Hay canastas llenas de papiro, lianas, líquenes y musgo. Trituramos las fibras en un molino que gira gracias a la fuerza de una bicicleta. Tendemos el papel al Sol y, mientras se seca, imprimimos poemas en hojas de roble y pétalos de pensamiento. Los alquimistas de la serigrafía trabajan de Sol a Sol, de Luna a Luna, transformando la luz natural en imágenes de color bugambilia. (Leñateros, 2025)

4.2.2. Espacio para la inclusión social

Este modelo centrado en la transmisión intergeneracional de conocimientos, requiere de un ejercicio constante de participación entre sus miembros y, por ende, de la realización de talleres de capacitación en los cuales la activación de la comunidad, a través de un programa de enseñanza-aprendizaje y de trabajo, juegan un papel fundamental.

Como ya anotamos previamente, Leñateros nació gracias a la colaboración de mujeres desempleadas y campesinas de culturas tanto indígenas como mestizas, la gran mayoría de ellas sin formación previa. Pero, poco a poco, la participación se ha ampliado e incluye a los hijos de los trabajadores, jóvenes desempleados, ancianos, floricultores, artesanos, vendedores, entre otros.

Muy poco a poco, sin subsidios ni socios capitalistas, utilizando el sistema «del mismo cuero salen las correas», hemos podido adquirir o construir el equipo mínimo para poder trabajar. Hemos logrado crear a nuestro Taller con nuestras propias manos. El único recurso que tenemos, el más valioso, somos nosotros mismos y las ideas del colectivo, la sabiduría popular indígena-campesina. (Leñateros, 2025)

A lo largo de los años, el Taller ha logrado convocar alrededor de 200 familias como un espacio multiétnico, formando a su comunidad en todos los niveles y haciéndola partícipe de diversas actividades que han permitido la creación de un fondo de becas para la educación indígena en torno a las artes del libro, al mismo tiempo que, los ejercicios de voluntariado, las donaciones y otros apoyos gubernamentales propiciaban la continuidad del colectivo y la estabilidad laboral de alguno de sus miembros.

Asimismo, la integración armónica de las familias (de Anda, 2014) a través de procesos de capacitación, voluntariado y empleabilidad, ha

contribuido a la creación de oportunidades para la inclusión social permitiendo que los individuos se desarrollen y sean partícipes de la sociedad.⁶⁴

Finalmente, el modelo de trabajo y desarrollo implementado por el Taller Leñateros, se sustenta en una producción colaborativa centrada en la edición artística, en la que toda la cadena de trabajo de un libro — desde la recopilación oral de las tradiciones con los ancianos hasta la comercialización de su edición—, cataliza en la comunidad, procesos cohesivos (Aguilar, 2024) Una apuesta, desde la perspectiva generacional, que no solo mejora el estatus laboral de algunos, sino también, la calidad de vida de todos sus miembros, especialmente, de los más ancianos, quienes son respetados y admirados por sus conocimientos y experiencias de vida.⁶⁵

4.2.3. Espacio relacional y de ciudadanía

Otro aspecto relevante sobre la organización de esta comunidad, sociedad cultural y microempresa, es su concepción del taller como un espacio relacional y de ciudadanía. Para ello, es importante comprender que cada uno de sus proyectos editoriales surgió de un largo y reflexivo proceso de colaboración intergeneracional. Por ejemplo, cuando el colectivo decide emprender un nuevo proyecto, se reúne para discutir qué temática abordar y cómo hacerlo ya que, dependiendo de su elección, la comunidad le dedicará mucho capital humano, tiempo y recursos naturales.

⁶⁴ Según el Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (2012), la inclusión “no sólo (tiene que ver) con la modificación de situaciones objetivas de exclusión (acceso al empleo, la vivienda, la salud, la educación, la información, la cultura...) sino también con la generación de oportunidades para la expresión del propio sujeto que le permitan desarrollarse en toda su plenitud y participar, activamente, en la sociedad, la cultura, etcétera” (p. 6).

⁶⁵ Recordemos que los actuales modelos de inclusión social, no deben plantearse únicamente bajo la premisa de generar un “empleo normalizado”. Como anota Zalakain (2018) los modelos de inclusión social deben también abrirse “a otras actividades socialmente valoradas” (s.p.). Especialmente, aquellas que generan calidad de vida y “autodeterminación” para los sujetos y, siempre, en sintonía con el contexto específico en el que se desarrollan. Estas ideas formuladas por Zalakain (2018) nos permiten “subrayar la necesidad de que los programas de inclusión trabajen, al margen de la empleabilidad, (en) otras dimensiones vitales como pueden ser el ocio, las actividades culturales, el voluntariado u otras actividades comunitarias o de interés social.” (s.p.)

En este sentido, todas sus producciones nacen de un sólido sentimiento de compromiso social, haciendo del taller, un espacio de ciudadanía basado en el respeto, la deliberación y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y prioridades. Como decía Nancy Fraser (2009), “el espacio de ciudadanía es el lugar donde los individuos se agrupan para luchar por la justicia distributiva y el reconocimiento de sus identidades culturales y sociales.” (p. 133)

En suma, el Taller Leñateros puede considerarse un espacio de participación, centrado en las relaciones y enfocado en asegurar el derecho social de quienes lo integran, promoviendo la deliberación, el reconocimiento, la discusión y la cohesión de las diversas ideas presentes en la comunidad (Fraser, 2003).

4.2.4. Ética del cuidado

La raíz prehispánica de esta comunidad está directamente vinculada con el sistema cosmológico de los indígenas mayenses y, por ende, con su forma de comprender y relacionarse con la naturaleza como dadora de vida a la cual debe venerarse y respetarse para vivir en armonía. Desde esta tesitura, el modelo de trabajo de los Leñateros tiene relación con la filosofía de la economía verde ya que, todos sus proyectos editoriales o actividades educativos o de capacitación, siempre son planificados haciendo un uso eficiente de los recursos, y sin poner en riesgo los recursos limitados del ecosistema del que forman parte.

En este sentido, todos los materiales que usan como materia prima, son materiales orgánicos, desechos agrícolas e industriales de desecho: cartón, flores marchitas, DVD's, cepa de plátano, rastrojo de cultivos, bagazo de tequila, etc.

Es necesario ver la belleza de los contornos del interior de una cebolla, o la caótica asimetría de los granos de una mazorca grabadas en las páginas [de sus publicaciones], para caer en cuenta no sólo del ingenio del método, sino de la revaloración que Taller Leñateros hace de la naturaleza como proveedora de utensilios de arte, tal como había sido desde épocas primitivas. (Bolaños, 2012, s.p.)

De hecho, el mismo nombre de la sociedad cultural Leñateros, hace alusión a las múltiples salidas de campo que llevan a cabo, para recolectar

material ya que, la comunidad nunca talla los árboles, sino que recolecta la leña que va encontrándose durante sus salidas al bosque.

Para fabricar una tonelada de papel es necesario utilizar entre 10 a 15 árboles, mucha energía eléctrica y una gran cantidad de agua. Al reciclar el papel, se reducirá el corte de los árboles, se ahorrará energía eléctrica y agua. Además, estaremos protegiendo a animales como los insectos y los pájaros, que dependen mucho de los árboles para vivir (Leñateros, 2025)

GRÁFICA 1. Modelo de desarrollo del Taller Leñateros. *Elaboración propia (2025)*

De este modo, los Leñateros sienten un gran compromiso con el futuro y el equilibrio del medioambiente, puesto que sus prácticas, ni comprometen la calidad de vida de generaciones venideras, ni la del ecosistema del que forman parte. Por esta misma razón, se infiere en la relación entre la comunidad y la ética del cuidado. Un concepto con enfoque relacional que no sólo atañe a las relaciones humanas sino también, a la responsabilidad ética medioambiental y la empatía que los humanos debemos tener hacia otras entidades, incluidas las no humanas. (Gruen, 2015) (Ferriols y Santiago, 2021).

4.3. LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DEL TALLER LEÑATEROS

La producción gráfica del Taller Leñateros es bastante amplia y no solo se reduce a la edición de libros. De hecho, producen camisetas, cuadernos, carteles, postales, tarjetas, separadores, porta lapiceros, carpetas, bolsas de tela, papel reciclado y obra gráfica entre otros productos, aunque es en la producción de libros y de la revista *La Jícara*, en las que destacan.

Tanto la revista como los 13 libros publicados⁶⁶ en su mayoría en tzotzil-español y encuadernados a mano por el Taller, mantienen una materialidad caracterizada por el uso de materias naturales afín a las editoriales cartoneras y el uso de papeles reciclados y teñidos a mano, de ahí que prefieran llamarlos: libros-objeto-arte por el marcado matiz objetual que presentan.

La primera de sus publicaciones fue “Bon, tintes naturales” editada en 1979 y 1988, un manual bilingüe (tzotzil-español) dirigido por Ámbar Past y editado en San Cristóbal de las Casas con una edición de 5000 ejemplares. Este libro fue posible gracias al apoyo de tres maestras tzotziles y su objeto de ser, era el de crear una especie de biblioteca con las fórmulas y la descripción de los procesos para teñir tela con fibras naturales; de ahí su carácter instructivo e ilustrativo del libro.

⁶⁶ En su página web, desde <https://tallerlenateros.com/libros-objeto-arte>, podemos visualizar: Bon (1979, 1988), Altar maya portátil en español e inglés (1990 y 2007), Conjuros y ebriedades, cantos de mujeres mayas (1998), El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio (1998), Directorio Leñateros, en español e inglés (2001), Diccionario del corazón y Mini diccionario del corazón (2002), Mayan Hearts (2003), Incantations por Mayan Women (2005), Bolom Chon (2008), Sueño Conjuros. Desde el vientre de mi madre (2012), Alquimia (2012), Papelito habla (s.f.) y Palabras de Chan K'in con versión en español e inglés (s.f.)

En 1990, Leñateros publicó el “Altar Maya portable”. Un hermoso libro en forma de casita que contiene tres libritos de pequeño formato escritos en tzotzil y español. Una obra con un increíble encanto que alberga hechizos para matar el marido infiel, así como, otros conjuros para conciliar el amor y disfrutar de una larga vida.

La tercera obra producida por el taller fue, “La Jícara” (1992-1997). Una revista independiente con periodicidad irregular y en formato códice de 15 x 23.5 cm. que aglutinó poesías en lenguas amerindias traducidas en español, francés e inglés a la vez que, recoge obra gráfica realizada por la comunidad. La revista nació gracias a la colaboración entre Ámbar Past y Miguel Ángel Godínez con 100 ejemplares por número. Obtuvo varios apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) a mediados de los noventa y ha sido reseñada como la revista más bella editada en México (Bellinghausen, 2023) En sus nueve números editados destaca la impresión serigráfica y “aparecen traducciones de lenguas indias, testimonios, diarios de forasteros, xilografías, petroglifos y cosas raras. (Leñateros, 2025)

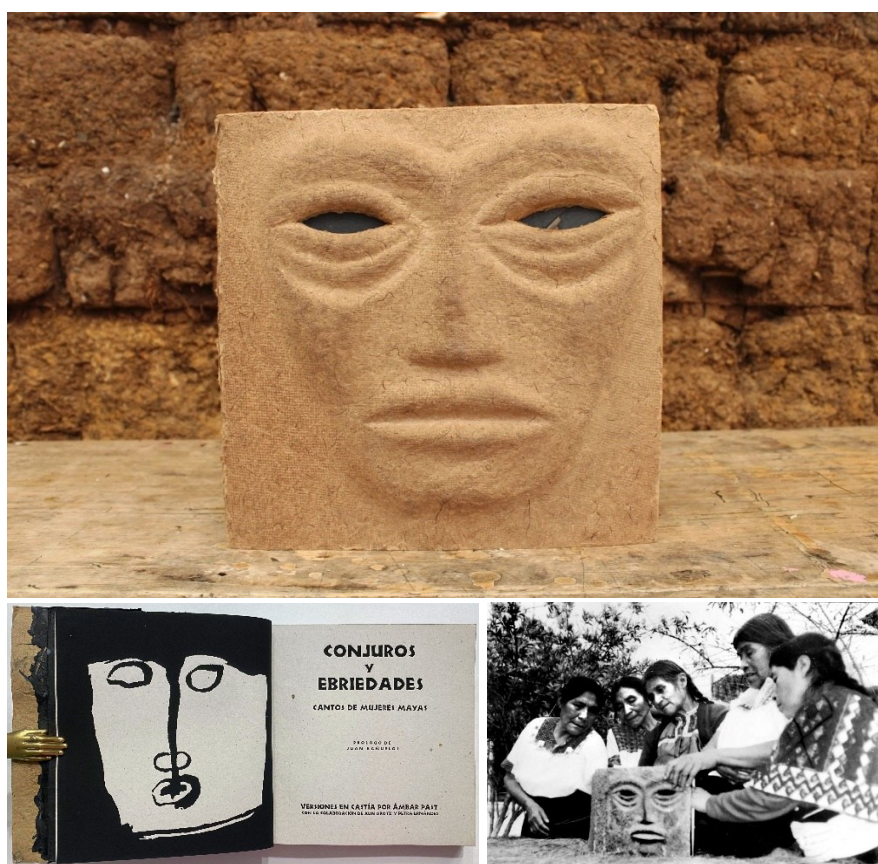
FIGURA 1. *La Jícara*

Fotografía: Taller Leñateros.

En 1997, el Taller Leñateros produjo la que, todavía consideran su obra cumbre: “Conjuros y ebriedades. Cantos de mujeres mayas”, editada en tres ocasiones y traducida al inglés, al francés y al japonés. Como su título indica, esta extensa obra de 200 páginas más un CD, aglutina cientos de conjuros y cánticos mágicos tzotziles impresos en serigrafía y un texto a modo de prólogo del poeta Juan Bañuelos.

FIGURAS 2-4. “Conjuros y ebriedades. Cantos de mujeres mayas” (1998). Abajo a la derecha: Mujeres fundadoras del taller alrededor del libro Micaela Díaz, María Tzu, Luz Gómez, Sebastiana Jiménez y Rosa Hernández.

Fotografías: Taller Leñateros

Una antología espectacular fácilmente reconocible por la belleza de su portada hecha a partir del molde de un rostro con un formato de 25 x 25 cm., que fue ideada como un códice sagrado en el que fue necesaria

la participación de 150 personas de la comunidad. Y, al interior, 60 piezas de arte. Una de las publicaciones más ambiciosas con carácter multiétnico, ampliamente elogiada y reeditada que, consagra la publicación del último código maya desde hacía más de 400 años.

Posteriormente, produjeron “Diccionario del corazón” (2002), una obra inspirada en un diccionario del s. XVI que habla metafóricamente acerca del amor a través versos y aforismos tzotziles recopilados a mano del antropólogo Robert Laughlin con impresos en serigrafía de Néstor Ojeda. Una obra encantadora de 28 x 23 cm. que en su portada presenta el troquel de un corazón y va acompañada de un mini librito impreso en rojo y negro. Esta obra fue editada en dos ocasiones, una de tzotzil-español y otra en tzotzil-inglés y fue seleccionada para la serie Rincón de Lectura por la Secretaría de Educación de México SEP, y posteriormente reproducida en versión facsímil con 36000 ejemplares.

FIGURAS 5-6. *Diccionario del corazón. En tsotsil-inglés*

Fotografía: Taller Leñateros

Cinco años más tarde, apareció “Bolom Chon” (2007), un libro-objeto de formato cuadrado con marcado carácter infantil y que posee la particular forma de estuche en forma de jaguar. El libro, impreso en serigrafía, viene acompañado de un CD con canciones tzotziles interpretadas por Maruch Méndes, Petra Hernández, María Tzú y Pasakwala Komes. De hecho, está inspirado en un canto antiguo dedicado a este animal, de ahí su marcada estética basada en los colores amarillo, negro y rojo. Un libro precioso que logró traducirse del tzotzil, al español, inglés, francés, árabe e italiano y, en la que tubo una especial relación la diseñadora e ilustradora Sara Miranda.

FIGURAS 7-8. Detalle del interior. Abajo: Niños leyendo Bolom Chon (El libro del jaguar que baila)

Fotografías: Taller Leñateros

Por último, “Alquimia” (2012) retoma la idea del primer trabajo del taller sobre la creación de manuales con 60 recetas para la realización de tintes naturales, gises (crayones) o acuarelas. Un hermoso libro que obtuvo el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Fundación Bancomer. Una de las particularidades de este libro respecto

al resto de publicaciones del taller, es el diseño de su cubierta. Diseñada por el artista guatemalteco Eusebio Ortega a partir de desechos de DVD's dispuestos a modo de mosaico, aunque también existe una versión de "Alquimia" con la portada blanda y la impresión digital de la portada.

En cuanto a sus últimas publicaciones, el Taller Leñateros ha producido trabajos como "Sueño conjuros desde el vientre de mi madre" coordinado por Adriana García Noriega y Ámbar Past, además de diseño de portada por la escultora Gitte Dæhlin. Una edición que tardó tres años en producirse apoyada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Gobierno Mexicano y la Fundación Bancomer, entre otras instituciones y colectivos. Este libro incluye un CD con cantos y encantamientos para el Día de los Muertos de mujeres tsotsiles y un amplio reportaje fotográfico de ceremonias.

FIGURA 9. *Alquimia*

Fotografías: Taller Leñateros

Actualmente, el Taller Leñateros está trabajando con dos nuevos libros: *Mamá Luna Nene Sol* de Maruch Méndes sobre el astro del sol y cosmovisión del pueblo mayense y *La visión de dos mundos* en la que se poetiza la relación entre los indígenas y el capitalismo y el impacto de este, en su cultura.

4. CONCLUSIONES

Basándonos en los estudios de Moreno, (2023) y tomando como caso de estudio al Taller Leñateros, una comunidad indígena prehispánica, sociedad cultural y empresa editorial que utiliza al arte para la creación de un modelo de desarrollo social, económico y cultural, encontramos las siguientes características en común:

- Las acciones de la comunidad, la permanencia en la misma y la construcción de la identidad colectiva de la misma, se regulan por consenso entre los mismos miembros que la conforman.
- Se resisten a la homogeneización cultural mediante la construcción de acciones que les permite reconectar con alguna de sus tradiciones y raíces culturales.
- Se organizan y estructuran el trabajo respetando algunos patrones históricos de género, edad o jerarquía social, lo cual, conlleva a la construcción de un sentido de relación social basado en la colaboración, la convivencia y la solidaridad.
- La preservación de la lengua, el imaginario colectivo y cosmogonía son torales para la ideación de sus proyectos educativos, culturales y empresariales.
- Su concepto de comunidad está ligado a la creación de un espacio físico como simbólico en total sinergia con el entorno, al cual usan como territorio y materia prima con total respeto y veneración.

En cuanto al modelo de desarrollo del Taller se edifica a partir de la construcción de diferentes estrategias de inclusión social a través de la realización de proyectos artísticos capaces de generar acciones sociales transformadoras que permite a los individuos de su comunidad,

desarrollarse como ciudadanos, hallar nuevas oportunidades y mejorar la calidad de sus vidas.

Dichas estrategias, están estrechamente relacionadas con la creación de un taller a partir de la idea de comunidad y convivencia. Un espacio en común que les permite: la producción de bienes culturales, la creación de espacios formativos y de recuperación y revalorización de la historia cultural de las culturas indígenas, la creación de un mercado de trabajo y del consumo, así como, la construcción de un espacio de ciudadanía basado en el respecto intergeneracional, la creación de vínculos sociales y la ética del cuidado. Espacios narrativos, todos ellos, ya que a mediación de la edición de libros (Mínguez, 2018), son capaces de cristalizar el deseo de permanencia y trascendencia de una comunidad como la del Taller Leñateros y proyectar su cultura hacia el futuro.

5. REFERENCIAS

- Aguilar Moreno, M. (2024). Comunidades más inclusivas a través del libro arte. Monográfico Más allá de la letra, discursos en torno al libro de artista y la tipografía. *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, 13, 1-12.
- Appadurai, Arjun. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Baeza R., M. A., (2006). Globalización y homogeneización cultural. *Sociedad Hoy*, (10), 9-24. <http://bit.ly/4iiOSu8>
- Bellinghausen, H. (22 de enero de 2023). En el colectivo editorial Taller Leñateros en los lindes entre artesanía y arte se diluyen. *La Jornada*, 15-16.
- Bolaños Godoy, R. (18 de septiembre de 2012) Aproximaciones a la edición marginal. *Inconclusiones, lja.mx*.
- Castells, Manuel. (2000). *La era de la información: Economía, sociedad y cultura*. Vol. 1: La sociedad red. Alianza Editorial.
- Cruz García, Z.L., Herrera Pretelín, J.P. (2024) Taller Leñateros: edición artesanal en Chiapas. En: Gravier, M. G., et al. (2024). *Historia del libro y cultura escrita en México Perspectivas regionales. Volumen sur*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- De Anda Jiménez, A.I. (2014) *Taller Leñateros, una empresa cultural híbrida*. Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

- Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. (2012). *Arte para la inclusión y la transformación social*. 3s_innovación.
- Ferriols, A. & Santiago, P. (2021). El concepto de cuidado y el compromiso con el entorno en las manifestaciones artísticas contemporáneas. *Revista Sonda: Investigación y Docencia en Artes y Letras*, (10), 13-28.
- Fisher, B. y Tronto, J. (1990). Toward a Feminist Theory of Caring. En E. Abel y M. Nelson (Eds.), *Circles of Care: Work and Identity in Woman's Lives* (pp. 35-62). SUNY Press.
- Fraser, N. (2009). *Escalas de la justicia: La lucha por la igualdad y la diferencia*. Editorial Trotta.
- Gruen, L. (2015). *Entangled Empathy: An Alternative Ethic for Our Relationships with Animals*. Lantern Books.
- Harvey, David. (1989). *La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural en la sociedad capitalista avanzada*. Siglo XXI.
- Ianni, O. (1996). *Teorías de la globalización*. UNAM-Siglo XXI, Col.: El mundo del siglo XXI.
- Klein, Naomi. (1999). *No Logo: Taking aim at the brand bullies*. Knopf Canada.
- Mignolo, Walter. (2007). *La idea de lo moderno: La geopolítica del saber en la globalización*. Fondo de Cultura Económica.
- Méndez Oliveros, E. P., (2020) Arte comunitario: un marco de referencia para la construcción de un modelo de gestión cultural comunitario. *El Artista*, 17, pp. 1-18. Universidad de Guanajuato. <https://bit.ly/4hjIOjK>
- Mínguez García, H. y Méndez Llopis, C. (2015) Los otros libros: el libro-arte como agente transformador. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Col. Arte y Humanidades. <http://hdl.handle.net/20.500.11961/6655>
- Mínguez-García, H. (2018). Resistirse al tiempo: los libros-arte y el cultivo de la memoria. *Arte, Individuo y Sociedad* 30(3), 519-540. <http://dx.doi.org/10.5209/ARIS.57828>
- Moreno Rodríguez, I., (2023). El arte indígena contemporáneo: la acción político-cultural de las propuestas visuales de los pueblos indígenas del sur de Colombia, 2010 – 2020. [Tesis de doctorado no publicada]. Pontificia Universidad Javeriana. <http://hdl.handle.net/10554/66657>
- Taller Leñateros (2025) Lxs Leñaterxs. <https://tallerlenateros.com/>
- Zalakain, J. (2018, 11 de febrero). De la inclusión activa a la activación inclusiva. *El País*. <https://bit.ly/4bDHBm5>

EL CINE COMO HERRAMIENTA PARA LA COMUNIDAD: SALUD MENTAL E HISTORIA URBANA

ADOLFO DE MINGO LORENTE

Universidad de Castilla-La Mancha

ISABEL RALERO ROJAS

Universidad de Castilla-La Mancha

1. INTRODUCCIÓN

La Intervención Comunitaria plantea a través de diagnósticos compartidos algunos retos fundamentales para la construcción de comunidades más inclusivas y sostenibles. La experiencia que se recoge a continuación se enmarca dentro de un proceso comunitario de barrio en el Casco Histórico de Toledo (España), ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y sumida actualmente en fuertes procesos de turistificación y gentrificación. Frente a estos, la puesta en marcha de distintas acciones comunitarias y colaborativas por parte de diferentes agentes de carácter sociosanitario y cultural, proceso que culminó con la *Monografía del Casco Histórico de Toledo* en enero de 2024, ha procurado dar respuesta a retos tales como la salud mental de la población residente y la soledad no deseada. Al mismo tiempo, de manera transversal, se afrontó la necesidad de impulsar espacios vecinales de relación que permitiesen generar un sentido de pertenencia compartido e inclusivo.

Dentro de las más de 50 actividades organizadas dentro del programa *Jornadas de Convivencia: Primavera en el Casco*, celebrado en 2024, es de destacar, por su capacidad inclusiva, el “Ciclo de Instituciones Históricas de Protección sobre Salud Mental”. Esta propuesta fue construida conjuntamente por personas vinculadas al pasado y el presente de la ciudad, generando un diálogo entre fuentes históricas y testimonios actuales en primera persona.

El cine y su manera de representar la salud mental en Toledo, a través de diferentes películas, cineastas, localizaciones, etc., fue uno de sus ejes. Esto permitió profundizar en la evolución de prejuicios y estereotipos relacionados con la salud mental, los espacios asociados a su tratamiento y cuidado, así como el aprovechamiento que desde el ámbito artístico se ha realizado de los mismos desde el punto de vista plástico y académico.

El “Ciclo de Instituciones Históricas de Protección sobre Salud Mental”⁶⁷ fue impulsado por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y la Residencia Comunitaria Hospital del Rey, perteneciente a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que acoge personas con enfermedad mental grave. Participaron también otros actores clave, como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, el Centro de Rehabilitación Psico-social y la Asociación De Mentes Abiertas. Este último colectivo ha planteado acciones tan reivindicativas como celebrar el *Orgullo Loco* durante los meses de mayo-junio (desde el año 2018), sirviendo de apoyo a familias y personas con enfermedad mental, además de realizar otras acciones de sensibilización y radio comunitaria en el resto de barrios de la ciudad⁶⁸.

El trabajo que aquí se recoge comparte, en definitiva, algunas claves metodológicas y discursivas que han permitido aprovechar lo cinematográfico como oportunidad para conocernos a nosotros mismos y avanzar hacia un Casco más amable, saludable e inclusivo.

2. OBJETIVOS

- 2.1. Observar la trayectoria histórica de la ciudad como oportunidad para analizar las diferentes miradas y paradigmas sobre salud mental en el ámbito urbano.

⁶⁷ El programa completo de estas jornadas puede encontrarse en <https://tinyurl.com/2yjjxohf>. Igualmente, la información sobre el evento se encuentra en <https://tinyurl.com/25x9qaev>. Los audiovisuales resultantes de estas intervenciones, por último, pueden ser descargados en <https://tinyurl.com/28bhbazk> (vídeo final promocional del ciclo).

⁶⁸ A. Avilés (2018, 20 de mayo). El Orgullo Loco llega a Toledo contra el “estigma” de las enfermedades mentales. *Toledodiario.es*. <https://tinyurl.com/223fnstr>.

- 2.2. Vincular la trayectoria del cine en la ciudad de Toledo como herramienta audiovisual para la inclusión de espacios de reflexión y debate sobre la representación de la enfermedad mental, estigmas y barreras existentes para su normalización en la vida comunitaria.

3. METODOLOGÍA

Como punto de partida hay que considerar que la experiencia descrita y analizada forma parte de un proceso comunitario más amplio celebrado en el Casco Histórico de Toledo, territorio que partió de una Monografía y Diagnóstico Compartido como fórmula local de construcción de conocimiento colectivo a través de la escucha o audición, implicando como protagonistas tanto a instituciones como a técnicos y ciudadanía (Marchioni, 1999). Este sistema de construir conocimiento de manera participada forma parte de una metodología propia de la Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) —siguiendo a Marchioni, Morín, Giménez y Rubio (2015)—, dado que Toledo participó en un proyecto de esta naturaleza desarrollado bajo la dirección científica de la Universidad Autónoma de Madrid, con impulso de la Obra Social La Caixa⁶⁹.

Tras el punto de partida que fue la Monografía, las diferentes mesas y espacios de relación generados comenzaron a impulsar acciones coordinadas y colaborativas. Entre ellas, esta acción priorizada para dar respuesta a un reto importante del territorio: la inclusión normalizada de los vecinos de la residencia comunitaria Hospital del Rey, destinada a acoger a personas con enfermedad mental grave, que actualmente se encuentra ubicada en el centro urbano de la ciudad. No solo atendiendo a esta realidad, sino a todas las existentes en el barrio del Casco Histórico, entendiendo la salud mental en toda su complejidad y diversidad, atendiendo también a un planteamiento preventivo y de cuidados.

⁶⁹ El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) de la Obra Social La Caixa, bajo la dirección científica de Carlos Giménez, catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, con el asesoramiento de referentes como Marco Marchioni en Trabajo Social Comunitario, ha contado con diez años de desarrollo (2010-2020) en 37 territorios de alta diversidad en 32 municipios españoles, obteniendo resultados significativos para la mejora de la convivencia y la cohesión social.

Una de las principales fórmulas metodológicas definidas por los diferentes actores implicados es la generación de espacios formativos/capacitadores desde donde comprender los retos definidos de manera más global y participada. Igualmente, desde una epistemología de la complejidad, se considera que una comunidad con un pensamiento creativo colectivo y crítico, flexible y colaborativo, se encuentra en mejores condiciones de transformar sus propias realidades (Bang, 2014, p. 118).

La pretensión de estas jornadas era la de que se convirtieran en un ciclo abierto y ampliable en el tiempo, que fuera sumando en los diálogos a más personas y colectivos, según se profundizase en los objetivos del proceso comunitario.

FIGURA 1. Cartel de las primeras jornadas sobre salud mental de la RABACHT

Fuente: IntermediAcción, para el programa *Toledo Comunitario*

4. RESULTADOS: CINE Y SALUD MENTAL EN TOLEDO

Una de las actividades del “Ciclo de Instituciones Históricas de Protección sobre Salud Mental” consistió en una conferencia sobre salud mental y cine. Se trata de un binomio ya de larga tradición (Gabbard y

Gabbard, 1987; Wedding, 2024), que cuenta con diversos antecedentes en la ciudad de Toledo, entre ellos el ciclo *Locos de cine*, organizado en 2003 por José Antonio de la Torre, profesor de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad de Castilla-La Mancha. También el veterano Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO) ha destacado la importancia de la salud mental en varias ocasiones, otorgando recientemente el Premio al Mejor Cortometraje a *Votemos* (Santiago Requejo, 2022), cuyo argumento gira en torno a una comunidad de vecinos que debe decidir si acepta como nuevo inquilino a una persona con esquizofrenia paranoide.

FIGURA 2. La percepción vecinal sobre la salud mental, premiada en FECISO en 2022

Fuente: *Votamos* (Santiago Requejo, 2022)

No obstante, más allá de la proyección y comentario de clásicos tan paradigmáticos como *Psicosis* (Alfred Hitchcock, 1960), *Alguien voló sobre el nido del cuco* (Milos Forman, 1975) o *La locura del rey Jorge* (Nicholas Hytner, 1994) —a los cuales no han dejado de sumarse nuevos ejemplos en los últimos tiempos, como por ejemplo la reciente *Memory* (Michel Franco, 2025)—, los ciclos sobre cine y salud mental no suelen abordar este tema desde perspectivas locales (argumentos, protagonistas, localizaciones, etc.). La disertación impulsada por la RA-BACHT, por el contrario, tuvo entre sus principales objetivos destacar las producciones filmadas en Toledo como forma de contribuir a su

historia social y a los intereses de la Intervención Comunitaria desde la perspectiva de la salud mental. Dicha conferencia tuvo lugar el 5 de junio de 2024 en el Hospital del Rey, residencia de la Fundación Socio-sanitaria de Castilla-La Mancha. Para su elaboración se revisaron las principales fuentes del catálogo cinematográfico toledano (Ballesteros, 2012) y trabajos de investigación propios publicados en prensa, los cuales son recogidos en la bibliografía.

Dentro de un primer apartado dedicado a los protagonistas, se destacó la presencia de los *mad doctors* dentro del cine (Higueras, 2016), entre ellos Robert Ledger, personaje interpretado por Antonio Banderas en *La piel que habito* (Pedro Almodóvar, 2011). Filmada en una localización genuinamente toledana, la Quinta de Mirabel —uno de los cigarales⁷⁰ con mayor historia de la ciudad—, esta perturbadora película gira alrededor de la obsesión de este cirujano y del secuestro de una misteriosa mujer. Ha sido estudiada por los profesionales de la psicología a través de aspectos como el trastorno de la personalidad, la identidad de género y la revisión del mito clásico de Galatea (Gómez-Ojero, 2012).

También ha generado un amplio debate académico la consideración de la más importante entre *los locos* toledanos: la reina Juana I de Castilla (1479-1555), abundantemente representada por los pintores de historia del siglo XIX —como el célebre lienzo de Francisco Pradilla conservado en el Museo del Prado—, pero también desde una perspectiva cinematográfica que se inicia con *Locura de amor* (Juan de Orduña, 1948) y llega a la serie *The Spanish princess* (Emma Frost y Matthew Graham, 2019-2020), pasando por ejemplos tan diversos como *Juana la Loca... de vez en cuando* (José Ramón Larraz, 1983) o *Juana la Loca* (Vicente Aranda, 2001), películas de las que se han ocupado estudiosos como Dávila (2019). Figura histórica reinterpretada durante las últimas décadas (Casamitjana, 2023) —considerada más una víctima de manipulación política que una enferma mental digna de conmiseración por la muerte de su esposo—, la reina Juana I de Castilla sigue siendo un

⁷⁰ Según el Diccionario de la Real Academia Española, un cigarral, palabra característica del paisaje cultural de esta ciudad, es una “casa de recreo y huerto que la rodea, en los alrededores de Toledo y con vistas a la ciudad”.

personaje poco reconocido en Toledo, ciudad que ha concentrado más su representatividad simbólica en sus contemporáneas María Pacheco (ha. 1496-1531) y Luisa Sigea (ha. 1522-1560), pese a no ser estas últimas naturales de Toledo.

La conferencia debía incluir una inevitable referencia a Cervantes y su personaje más célebre, cuya presencia en el cine ha sido ampliamente recogida (Rodríguez Mosquera, 2017). Se escogió para ello *Las gallinas de Cervantes* (Alfredo Castellón, 1988), película para televisión filmada en el municipio de Esquivias, adaptación de un relato breve de Ramón J. Sender que recoge la metamorfosis de la esposa del escritor, doña Catalina Salazar, en un ave de corral. La historia —cuyo punto de partida fue la supuesta decepción de Ramón J. Sender ante la prosaica dote matrimonial del Príncipe de los Ingenios, documento en el que se detallaba minuciosamente el número de gallinas aportadas como dote por la esposa— va más allá de este surrealista episodio para convertirse en una reflexión sobre la incomunicación y los procesos de alienación colectiva. No en vano, el personaje de Cervantes (interpretado por Miguel Rellán) es el único entre los vecinos del pueblo toledano en darse cuenta del cambio físico que experimenta su mujer, lo cual llega incluso a hacerle sospechoso ante el Santo Oficio (De Mingo, 2016).

El Siglo de Oro, uno de los momentos históricos más abundantemente representados por la cinematografía toledana, tuvo entre sus espacios más interesantes el Hospital de la Visitación de Nuestra Señora (“Hospital del Nuncio”), antigua fundación asistencial para enfermos mentales mencionada en el *Quijote de Avellaneda* (Alonso, 2005). El primitivo edificio, localizado en las proximidades de la actual plaza de Amador de los Ríos, no existe ya, pues a finales del siglo XVIII fue trasladado a un nuevo emplazamiento. Aún funcionaba como manicomio a mediados de los años cincuenta, cuando Gregorio Marañón realizó su conocida y polémica recreación de los apóstoles del Greco ataviando a los internos del hospital como si de los modelos del pintor se tratase (Martínez Azumendi, 2011). Dicho experimento —que alcanzó una no pretendida repercusión internacional tras conocerse el reportaje fotográfico que lo acompañaba— recuerda a los postulados del arquitecto

Paul Schultze-Naumburg (1869-1949), quien en su libro *Kunst und Rasse* (1928) pretendía demostrar una conexión entre los retratos de vanguardia y las fotografías de enfermos mentales para subrayar la superioridad de una pretendida estética aria.

Sea como fuere, la supuesta conexión del Greco con los alienados del Hospital del Nuncio planeaba en el ambiente en 1964, cuando el cineasta italiano Luciano Salce filmó en Toledo su película sobre el famoso pintor, protagonizada por el estadounidense Mel Ferrer. Al no existir ya el antiguo hospital renacentista, fue necesario ambientar la secuencia final, en la que un Greco anciano y desengañado representa a *los locos* —interpretados por actores tan característicos como Víctor Israel (1929-2009)—, al patio del Palacio de Fuensalida, entonces espacio cultural y hoy sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha (De Mingo y Martínez-Burgos, 2013).

FIGURA 3. *Recreación del Hospital del Nuncio de Toledo en el Palacio de Fuensalida.*

Fuente: *El Greco* (Luciano Salce, 1966)

Entre los atractivos de esta coproducción hispano-italiana destaca, además, la interpretación de un pequeño fragmento del auto sacramental *El hospital de los locos* (1622), del dramaturgo toledano José de Valdivieso (1565-1638). Nada más llegar a Toledo, el Greco asiste a una función en el atrio de la Catedral. Sus personajes, sin embargo, no son alienados al uso, sino alegorías llenas de hondo simbolismo que encarnan comportamientos humanos. Luciano Salce contó para estas escenas con un elenco muy especial, que, bajo la dirección de Miguel Narros, acabaría interpretando *El hospital de los locos* en el teatro Repertorio Español de Nueva York en 1971.

Otros espacios toledanos relacionados con el mundo asistencial que son de gran interés por la gran cantidad de rodajes que han acogido son el Hospital de San Juan Bautista de Tavera —el edificio fílmico más recurrente de la ciudad, por delante de la Catedral— y el antiguo convento de San Pedro de Mártir, convertido en asilo durante la mayor parte del siglo XX y actual sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (Martínez Gil, 1997). Aquí transcurre la segunda mitad de la película *Del rosa al amarillo* (Manuel Summers, 1963), la entrañable historia de dos ancianos que se enamoran al final de sus vidas y se ven obligados a mantener su relación en secreto. San Pedro Mártir y el Hospital Tavera son, así mismo, edificios estrechamente ligados a la cinematografía de Luis Buñuel. Así lo entendió Carlos Saura, al situar en este último espacio parte de ese personal y surrealista homenaje que fue *Buñuel y la mesa del rey Salomón* (2001), concretamente la escena en la que un crítico de cine, interpretado por Juan Luis Galiardo, se acaba descubriendo en realidad como el interno de un hospital psiquiátrico, que no duda en recordar al joven cineasta (Pere Arquillué) la escasa calidad de la mayoría de sus películas realizadas durante su etapa mexicana.

No es el caso de *Tristana* (1970), libre adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós, repleta de simbolismos relacionados con el deseo, la perversión y la identidad femenina. Su protagonista es una joven (Catherine Deneuve) sometida a un tutor maduro (Fernando Rey) que, en clave freudiana, a cambio de su liberación sexual, acaba resultando mutilada de una pierna, es decir, castrada. La personificación primaria del

erotismo en el personaje del sordomudo Saturno (Jesús Fernández) o el famoso sueño de la joven en el que la cabeza decapitada de su tutor se transfigura en el badajo de la Campana Gorda, que preside la torre de la Catedral de Toledo, son de sobra conocidos (Monegal, 1993).

La conferencia sobre cine y salud mental abordó así mismo la representación de distintos trastornos a través de otras producciones. La soledad y la incomunicación, por ejemplo, están presentes en *Soledad* (Miguel Picazo, 1968), producción para TVE en la que está presente la sustitución de la pérdida —el hijo fallecido de una pareja— y el dolor de la protagonista (Berta Riaza). Incluye esta película localizaciones escasamente habituales, como el entorno del Colegio de Doncellas Nobles (De Mingo, 2019^b). También es interesante *Purgatorio* (Pau Teixidor, 2014), película protagonizada por Oona Chaplin y filmada en el interior de un bloque vacío de Seseña, un drama psicológico más perturbador por lo que se intuye que por lo finalmente mostrado.

Las falsas esperanzas y la frustración son la piedra angular de otra producción para televisión: *Don Yllán, el mágico de Toledo* (Alfonso Ungría, 1975). Esta adaptación del conocido relato del Conde Lucanor —en la línea de las ilusiones anticipadas frente a la realidad, o, lo que es lo mismo, el ‘cuento de la lechera’ que escribió La Fontaine a finales del siglo XVII— reunió a actores tan destacados como Álvaro de Luna y la salmantina Charo López, entonces en los primeros años de su carrera (De Mingo, 2017^b). Otro de sus trabajos en Toledo fue *Tarde llega el desengaño* (Pío Caro Baroja, 1972), historia de la escritora del Siglo de Oro María de Zayas (1590-post. 1647) sobre la culpa y la expiación, así como sobre el intercambio de roles entre la esclava y la señora (De Mingo, 2019^a).

Varias películas, para finalizar, han aprovechado el tortuoso urbanismo de la ciudad para poner de manifiesto la desorientación y la amenaza de algo imposible de determinar, según señalamos hace algunos años en un encuentro internacional celebrado en el Instituto de Urbanística de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid⁷¹. Películas

⁷¹ “Toledo en la pantalla de cine”, *Encuentro Internacional Conectados: Arquitectura, Paisaje y Cine*, coordinado por Josefina González Cubero (Valladolid, 15 de noviembre de 2022).

como *El diablo se lleva los muertos* (Mario Bava, 1973), con la actriz Elke Sommer, recogen la angustia de los paseantes a través de agresivos planos en contrapicado, como si los altos muros de los conventos se cerniesen funestos sobre la protagonista (De Mingo, 2017^a). Más recientemente, un cortometraje de José Talavera, *Running Lorena* (2005), con la sexóloga, actriz y presentadora Lorena Berdún, se sitúa en una línea similar al trastorno de la personalidad al mostrar a la protagonista huyendo por las calles del Casco Histórico sin que en ningún momento sean reveladas las causas al espectador (De Mingo, 2020). Por último, mencionamos el cortometraje *Into the mud* (Pablo S. Pastor, 2016), filmado en plena naturaleza en los Montes de Toledo, en donde los roles de perseguidor y perseguida se invierten. Su protagonista, María Forqué, permitió además realizar un guiño a su madre, Verónica Forqué, cuyo suicidio en 2021 abrió un importante debate sobre la salud mental de figuras públicas y artistas.

FIGURA 4. La actriz Elke Sommer se siente amenazada por algo indefinible.

Fuente: *El diablo se lleva a los muertos* (Mario Bava, 1973).

5. DISCUSIÓN

Con esta retrospectiva sobre el tratamiento hecho desde el cine toledano, también desde las propias instituciones históricas dedicadas a la

salud mental, es posible observar la manera en la que ese espacio tan inquietante que supone la transgresión de lo normativo ha ido evolucionando. Así, la enfermedad mental siempre ha generado barreras complejas de superar más allá de la caridad, provocando sensaciones muy inquietantes y ambiguas que hacían separar tajantemente los dos mundos, de *los cuerdos* y el de *los locos*. La historia de la institucionalización sufrida por las personas con enfermedad mental (Foucault, 1967) nos habla del lugar sociocultural que el ser humano proporciona a la locura, así como nuestra relación con ella.

En esa lejanía de antaño, que ubicaba la enfermedad mental fuera de la ciudad, y en esta actualidad, que pretende normalizar su inclusión dentro del espacio intramuros, encontramos prejuicios y estereotipos vigentes —antes, pero también ahora—, planteando retos comunitarios significativos que únicamente se pueden superar contando con los propios colectivos que hablen y compartan sus realidades en primera persona, en paridad de condiciones con respecto al resto de los residentes. En este sentido, Bang (2014) propone el desarrollo de estrategias de intervención múltiples y flexibles para el fortalecimiento de vínculos y la constitución de la comunidad como sujeto activo de transformación en la salud mental comunitaria.

Tras este espacio horizontal de diálogo, los impactos alcanzados por los discursos lograron, según la evaluación final realizada, romper con determinadas creencias estigmatizantes, si bien el día a día puede volver a “colocar” a las personas con enfermedad en los mismos lugares de siempre (Martínez-Vérez y Albar-Mansoa, 2023). Se requiere de un mayor flujo de relaciones, cotidianas y normalizadoras; es decir, de procesos más largos y sostenibles en el tiempo, para poder hablar de verdadera inclusión, puesto que se necesita asegurar más rigurosidad, permanencia e inversión en servicios comunitarios que implementen una atención y cuidados integrados desde un enfoque salutogénico (Juliá-Sanchis y otros, 2020, p. 85).

Parece que únicamente la construcción de una cotidianidad rompedora de ciertas inercias y la normalización de nuevos espacios de relación en donde se incorporen diferentes hábitos, actitudes y prácticas —comenzando por una nueva narrativa institucional más inclusiva que no

continúe segregando, sino que se centre en un planteamiento de derechos— permitirá avanzar en la sensibilización y los procesos integrales donde toda persona, sean cuales sean sus potencialidades y limitaciones, tenga la oportunidad de sentirse parte del barrio. Esta pertenencia está determinada en parte por la participación y el poder de los actores que intervienen en las acciones, así como por su acceso a los recursos (Garrido, 2014, p. 2). Por tanto, en la misma medida que esto provoque inclusividad, así será la identidad compartida al proceso.

6. CONCLUSIONES

Los espacios puntuales de interacción y comunicación pueden tener un efecto también muy concreto en la desarticulación momentánea de nuestros sistemas de valores y creencias. Esto puede suponer un punto de partida significativo, no cabe duda. Pero si se pretende cambiar dinámicas, lógicas y estructuras de desigualdad operantes en nuestros barrios será necesario también impulsar procesos complejos que permitan el establecimiento de redes de apoyo y conocimiento con los que superar lo anecdótico. Igualmente, siguiendo el trabajo de Aguilar y Molina (2014, p. 14), pensamos que los discursos y conductas mantenidas por personas centrales de la comunidad pueden resultar fundamentales para crear un tipo u otro de comunidad en el futuro. En este sentido, el análisis de redes asociado a la evaluación y monitorización de las relaciones comunitarias impulsadas en tales procesos puede servir de gran ayuda para hacer un seguimiento científico y efectivo sobre la capacidad cohesionadora e inclusiva de las acciones colaborativas desarrolladas.

Tras observar cómo el cine, así como el análisis de todas esas imágenes y representaciones locales que sobre la salud mental habitan este lenguaje cinematográfico, pueden suponer un momento auto-reflexivo importante para la comunidad, debemos concluir que además de esta mirada hacia el pasado, el futuro de procesos inclusivos también puede pasar por favorecer un uso protagonista y en primera persona de lo audiovisual, tanto para analizar como para proyectar nuevas fórmulas y propuestas audiovisuales con las que contribuir a una narrativa normalizadora.

7. REFERENCIAS

- Apud, A. (2001). Participación infantil. Colección Enrédate con UNICEF, formación de profesorado. UNICEF
- Aguilar, C. y Molina, J. L. (2004). Identidad étnica y redes personales entre jóvenes de Sarajevo. REDES. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 7(6), 1-15
- Alonso, M. (2005). Hospital de la Visitación (vulgo Hospital del Nuncio). Anales Toledanos, 41, 125-140
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224
- Ballesteros, R. M.^a (2012). Toledo y la fábrica de los sueños: La historia del cine que se ha hecho en Toledo (1901- 2010). Covarrubias
- Bang, C. (2014). Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: construyendo una trama conceptual para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas. Psicoperspectivas, 13(2), 109-120
- Casamitjana, M. (2023). Juana I de Castilla y Aragón: una restitución historiográfica. Historia Digital, 23(41), 148-204
- Dávila, M. (2019). Las pasiones de Juana la Loca en el cine español: desde la Historia y el Teatro a las adaptaciones, readaptaciones y remakes compuestos. Trasvases entre la literatura y el cine, 1, 97-128
- De Mingo, A. (2016, 4 de diciembre). Las gallinas de Cervantes, quijotesca “patochada”. La Tribuna, 16
- De Mingo, A. (2017a, 29 de octubre). Kojak en casa del Conde Esteban. La Tribuna, 22
- De Mingo, A. (2017b, 27 de noviembre). El Mágico de Toledo también tiene su película. La Tribuna, 9
- De Mingo, A. (2019a, 3 de noviembre). Amor y penitencia de doña María de Zayas. La Tribuna, 36
- De Mingo, A. (2019b, 24 de noviembre). La soledad de Unamuno en Doncellas. La Tribuna, 17
- De Mingo, A. (2020, 1 de septiembre). La solitaria huida toledana de Lorena Berdún. La Tribuna, 12
- De Mingo, A. y Martínez-Burgos, P. (2013). El Greco en el cine: la construcción de un mito. CELYA
- Foucault, M. (1967). Historia de la locura en la época clásica. Fondo de Cultura Económica

- Gabbard, K. y Gabbard, G. O. (1987). *Psychiatry and the Cinema*. University of Chicago Press
- Garrido, F. J. (2001). El análisis de redes en el desarrollo local. En M. Montañés (coord.), *Prácticas locales de creatividad social* (pp. 67–89). El Viejo Topo
- Gómez-Ojero, N. (2012). La piel que habito: análisis de un film de Pedro Almodóvar. *Intersubjetivo*, 12(1)
- Higueras, R. (coord.) (2016). *Mad Doctors. El sueño de la razón*. T&B Editores
- Juliá-Sanchís, R., Aguilera-Serrano, C., Megías-Lizancos, F., Martínez-Riera, J. R. (2020). Evolución y estado del modelo comunitario de atención a la salud mental. *Informe SESPAS. Gazeta Sanitaria*, 34, 81-86
- Marchioni, M. (1999). *Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria*. Ed. Popular
- Marchioni, M., Morín, M. L., Giménez, C. y Rubio, J. A. (2015). *Juntos por la convivencia. Claves del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural II (Metodología)*. La Caixa Obra Social
- Martínez Azumendi, Ó. (2011). El Greco, Marañón y los locos del Nuncio de Toledo. *Norte de Salud Mental*, 9(39), 93-102
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: Un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Monegal, A. (1993). *Luis Buñuel: De la literatura al cine. Una poética del objeto*. Anthropos Editorial
- Pastor, E. (2004). La participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del trabajo social comunitario. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, 12, 103-137
- Ralero, I. (2023). *Monografía Comunitaria del Casco Histórico de Toledo*. Ayuntamiento de Toledo. <https://tinyurl.com/2bqlmwwf>
- Wedding, D. (2024). *Movies and Mental Illness: Using Films to Understand Psychopathology* (5.ª ed.). Hogrefe Publishing

BIENESTAR Y PATRIMONIO RURAL: CLAVES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

MARTINEZ-VÉREZ, ALEJANDRO
LUCINI BAQUERO, CRISTINA
Universidad Católica de Ávila

1. INTRODUCCIÓN

El medio rural es un espacio clave para el desarrollo sostenible por su papel en la producción de recursos y su riqueza cultural. Sin embargo, enfrenta una profunda crisis por el despoblamiento, el envejecimiento y la pérdida de servicios (Martínez-Vérez et al., 2025).

Este proceso, conocido como la “España vaciada”, ha llevado a repensar el desarrollo rural desde enfoques más integradores y sostenibles. Conceptos como “bienestar rural” y “patrimonio rural” se presentan no solo como categorías analíticas, sino como herramientas de transformación (García-Cano, et al., 2025).

En este contexto, el capítulo propone como objetivos analizar los factores que condicionan la calidad de vida en las zonas rurales españolas, incorporando dimensiones sociales, agronómicas y patrimoniales para construir propuestas con arraigo territorial (Martínez-Vérez, 2023).

2. BIENESTAR Y DESARROLLO RURAL

2.1. DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS: DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

La despoblación rural es un problema estructural que afecta a muchas regiones de España y de Europa. Se caracteriza por una disminución progresiva del número de habitantes en áreas rurales, lo que conlleva un envejecimiento de la población y la desaparición de servicios básicos.

Este fenómeno ha sido denominado como “España vaciada” (Del Molino, 2016), aunque algunos autores prefieren referirse a este proceso como “España despoblada” o “España abandonada” para enfatizar el papel de la falta de políticas públicas en la crisis demográfica rural (Gómez Mendoza, 2019; García Grande, 2023).

2.1.1. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA DESPOBLACIÓN RURAL

La despoblación rural en España no es un fenómeno nuevo, sino el resultado de procesos históricos de migración del campo a la ciudad que se intensificaron desde mediados del siglo XX. Este éxodo responde a una combinación de factores económicos, sociales, culturales y políticos que han transformado profundamente el equilibrio territorial.

Desde el plano económico, la falta de oportunidades laborales en el medio rural ha sido un factor determinante. La dependencia tradicional de la agricultura y la ganadería —sectores cada vez menos competitivos frente a la industrialización y la globalización— ha empujado a muchos jóvenes a emigrar en busca de empleo estable en las ciudades (García Grande, 2023).

A esto se suma la escasa diversificación productiva de muchas comarcas rurales, donde la ausencia de sectores emergentes como la industria ligera, el turismo sostenible o las tecnologías de la información limita las oportunidades de generación de empleo (UPA, 2017). La persistente brecha digital, con deficiente acceso a infraestructura tecnológica, restringe además el teletrabajo y el emprendimiento, acentuando la salida de población joven (García Grande, 2023).

En el ámbito social y cultural, los cambios en las aspiraciones de las nuevas generaciones han reforzado esta tendencia. Muchos jóvenes priorizan la movilidad, la educación superior y el desarrollo profesional, lo que los lleva a proyectar su vida fuera del entorno rural (Del Molino, 2016).

Este fenómeno se ve agravado por la pérdida de cohesión comunitaria y de identidad cultural, derivada de la reducción poblacional y el debilitamiento de las redes de apoyo locales (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015; Asunctar Rivera y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre, et al. 2023).

Desde el punto de vista político-administrativo, las decisiones de centralizar servicios públicos —como educación, sanidad y transporte— han marginado a muchos pequeños municipios, dificultando el acceso a derechos básicos (García Grande, 2023). A esto se añade la deficiencia en infraestructuras como carreteras, transporte público o conectividad digital (UPA, 2017), lo que limita el desarrollo económico y la calidad de vida en estas zonas.

Aunque existen programas de desarrollo rural financiados por la Unión Europea, su impacto ha sido limitado debido a la desigual distribución de recursos y a la falta de seguimiento en su implementación (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

2.1.2. Envejecimiento de la población rural

La despoblación no solo reduce el número de habitantes, sino que también provoca un envejecimiento progresivo de la población que permanece en el medio rural.

Este fenómeno se debe a la baja tasa de natalidad y a la emigración de los jóvenes, lo que deja a un porcentaje creciente de personas mayores en los municipios rurales.

Datos demográficos sobre el envejecimiento rural

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021 el 28 % de la población de las zonas rurales tenía más de 65 años, en comparación con el 19 % en las áreas urbanas (García Grande, 2023). Algunas provincias como Zamora, Orense y Lugo presentan tasas de envejecimiento que superan el 30 %, lo que afecta la sostenibilidad de estas comunidades a largo plazo.

Consecuencias del envejecimiento en el medio rural

Disminución de la fuerza laboral: La falta de relevo generacional reduce la capacidad productiva de las comunidades rurales y afecta la continuidad de explotaciones agrícolas y ganaderas familiares (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015).

Aumento de la demanda de servicios de atención a mayores: La creciente población de adultos mayores requiere servicios sanitarios y asistenciales que muchas veces no están disponibles en sus municipios, lo que obliga a estas personas a trasladarse a ciudades más grandes o depender del apoyo familiar (UPA, 2017).

Pérdida de patrimonio cultural y conocimientos tradicionales: Muchas prácticas agrícolas, gastronómicas y festivas están desapareciendo debido a la falta de transmisión intergeneracional (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015; Martínez-Vérez et al., 2023; Martínez-Vérez y Gil-Ruiz, 2025).

2.1.3. Posibles soluciones para frenar la despoblación y el envejecimiento

Diversos estudios han propuesto estrategias para abordar la crisis demográfica en el medio rural, tal como se representa en la Figura 1. Algunas de las más destacadas incluyen:

Incentivos para la repoblación

Subvenciones y ayudas fiscales: En algunas comunidades autónomas se han implementado programas que ofrecen incentivos económicos para quienes decidan mudarse a municipios rurales. Estos incluyen beneficios fiscales, vivienda asequible y acceso a financiación para emprendedores rurales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

Proyectos de “nuevas ruralidades” y ecoaldeas: Iniciativas que combinan sostenibilidad, agricultura ecológica y vida comunitaria han mostrado éxito en atraer nuevos residentes a las zonas rurales (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015).

Mejora de infraestructuras y servicios

Digitalización y acceso a internet: La expansión de la fibra óptica y las redes móviles de alta velocidad es clave para facilitar el teletrabajo y la llegada de nuevos habitantes (García Grande, 2023).

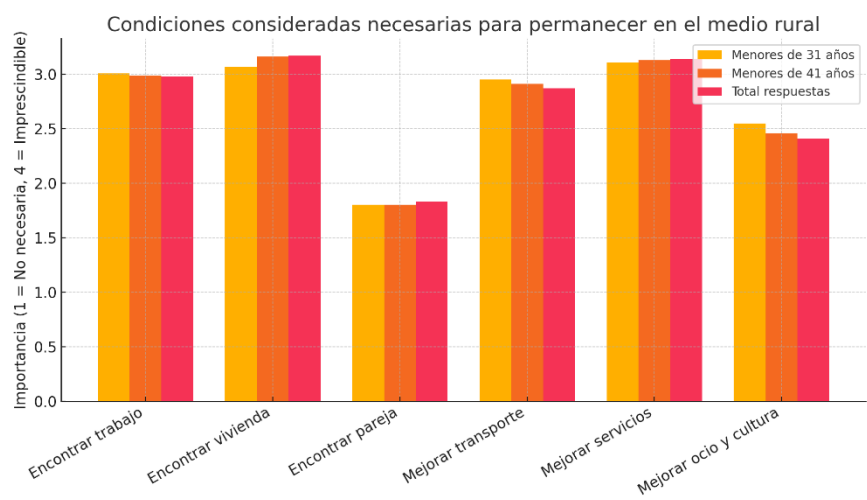
Mejora del transporte y la conectividad: Políticas que fomenten la movilidad entre pequeñas localidades y centros urbanos pueden reducir la sensación de aislamiento (UPA, 2017).

Políticas para fomentar el relevo generacional

Programas de formación y apoyo a jóvenes agricultores: La promoción de la agroecología, la producción local y los mercados de proximidad puede hacer más atractiva la vida en el campo (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

Incentivos a la natalidad y conciliación familiar: Servicios de guardería, educación rural de calidad y apoyo a las familias pueden ayudar a revertir la baja natalidad en las zonas rurales (García Grande, 2023).

FIGURA 1. Condiciones consideradas necesarias para permanecer en el medio rural. Resultados de la encuesta nacional de la Red Rural Nacional (2021) sobre jóvenes rurales, agrupados por franjas de edad. Destacan la importancia del empleo, la vivienda y los servicios públicos

Fuente: RRN – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2021).

2.2. FACTORES SOCIOECONÓMICOS: ECONOMÍA RURAL Y SERVICIOS

El bienestar en las zonas rurales está directamente influenciado por factores socioeconómicos como el empleo, la estructura productiva y la disponibilidad de servicios básicos.

En España, la economía rural ha estado históricamente ligada al sector primario, pero la falta de diversificación y modernización ha limitado su capacidad de generar empleo y retener población (García Grande, 2023). Además, la insuficiencia de servicios esenciales, como educación, sanidad y transporte, ha sido una de las principales causas del éxodo rural (UPA, 2017).

2.2.1. Dependencia del sector primario y su impacto en el desarrollo rural

La economía de muchas zonas rurales españolas sigue estando centrada en el sector primario, particularmente en la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Sin embargo, procesos como la globalización, la mecanización y la liberalización de los mercados han transformado profundamente este modelo, reduciendo la rentabilidad de las explotaciones familiares y provocando una notable caída del empleo agrario (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015).

De hecho, el empleo en el sector agrícola ha descendido de más del 40 % en 1960 a menos del 5 % en la actualidad (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021). A estos cambios se suman la concentración de la propiedad agraria en grandes empresas agroindustriales, que limita el acceso de pequeños productores (García Grande, 2023), y la competencia con productos agrícolas importados a bajo coste, que reduce los márgenes de beneficio y amenaza la sostenibilidad de la agricultura local (UPA, 2017).

Asimismo, el cambio climático y la escasez de agua intensifican la fragilidad del sector primario, especialmente en territorios vulnerables (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015). A todo ello se añade una escasa diversificación económica en muchas comarcas, donde la falta de alternativas en sectores como la industria, el comercio o los servicios impide generar empleo estable, en particular para la juventud rural, alimentando así el despoblamiento y debilitando la resiliencia territorial

frente a crisis globales (García Grande, 2023; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2025).

2.2.2. Insuficiencia de servicios básicos

El acceso a servicios esenciales constituye un pilar clave del bienestar en el medio rural, pero en las últimas décadas las comunidades rurales españolas han sufrido un progresivo deterioro de la oferta pública de servicios, afectando su cohesión social y su capacidad para retener población (UPA, 2017).

Uno de los ámbitos más afectados es la educación: la ausencia de institutos y universidades obliga a los jóvenes a migrar a zonas urbanas para continuar sus estudios, mientras que el cierre de escuelas y la escasa oferta de formación técnica en áreas como agroecología o tecnología agraria limitan sus posibilidades de arraigo (UPA, 2017). Como respuesta, se proponen estrategias como el desarrollo de aulas virtuales y programas de capacitación rural vinculados a la sostenibilidad y el emprendimiento (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015; García Grande, 2023; Parejo & Cortón-Heras, 2025; Parejo et al., 2023; Parejo, 2023; Parejo et al., 2024; Medina-Gual & Parejo, 2025; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Gil-Ruiz et al., 2025; Sánchez Alba, et al., 2024; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Diz-Otero et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023).

En el ámbito sanitario, la carencia de centros de salud y la falta de profesionales dispuestos a trabajar en el medio rural genera demoras en la atención y reduce el acceso a especialistas (García Grande, 2023). Esta situación se agrava por la escasa movilidad y la baja conectividad digital.

Muchas localidades carecen de transporte público adecuado y de infraestructuras viales en buen estado, lo que dificulta el acceso a servicios, especialmente entre la población mayor (UPA, 2017). Además, la limitada cobertura de internet de alta velocidad restringe las posibilidades de teletrabajo y emprendimiento digital. Para revertir esta situación, se plantean medidas como la mejora del transporte público intermunicipal

y la inversión en redes de fibra óptica y 5G (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

2.2.3. Estrategias para el bienestar rural

Dado que los desafíos del bienestar rural son multifacéticos y abarcan aspectos demográficos, económicos, y de acceso a servicios básicos, es necesario un enfoque integral para revitalizar estas áreas.

Las estrategias deben abordar la repoblación, la diversificación económica, la mejora de servicios públicos y la conservación del patrimonio rural. Para ello, es fundamental la coordinación entre el sector público, el sector privado y las comunidades rurales (García Grande, 2023).

Las estrategias clave para mejorar el bienestar rural incluyen el impulso del teletrabajo y la digitalización, la promoción de la agricultura familiar y la agroecología, y el desarrollo de políticas de apoyo institucional y desarrollo rural sostenible.

3.3.1. Teletrabajo y Digitalización: Nuevas oportunidades para el desarrollo rural

La digitalización del medio rural se ha convertido en un factor estratégico para impulsar el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida y facilitar el arraigo de la población en estas zonas.

Tras la pandemia de la COVID-19, el teletrabajo se reveló como una solución viable para la repoblación de zonas rurales, pero todavía persisten importantes desafíos relacionados con la conectividad y el acceso a infraestructuras digitales adecuadas (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

Uno de los principales obstáculos identificados es la limitada cobertura de internet de alta velocidad en muchos municipios rurales. De acuerdo con Eurostat (2021), cerca del 35 % de la población rural en España no dispone de acceso a una banda ancha de calidad, lo que restringe seriamente las posibilidades de trabajo remoto, emprendimiento digital y formación online.

Para mejorar la infraestructura digital en el medio rural se han planteado varias medidas. Entre ellas destacan la expansión de redes de fibra óptica y tecnología 5G, impulsadas tanto por inversión pública como privada (García Grande, 2023), así como la concesión de subvenciones para garantizar el acceso asequible a internet en comunidades con baja densidad poblacional.

Asimismo, muchas regiones están promoviendo políticas para atraer teletrabajadores a los municipios rurales mediante incentivos específicos. Estas medidas incluyen exenciones fiscales, ayudas económicas para la compra o el alquiler de vivienda, y programas de integración comunitaria que favorezcan la adaptación de los nuevos pobladores al entorno local (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

2.2.4. Agricultura familiar y agroecología: un modelo sostenible para el desarrollo rural

a) Importancia de la agricultura familiar en el bienestar rural

La agricultura familiar es el modelo productivo predominante en la mayoría de las zonas rurales del mundo y ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como un elemento clave para la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente y el mantenimiento de la diversidad cultural (FAO, 2020).

En España, la agricultura familiar sigue desempeñando un papel fundamental en la producción de alimentos y la sostenibilidad del territorio, a pesar de los desafíos que enfrenta debido a la globalización y la industrialización agrícola (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015). La ley de agricultura familiar se encuentra en proceso de desarrollo a nivel estatal, aunque varias comunidades autónomas han implementado marcos normativos específicos para fortalecer este sector.

b) Desafíos de la agricultura familiar en España

A pesar de los múltiples beneficios sociales, ambientales y territoriales que ofrece, la agricultura familiar en España continúa enfrentando

problemas estructurales que limitan su viabilidad y sostenibilidad en el medio rural.

Uno de los principales obstáculos es la falta de relevo generacional, ya que muchos jóvenes no consideran atractivo el trabajo agrícola debido a la inestabilidad económica y a las exigentes condiciones laborales que presenta el sector (UPA, 2017).

A esto se suma la dificultad de acceso a la tierra, provocada por la especulación del suelo y la creciente concentración de la propiedad agraria en manos de grandes explotaciones, lo que impide la incorporación de nuevos agricultores familiares (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015).

Otro reto importante es la competencia desigual con la agroindustria y los grandes canales de distribución, que imponen precios bajos y condiciones comerciales poco favorables para las pequeñas explotaciones, afectando su rentabilidad y su permanencia en el mercado (FAO, 2020).

Además, muchos agricultores familiares se enfrentan a un acceso limitado a la financiación y al asesoramiento técnico, lo que dificulta la modernización de sus explotaciones y la adopción de tecnologías sostenibles que mejoren su competitividad (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

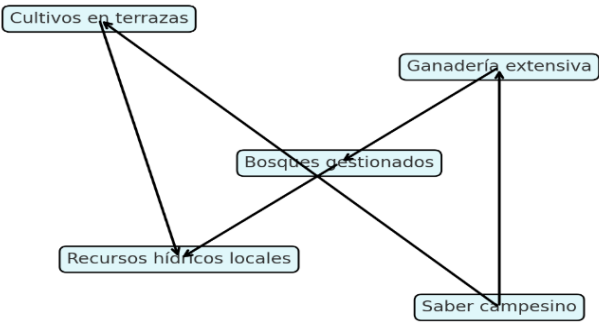
c) Estrategias para fortalecer la agricultura familiar

Para garantizar el futuro de la agricultura familiar en España, resulta imprescindible el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren sus condiciones estructurales y aumenten su competitividad. Una de las medidas clave es el incremento del apoyo financiero a través de subvenciones, incentivos fiscales y líneas de crédito con tasas preferenciales dirigidas a pequeños agricultores, lo cual facilitaría la viabilidad económica de muchas explotaciones familiares (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

Además, es fundamental fomentar la agroecología como modelo de producción sostenible, promoviendo prácticas respetuosas con el entorno como la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes orgánicos y la reducción de pesticidas, tal como se representa en la Figura 2 (FAO, 2020).

Esta transición no solo mejora la salud de los ecosistemas agrarios, sino que refuerza la resiliencia climática y la soberanía alimentaria.

FIGURA 2. Esquema de un sistema agroecológico en zonas rurales de montaña

Fuente: Elaboración propia basada en Castillo Ruiz & Martínez Yáñez (2015)

Otro aspecto estratégico es la creación de mercados locales y redes cooperativas, que permitan a los agricultores familiares comercializar sus productos de forma directa y con mejores condiciones de negociación. Espacios como ferias, tiendas de productos ecológicos o cooperativas de comercialización favorecen la economía circular y fortalecen el vínculo entre productor y consumidor (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015).

Finalmente, la formación continua y la capacitación técnica se presentan como pilares para la modernización sostenible del sector. Programas educativos en gestión empresarial, digitalización agrícola o nuevas técnicas de cultivo permitirían profesionalizar el trabajo agrario, facilitar el relevo generacional y adaptarse a los desafíos del entorno rural contemporáneo (García Grande, 2023).

2.2.5. Políticas de Desarrollo Rural: Apoyo institucional y normativo

Para garantizar el éxito de las estrategias de desarrollo rural, es fundamental el respaldo institucional a través de marcos normativos y políticas públicas bien diseñadas.

En la Unión Europea, la Política Agraria Común (PAC) y el Programa LEADER han sido fundamentales para financiar proyectos de revitalización rural, pero su impacto en España ha sido desigual (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

a) ¿Qué es el Programa LEADER?

El Programa LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) es una iniciativa de la Unión Europea que se implementa en España a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Se trata de un enfoque innovador de desarrollo rural basado en la participación de las comunidades locales en la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo económico y social en sus territorios (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

b) Impacto del Programa LEADER en España

En España, el Programa LEADER ha sido implementado a través de Grupos de Acción Local (GAL), que están formados por asociaciones, ayuntamientos y empresarios locales encargados de seleccionar y gestionar los proyectos financiados por el programa. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2021), los resultados más destacados de LEADER en España incluyen:

Fomento del emprendimiento rural: Se han creado más de 50.000 empleos en zonas rurales gracias al apoyo a proyectos empresariales y de economía social.

Dinamización del turismo rural: LEADER ha contribuido a la creación de alojamientos rurales, rutas turísticas y actividades culturales, generando empleo y atrayendo visitantes.

Apoyo a la innovación en el sector agroalimentario: El programa ha facilitado la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas, promoviendo productos de calidad y con denominación de origen.

c) Desafíos y oportunidades del Programa LEADER

A pesar de su éxito, LEADER enfrenta algunos desafíos que limitan su impacto:

Burocracia y complejidad administrativa: El acceso a las ayudas LEADER es percibido como complicado por muchos pequeños empresarios y agricultores, lo que reduce el número de beneficiarios (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

Falta de continuidad en los proyectos: Algunos proyectos financiados no logran mantenerse a largo plazo debido a la falta de apoyo continuo y asesoramiento técnico (García Grande, 2023).

Desigual distribución de fondos: Algunas regiones han recibido más recursos que otras, generando desigualdades en la aplicación del programa (FAO, 2020).

2.2.6. Incorporación de migrantes al medio rural como herramienta frente a la despoblación

Uno de los enfoques más prometedores para frenar la despoblación rural es la incorporación de población migrante en municipios en riesgo de desaparición. En varios países europeos, España incluida, se han implementado programas para atraer a personas migrantes y facilitar su integración en comunidades rurales, aprovechando su potencial para revitalizar la economía local y mejorar la estructura demográfica (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022).

a) El papel de la migración en la revitalización del medio rural

La migración puede ofrecer múltiples beneficios a las comunidades rurales, tal como se representa en la Tabla 1.

Rejuvenecimiento de la población: La llegada de familias migrantes contribuye a reducir la media de edad en los municipios rurales, garantizando el relevo generacional en sectores productivos clave (García Grande, 2023).

Reactivación del mercado laboral: Muchos migrantes tienen experiencia en la agricultura, la ganadería o la construcción, sectores que sufren escasez de mano de obra en el medio rural (FAO, 2020).

Mantenimiento de servicios básicos: La llegada de nuevos habitantes permite evitar el cierre de escuelas, centros de salud y comercios locales que dependen de una masa crítica de población (UPA, 2017).

Dinamización de la vida comunitaria: La diversidad cultural enriquece las tradiciones locales y puede fomentar el turismo y la gastronomía, generando nuevas oportunidades económicas (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022).

TABLA 1. *Tipología de perfiles migratorios rurales y su potencial de arraigo. Clasificación interpretativa de los perfiles migrantes más frecuentes en zonas rurales españolas, con sus características principales y su relación con procesos de integración territorial*

Perfil migratorio	Características	Potencial de arraigo
Migrante laboral joven	Procedente de países extracomunitarios, sin red familiar	Moderado, condicionado por empleo y vivienda
Mujer reagrupada	Llega tras pareja; frecuentemente con hijos	Alto si logra empleo estable (cuidados, hostelería)
Migrante autónomo	Emprendedor en comercio o servicios rurales	Alto, asociado a integración y reconocimiento social
Migrante temporero	Trabajo estacional agrícola o forestal	Bajo, alta rotación y precariedad

Fuente: Elaboración propia a partir de Sampedro Gallego (2022).

b) Iniciativas en España y Europa para la acogida de migrantes en zonas rurales

Varios programas han demostrado el éxito de la integración de personas migrantes en comunidades rurales:

Proyecto “Nuevos Senderos” (España): Desde 2002, este programa promovido por la Fundación Cepaim busca integrar a familias migrantes en zonas rurales mediante apoyo en empleo, vivienda y educación. Ha logrado la repoblación de más de 60 municipios en riesgo de desaparición (Fundación Cepaim, 2021).

Experiencia de Riace (Italia): En este municipio del sur de Italia, un programa de acogida de migrantes transformó un pueblo en declive en un modelo de integración, reactivando la economía y el comercio local (Lucano, 2019).

“Pueblos que acogen” (España): Proyecto impulsado por ayuntamientos y ONG que facilita la llegada de familias migrantes a pueblos con menos de 1.000 habitantes, ofreciéndoles vivienda y empleo en sectores agrícolas y de servicios (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022).

c) Retos en la integración de migrantes en el medio rural

A pesar de los beneficios que la migración puede aportar a las zonas rurales, su integración no está exenta de desafíos:

Falta de infraestructuras y servicios: Muchas zonas rurales carecen de servicios esenciales como transporte público, centros de salud y viviendas disponibles para acoger a los migrantes (García Grande, 2023).

Barreras culturales y lingüísticas: La adaptación a la vida rural puede ser difícil para personas que no dominan el idioma o que provienen de contextos urbanos o muy diferentes en términos culturales (FAO, 2020).

Dificultades en el acceso al empleo: Aunque muchos migrantes están dispuestos a trabajar en sectores agrícolas y de servicios, las condiciones laborales en algunas zonas rurales pueden ser precarias y estacionales, lo que dificulta la estabilidad a largo plazo (UPA, 2017).

Aceptación social y prejuicios: La llegada de población migrante a pequeñas localidades puede generar resistencias si no se gestionan adecuadamente los procesos de integración y concienciación en la comunidad local (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022).

d) Estrategias para mejorar la incorporación de migrantes en el medio rural

Para garantizar que la migración sea una herramienta efectiva de revitalización rural, es necesario implementar políticas y estrategias que faciliten la integración de estas personas en las comunidades locales. Algunas medidas clave incluyen:

Planes de acogida municipal: Creación de programas específicos en cada ayuntamiento para recibir, asesorar y acompañar a las familias migrantes en su proceso de adaptación.

Acceso a vivienda y ayudas económicas: Facilitar el acceso a viviendas asequibles y ofrecer incentivos para que los migrantes se establezcan en el medio rural de manera permanente (Fundación Cepaim, 2021).

Formación en agricultura y emprendimiento rural: Promover programas de capacitación en agroecología, ganadería y oficios locales para que los migrantes puedan desarrollar actividades productivas sostenibles.

Promoción del intercambio cultural: Organizar eventos comunitarios que fomenten el diálogo y la convivencia entre la población local y los nuevos residentes, reduciendo prejuicios y promoviendo la integración social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2022).

3. PATRIMONIO RURAL Y SU CONSERVACIÓN

El patrimonio rural abarca el conjunto de valores tangibles e intangibles ligados al territorio, incluyendo paisajes, prácticas agrícolas tradicionales y bienes culturales.

El patrimonio agrario es una clave de bóveda para sostener la vida rural en tiempos de crisis ecológica, alimentaria y territorial. Su valor no es solo testimonial, sino funcional, ecológico, social y económico. Revalorizarlo implica superar la visión romántica o nostálgica, y situarlo en el centro de una nueva ruralidad que combine saberes del pasado, innovación del presente y visión de futuro.

Desde la agronomía, los sistemas agrarios tradicionales que conforman el patrimonio rural son verdaderos modelos de adaptación ecosistémica, fruto de siglos de experiencia campesina y de la coevolución entre sociedad, suelo, clima y biodiversidad.

Algunos ejemplos destacados incluyen:

- Las terrazas de montaña del sur de España o los bancales canarios, que permiten el cultivo en pendientes sin erosionar el suelo, maximizando la retención de agua.
- Las dehesas ibéricas, como en Extremadura o Castilla-La Mancha, que integran ganadería extensiva con aprovechamiento

forestal y cultivo de cereales, bajo un enfoque de silvopastoreo de alta biodiversidad.

- Sistemas de riego históricos como las acequias moriscas de Sierra Nevada, gestionadas bajo modelos de gobernanza comunitaria (concejos de regantes), que permiten un uso equitativo y sostenible del agua.

Estos sistemas aseguran la fertilidad del suelo mediante prácticas como la rotación, el barbecho, el abonado orgánico y el policultivo.

Responden con alta resiliencia ante el cambio climático, por su diversidad genética, su eficiencia hídrica y su integración con el paisaje (Matarán & López Castellano, 2011).

Sin embargo, la expansión de la agricultura intensiva e industrial ha provocado la desarticulación funcional de estos sistemas, reemplazándolos por monocultivos, mecanización agresiva y dependencia de agroquímicos.

Desde la sociología rural, el patrimonio agrario se asienta en una lógica de territorialidad vivida: un conjunto de saberes, valores, prácticas y formas de organización comunitaria que otorgan sentido, pertenencia y gobernanza al uso del territorio.

Las fiestas del ciclo agrícola, la transmisión oral de conocimientos sobre cultivos y ganado, las formas colectivas de trabajo y las identidades rurales son parte de este capital social.

Hoy, el patrimonio agrario se enfrenta a una triple tensión estructural:

- Despoblación y envejecimiento rural: La emigración masiva de jóvenes y mujeres del campo ha generado un colapso demográfico en muchos territorios rurales. Este fenómeno no solo implica pérdida de habitantes, sino desestructuración del conocimiento agrario y abandono de prácticas productivas (García Grande, 2023).
- Marginalización de la agricultura familiar: Las políticas agrícolas y comerciales —como la PAC o los tratados de libre comercio— favorecen a grandes explotaciones exportadoras, en detrimento de la agricultura campesina, más diversa y

sostenible. Esta marginación socava la relevancia económica del patrimonio agrario, imponiendo modelos extractivos y deslocalizados.

- Mercantilización del paisaje y del patrimonio rural: En contextos de turistificación rural, se produce una banalización simbólica del patrimonio, que pasa a ser un decorado para el ocio urbano sin conexión con su función productiva, social o territorial.

Estas dinámicas generan procesos de desposesión patrimonial, es decir, comunidades rurales que pierden la capacidad de gobernar y beneficiarse de su propio legado agrario.

3.1. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIO-AGRONÓMICA

Para que el patrimonio agrario sea un verdadero motor de sostenibilidad rural, es necesario que su gestión integre dimensiones sociales, técnicas y políticas.

Algunas propuestas clave incluyen:

- 1. Reactivación agroecológica del patrimonio

Impulsar programas de agroecología patrimonial, que utilicen los saberes, variedades locales y sistemas tradicionales como base para modelos de producción modernos, rentables y sostenibles

- 2. Integración del patrimonio en las políticas públicas agrarias

Incluir el patrimonio agrario en los Planes Estratégicos de la PAC.

Priorizar a explotaciones que gestionen sistemas patrimoniales en el acceso a ayudas públicas.

Declarar los sistemas agrarios tradicionales como infraestructura verde y de interés agroecológico.

- 3. Formación, investigación y transmisión

Crear escuelas rurales de agroecología con base en sistemas agrarios tradicionales.

Incentivar la investigación participativa entre agricultores, universidades y técnicos sobre el valor agronómico y ecológico del patrimonio agrario.

Documentar y difundir las prácticas agrícolas tradicionales con rigor científico y accesibilidad.

– 4. Gobernanza participativa y comunitaria

Fomentar modelos de custodia del territorio por parte de colectivos rurales, asociaciones de regantes, cooperativas o ayuntamientos.

Crear bancos de tierras comunales o sociales con enfoque patrimonial.

Promover formas cooperativas de recuperación de sistemas históricos de uso de la tierra y el agua.

3.2. TURISMO RURAL Y PATRIMONIO: TENSIONES, OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD

El turismo rural se ha consolidado como una estrategia clave para diversificar la economía de zonas afectadas por la despoblación y el declive agrario. De su enfoque inicial centrado en el ocio y la naturaleza, ha evolucionado hacia modelos más complejos como el turismo agroecológico, patrimonial o gastronómico (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015).

Desde una perspectiva agronómica, esta forma de turismo permite visibilizar y revalorizar conocimientos tradicionales sobre el cultivo, la ganadería y la transformación artesanal de alimentos, generando ingresos complementarios para las familias rurales (García Grande, 2023).

Socialmente, el turismo rural contribuye a reactivar la vida comunitaria y a rehabilitar infraestructuras en desuso, especialmente cuando es liderado por mujeres rurales, quienes desempeñan un papel central en la gestión de alojamientos, actividades culturales o gastronómicas (FADEMUR, 2022; MAPA, 2021). Culturalmente, el turismo patrimonial resignifica el medio rural como espacio de memoria e innovación, y facilita la transmisión de saberes a través de rutas, talleres o celebraciones

agrícolas, mientras que la gastronomía de proximidad conecta sensorialmente al visitante con la identidad del territorio (Del Molino, 2016).

No obstante, este potencial está atravesado por riesgos importantes. La turistificación puede vaciar de contenido las prácticas tradicionales, transformar espacios productivos en escenarios turísticos sin funcionalidad real y acentuar desigualdades sociales y económicas, excluyendo a quienes no tienen acceso al capital, la formación o las redes necesarias (García Grande, 2023). Además, puede reproducir desigualdades de género, edad o clase, y generar tensiones locales si no se gestiona de forma participativa (Sampedro Gallego, 2022).

Para evitar estos riesgos, es imprescindible diseñar estrategias con enfoque agroecológico, participación comunitaria y una redistribución equitativa de los beneficios. Las políticas públicas deben facilitar formación, financiación y redes de cooperación, evitando la dependencia de modelos turísticos extractivos. El patrimonio rural debe entenderse como una práctica viva, no como un objeto congelado, y el turismo debe estar vinculado a los procesos cotidianos del campo y su capacidad de innovación.

Cuando está bien gestionado, el turismo rural basado en el patrimonio puede ser una herramienta poderosa para la sostenibilidad territorial. No se trata solo de contemplar el campo, sino de habitarlo con conciencia, respeto y compromiso. Así, el patrimonio agrario deja de ser una reliquia del pasado para convertirse en una semilla de futuro (Castillo Ruiz & Martínez Yáñez, 2015; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021).

3.3. DESAFÍOS DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL: UNA VISIÓN INTEGRAL

La conservación del patrimonio rural enfrenta múltiples desafíos que requieren un abordaje interdisciplinario, considerando las dimensiones sociales, agronómicas y culturales. Estos desafíos están interrelacionados y se manifiestan en diversos contextos, afectando tanto a las comunidades locales como al entorno natural y construido.

La conservación del patrimonio rural es un desafío complejo que requiere enfoques multidisciplinares y la colaboración de diversos

actores. Al reconocer y abordar las interconexiones entre las dimensiones social, agronómica y cultural, es posible desarrollar estrategias que no solo preserven el patrimonio, sino que también promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades rurales.

La implicación activa de la comunidad local, el fomento de prácticas sostenibles y la valorización de la cultura y el conocimiento tradicionales son pilares fundamentales para enfrentar estos desafíos y asegurar un futuro vibrante para las zonas rurales.

La conservación del patrimonio rural enfrenta retos multidimensionales que abarcan lo social, lo agronómico y lo cultural. Uno de los principales desafíos es la despoblación del medio rural, que implica no solo una pérdida demográfica, sino también el abandono de prácticas agrícolas tradicionales, la erosión de la identidad cultural y la falta de participación comunitaria en los procesos de conservación. Esta situación debilita la sostenibilidad y el sentido de pertenencia en muchas comunidades rurales.

En el plano agronómico, la industrialización agrícola ha desplazado sistemas productivos tradicionales, afectando negativamente la biodiversidad, la fertilidad del suelo y la resiliencia de los agroecosistemas.

La adopción de monocultivos y el uso intensivo de agroquímicos han provocado la pérdida de variedades locales y razas autóctonas, mientras que la fragmentación del paisaje y el abandono de tierras dificultan la conservación activa del territorio.

Desde la dimensión cultural, el patrimonio inmaterial —como los saberes tradicionales, las prácticas comunitarias o las construcciones rurales históricas— se encuentra en riesgo de desaparecer debido a la falta de transmisión intergeneracional y al escaso interés promovido por la globalización cultural. La infrautilización de edificaciones como molinos o casas de labor acentúa esta pérdida.

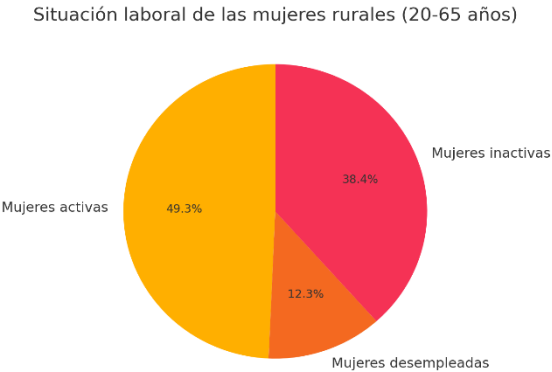
Frente a estos retos, se proponen estrategias integrales que articulen lo social, lo agrario y lo cultural. Estas incluyen la participación activa de la comunidad en la gestión del patrimonio, el fomento de la agroecología como vía para revitalizar sistemas sostenibles y atraer a nuevos agricultores, y la promoción de la educación intergeneracional para la

transmisión de saberes. Asimismo, se destaca la importancia de integrar el patrimonio en las políticas de desarrollo rural y adaptar los usos de las construcciones tradicionales a nuevas funciones —como alojamientos turísticos o centros comunitarios— para garantizar su conservación y utilidad en el presente.

4. MUJER RURAL: ENTRE LA INVISIBILIDAD ESTRUCTURAL Y EL POTENCIAL TRANSFORMADOR

El papel de la mujer rural ha sido históricamente silenciado en los análisis sobre el desarrollo territorial, limitándose a menudo a un rol auxiliar dentro de la estructura familiar agraria. Sin embargo, su contribución es sustancial no solo en términos productivos, sino también en la sostenibilidad social, cultural y ecológica del medio rural, tal como se representa en la Figura 3 (FADEMUR, 2022; MAPA, 2021,2022).

FIGURA 3. Situación laboral de las mujeres rurales

Fuente: MAPA (2021), MAPA (2022), FADEMUR (2022)

Las desigualdades de género en el campo se evidencian en múltiples dimensiones: la escasa titularidad femenina sobre explotaciones agrarias, la baja presencia en órganos de decisión, la carga desproporcionada de tareas de cuidados y la menor participación en programas de

innovación o digitalización. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2021), las mujeres representan menos del 30% de los titulares de explotaciones, pese a ser responsables de buena parte del trabajo cotidiano no remunerado en el sector primario.

La Ley 35/2011, de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, supuso un avance jurídico importante al reconocer legalmente la figura de la mujer como cotitular en el ámbito agrario. No obstante, su implementación sigue siendo limitada por la falta de información, escasos incentivos fiscales y resistencias culturales. A cierre de 2022, apenas 1.200 explotaciones estaban acogidas al régimen de titularidad compartida (MAPA, 2022).

Frente a este escenario, diversas organizaciones han impulsado estrategias de empoderamiento que promueven el acceso de las mujeres rurales a la formación técnica, la financiación, los circuitos cortos de comercialización y los espacios de liderazgo comunitario. Estas iniciativas, muchas de ellas vinculadas al cooperativismo y la agroecología, demuestran el potencial transformador de las mujeres en el campo.

Incorporar una mirada de género al diseño de políticas públicas no es solo una cuestión de justicia, sino una condición necesaria para construir una ruralidad más equitativa, resiliente y con futuro. Como señala la Tabla 2 FADEMUR (2022), sin mujeres no hay desarrollo rural posible.

TABLA 2. *Indicadores estructurales de desigualdad de género en el medio rural español. Porcentaje estimado de mujeres rurales en diferentes ámbitos agrarios clave: acceso a la titularidad de explotaciones, ayudas públicas, representación y empleo registrado en el sector primario*

Indicador	Porcentaje (%)
Titularidad de explotaciones agrarias	28.0
Afiliación al régimen agrario (RETA)	24.0
Acceso a ayudas PAC	30.0
Participación en consejos agrarios	18.0
Titularidad compartida registrada	1.2

Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2021, 2022) y FADEMUR (2022)

5. POLÍTICAS PÚBLICAS Y MARCOS NORMATIVOS PARA EL BIENESTAR RURAL

El bienestar rural no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de políticas públicas capaces de articular recursos, derechos y visión territorial. A lo largo de las últimas décadas, la acción pública en España ha evolucionado desde enfoques sectoriales hacia modelos más integrados que intentan abordar los desequilibrios demográficos, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial (MAPA, 2020; Gobierno de España, 2021).

La Política Agraria Común (PAC) ha sido históricamente el principal instrumento de financiación del medio rural europeo. Su actual configuración, a través del Plan Estratégico Nacional (PEPAC 2023–2027), introduce una nueva arquitectura verde, social y digital, que busca acercar las ayudas al contexto real de los territorios. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), como segundo pilar de la PAC, canaliza medidas dirigidas a la diversificación económica, el emprendimiento, la mejora de servicios y la inclusión de colectivos como mujeres, jóvenes o migrantes (Comisión Europea, 2022).

En el marco español, destacan también políticas horizontales como la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico o la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Aunque ambiciosas en su formulación, estas herramientas han enfrentado dificultades operativas: falta de financiación estable, fragmentación competencial entre administraciones y limitada evaluación de impacto (García Grande, 2023).

El enfoque LEADER, basado en el desarrollo local participativo, ha demostrado ser uno de los mecanismos más eficaces para conectar el diseño de políticas con las necesidades reales de la población rural. Sin embargo, su alcance sigue siendo desigual según territorios y capacidades técnicas de los Grupos de Acción Local (GAL) (Red Española de Desarrollo Rural, 2021).

Desde una perspectiva de gobernanza territorial, urge incorporar indicadores de bienestar rural más allá del PIB agrario, priorizando modelos participativos y enfoques integradores. La ciudadanía rural debe dejar de ser receptora de ayudas para convertirse en codiseñadora activa de las políticas que le afectan.

6. DISCUSIÓN

El medio rural español enfrenta desafíos estructurales: despoblación, baja diversificación económica, carencia de servicios y desarticulación agraria (Castaño-Aguirre et al. 2023).

Estos fenómenos son expresiones de un modelo de desarrollo centrado en lo urbano. Frente a ello, el patrimonio rural, especialmente el agrario, aparece como recurso clave para la reactivación territorial desde una lógica regenerativa e inclusiva.

La agricultura familiar emerge como herramienta para mantener vivas las prácticas agrarias tradicionales, gracias a su adaptabilidad, diversidad productiva y raíz comunitaria. No obstante, enfrenta barreras estructurales como el acceso desigual a recursos, la falta de reconocimiento institucional y el envejecimiento demográfico.

El turismo rural, cuando se articula desde las comunidades locales, puede ser motor de valorización patrimonial. Sin embargo, mal gestionado, puede derivar en mercantilización y gentrificación. Su éxito radica en su vinculación con el territorio, la inclusión social y la sostenibilidad.

La migración es otro factor clave. Experiencias exitosas de integración de población migrante demuestran que es posible repoblar y revitalizar comunidades rurales, siempre que se garanticen derechos, acogida digna y construcción intercultural.

Discutir el patrimonio en términos de sostenibilidad implica verlo como infraestructura socio ecológica viva. Su conservación no puede limitarse a lo estético o monumental, sino que debe estar ligada a procesos de producción de alimentos, justicia social y participación comunitaria.

7. CONCLUSIÓN

Bienestar y patrimonio rural no son conceptos disociados, sino dimensiones interdependientes del desarrollo rural sostenible. Apostar por una ruralidad con futuro implica reconocer y activar los saberes, estructuras y modos de vida existentes en el territorio.

La agricultura familiar, la agroecología, la cultura campesina y las formas de organización comunitaria son pilares de este modelo. Su fortalecimiento requiere políticas públicas integradas, participativas y sensibles a la diversidad territorial.

El bienestar rural debe entenderse como el derecho a vivir con dignidad en el territorio, con acceso a servicios, oportunidades y arraigo. El patrimonio, por su parte, debe concebirse como proceso vivo que sostiene identidades, economías y formas de relacionarse con la tierra.

Revalorizar ambos implica una apuesta política por la justicia territorial, la equidad y la sostenibilidad. No se trata de conservar un pasado idealizado, sino de cultivar futuros posibles desde las semillas que ya existen en el mundo rural.

8. BIBLIOGRAFIA

- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Camarero, L., & Sampedro, R. (2019). Despoblación y ruralidad transnacional: crisis y arraigo rural en Castilla y León. *Economía Agraria y Recursos Naturales*, 19(1). <https://doi.org/10.22004/ag.econ.290534>
- Castañó-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Castillo Ruiz & C. Martínez Yáñez (Eds.), *El patrimonio agrario: la construcción cultural del territorio a través de la actividad agraria* (pp. 75–95). Universidad Internacional de Andalucía.
- Del Molino, S. (2016). *La España vacía*. Turner.
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., Y Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>

- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- FAO. (2020). Sistemas agrícolas tradicionales y sostenibilidad en Europa y Asia Central. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (2020). Agriculture at a Crossroads: The Global Report. Food and Agriculture Organization.
- Fundación Cepaim. (2021). Nuevos Senderos: Integración sociolaboral de familias y/o personas en zonas despobladas (Comunidad Valenciana). <https://bit.ly/3Jt9JXQ>
- Gallar, D., & Matarán, A. (2015). La construcción social de la ruralidad: coevolución, sustentabilidad y patrimonialización. En **El patrimonio agrario* (pp. 75–95). UNIA.
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P. y Martínez-Vérez, V. Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Int Rev Educ* 71, 109–134 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- García Grande, M. J. (2023). La España rural abandonada: desafíos y oportunidades. Documentos de Trabajo del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, 6. <https://bit.ly/3Jt9JXQ>
- Generalitat de Catalunya. (2022). Estrategia de desarrollo rural sostenible.
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>

- Gil Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., y Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15 (6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Gobierno de Castilla-La Mancha. (2022). Estrategia regional de agricultura familiar.
- Gobierno Vasco. (2021). Plan de Desarrollo Rural del País Vasco.
- Gómez Mendoza, J. (2019, 3 de abril). No la llamen España vacía... porque no lo está. *El País*. <https://bit.ly/3U2P3sC>
- Lucano, D. (2019). Il fuorilegge: La lunga battaglia di un uomo solo per salvare i migranti e l'Italia. Feltrinelli.
- Matarán Ruiz, A., & López Castellano, F. (2011). Sostenibilidad y desarrollo territorial. Universidad de Granada.
- Martínez-Vérez, MV, Albar-Mansoa, PJ. Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* 10, 845 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123-1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., y Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J. y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1-16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23il.6111>

- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J.L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge, E. Ariño Mateo, González Afonso, & S. Rodríguez Hall (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95-110). Nova Science Publishers.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2021). Programa LEADER y desarrollo rural.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (2022). Informe sobre la integración de migrantes en entornos rurales. <https://bit.ly/3Jt9JXQ>
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213-234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., y Nolasco-Hernández, A. (Coords.) (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (ed), *The Handbook on Student Representation in Higher Education. A Global Comparative Perspective* (pp. 550-561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Red Rural Nacional. (2021). Encuesta sobre juventud y medio rural: análisis y resultados. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <https://www.redruralnacional.es/>
- Sampedro Gallego, R. (2022). Inmigración transnacional y repoblación rural: un análisis de las experiencias de los migrantes en el escenario postcrisis. *Migraciones: Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones*, (55), 1-18. <https://doi.org/10.14422/mig.2022.009>
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87-112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>
- Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). (2017). Frenar el despoblamiento rural es posible.
- Xunta de Galicia. (2021). Ley de recuperación de la tierra agraria.

SECCIÓN IV.

ARTE, TERRITORIO Y PRÁCTICAS SOCIALES
TRANSFORMADORAS

Este apartado reúne contribuciones que exploran cómo el arte se enraíza en el territorio y se convierte en un agente activo en procesos de transformación social, memoria colectiva, activismo cultural y construcción de comunidad. Lejos de concebir el arte como una práctica autónoma o exclusivamente estética, estos capítulos lo vinculan con el habitar, las desigualdades territoriales, la defensa del patrimonio inmaterial y las luchas sociales que emergen desde lo local.

Los trabajos aquí incluidos abordan desde el teatro comunitario y la poesía urbana, hasta el artivismo indígena y la intervención socioeducativa en espacios rurales. Todos ellos tienen en común una mirada situada que reconoce el potencial del arte para generar procesos de empoderamiento colectivo, repolitización de los vínculos sociales y apropiación simbólica de los espacios.

Este apartado da cuenta de experiencias interdisciplinarias que, a través de lenguajes performativos, visuales y pedagógicos, resignifican el sentido de lo común, lo comunitario y lo transformador en relación directa con el territorio habitado.

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO Y TEATRO DEL OPRIMIDO: INTERSECCIONES PARA UNA PRÁCTICA COMPROMETIDA CON EL CAMBIO SOCIAL

JAVIER FERRER-ARACIL

Universidad de Alicante

MERCEDES CUENCA-SILVESTRE

Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

(Galeano, 2000, p. 52)

En un mundo en el que las desigualdades se profundizan y la brecha entre las personas que tienen voz y a quienes se les niega se hace más evidente, los versos de Eduardo Galeano resuenan con una fuerza renovada. Tanto en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos del planeta, millones de personas son reducidas a cifras, ignoradas en las agendas políticas, desplazadas por la guerra, el cambio climático o la mera indiferencia. Viven en la periferia, invisibilizadas por quienes ostentan el poder y deciden qué vidas merecen ser mejoradas y cuáles ignoradas.

No es una situación nueva. A lo largo de la historia quienes han sufrido la opresión han luchado por hacerse visibles, tomar la palabra y disputar los espacios de poder. Pero nunca en la historia ha bastado con denunciar la injusticia, ha sido necesario construir herramientas que permitan a las personas organizarse, fortalecer sus redes de apoyo y transformar la realidad que habitan. Aquí es donde convergen el Trabajo Social comunitario y el Teatro del Oprimido⁷², dos aproximaciones diferentes, pero que comparten un mismo horizonte: la acción colectiva como motor del cambio social.

El Trabajo Social comunitario se basa en la construcción y mantenimiento de espacios de participación en los que las personas pueden identificar sus necesidades, reconocer sus recursos y construir respuestas colectivas. Su práctica implica fortalecer las relaciones sociales, así como cuestionar y modificar las estructuras que perpetúan la desigualdad y la exclusión. El Teatro del Oprimido, por su parte, es un espacio de experimentación política en el que la realidad se pone en escena para ser analizada, debatida y transformada.

En este capítulo se presentan algunas intersecciones entre el Trabajo Social comunitario y el Teatro del Oprimido. En primer lugar, se aborda

⁷² En este trabajo se mantiene el uso del término “Teatro del Oprimido” por coherencia con la denominación original de Augusto Boal y su consolidación en la literatura académica y la práctica profesional. Cabe señalar, no obstante, la formulación androcéntrica del sujeto político que subyace en esta expresión, así como su potencial efecto invisibilizador de otras experiencias y personas afectadas por estructuras y lógicas de opresión.

el concepto de comunidad, revisando distintas perspectivas que han definido su significado y alcance. En segundo lugar, se presenta el Trabajo Social comunitario y algunas de sus principales características. En tercer lugar, se introduce el Teatro del Oprimido como herramienta para la acción social y política. Y, por último, se analizan algunas experiencias concretas en las que el Trabajo Social y el Teatro del Oprimido se han articulado.

2. EL CONCEPTO DE COMUNIDAD⁷³

El término comunidad carece de una definición universalmente aceptada a pesar de su uso frecuente. Desde el nacimiento de las Ciencias Sociales en el siglo XIX hasta nuestros días, han sido múltiples y variadas las interpretaciones (Aguilar, 2020; Pastor, 2021; Pérez-Sindín, 2020; Zuñiga, 2020).

Entre las propuestas, destaca aquella que entiende la comunidad vinculada a un lugar físico, cuya delimitación concreta puede variar de una realidad a otra. Arrieta et al. (2018) señalan que la comunidad aquí es, en cierta manera, asimilable al barrio o al pueblo, pues guarda relación con los actores sociales que operan en una ubicación determinada. Marchioni es uno de los principales referentes de esta perspectiva en España. Este autor entiende por comunidad “un territorio habitado por una población, que cuenta -o no- con determinados recursos y que expresa -o no- determinadas demandas” (Marchioni et al., 2015, p. 45). Esta definición recoge cuatro elementos estructurales de la comunidad (Marchioni et al., 2015): (a) el territorio, concebido como un espacio urbanístico y social en el que vive y trabaja la población; (b) la población, es decir, las personas y los grupos que la habitan e interactúan en su seno; (c) los recursos (existentes y potenciales, públicos y privados); y (d) las demandas (subjetivas y objetivas, explícitas e implícitas).

En esta línea, tras analizar diferentes definiciones, Zuñiga (2020) reconoce cinco elementos que configuran la comunidad: (a) el territorio o

⁷³ Una versión preliminar de este apartado ha sido publicada en Giménez-Bertomeu y Ferrer-Aracil (2021).

espacio; (b) las personas o población; (c) la interacción; (d) el componente psicológico; y (e) la participación en actividades comunes. A partir de estos elementos propone definirla como “un proceso (o varios) de participación que se desarrolla en un espacio físico determinado en el que las personas y grupos que interactúan en el mismo desarrollan un componente psicológico de pertenencia/reciprocidad” (p. 204).

La consideración de la comunidad basada en el territorio es hegemónica en muchos campos de la acción comunitaria española, siendo asumida por organizaciones como, por ejemplo, la *Alianza de Salud Comunitaria* (Cassetti et al., 2018), una plataforma que engloba cerca de una treintena de entidades públicas y privadas que trabajan en el ámbito de la salud comunitaria, o por macro-experiencias como el *Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI)*, una iniciativa de la Fundación “la Caixa” desarrollada en colaboración con la administración pública en cerca de cuarenta comunidades locales entre los años 2010 y 2020 (Ramasco et al., 2020).

Autores como Benlloch-Calvo y García-García (2020) cuestionan esta perspectiva al advertir los riesgos que supone simplificar el concepto haciendo del territorio político-administrativo el requisito ontológico para la existencia de la comunidad, ignorando o minimizando aquellas dimensiones de la relacionalidad humana que la configuran. La comunidad no es un objeto preexistente, sino un sujeto colectivo formado por redes de comunicación en constante evolución y cambio fruto de su interacción con otros elementos del ecosistema del que forma parte (Aguilar, 2020).

Bradshaw (2008) emplea el término “comunidad poslugar” para definir la comunidad en términos de solidaridad, identidad y normas compartidas; atributos que no están presentes necesariamente en una ubicación geográfica determinada. Blokland (2017), por su parte, plantea dos dimensiones: la familiaridad, que facilita la construcción de identidades, y el acceso, que refiere a la capacidad de entrada y salida con libertad. Ambas se combinan para ofrecer diferentes maneras de experimentar y practicar cada comunidad (Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; Martínez-Vérez et al., 2023; Martínez-Vérez et al., 2023; Martínez-Vérez, MV, Albar-Mansoa, PJ., 2023; García-Cano, et al., 2025).

La pandemia de la COVID-19, por ejemplo, supuso una interpelación directa al concepto de comunidad territorializada. Las medidas de confinamiento, distanciamiento, cuarentena y limitación de la movilidad para contener la expansión del virus reorganizaron buena parte de relaciones personales y sociales. La sociabilidad en línea emergió con fuerza frente al debilitamiento forzoso de formas más tradicionales de encuentro y relación. Las comunidades virtuales ya existían antes de la COVID-19 (Del Fresno, 2013), pero la pertenencia a las mismas se incrementó y naturalizó como parte de aquella “nueva normalidad”.

3. EL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO

El Trabajo Social es una disciplina y profesión comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las personas a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Según la definición de la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales (IFSW, 2014):

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respalda por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.

“Trabajo Social comunitario” es un término paraguas que engloba una amplia variedad de enfoques, modelos y métodos de práctica comunitaria. Algunos de ellos, incluso, contradictorios entre sí. En el contexto español, ha sido objeto de análisis y reflexión por parte de distintos autores y autoras (Aguilar, 2020; Barbero y Cortès, 2005; Del Fresno et al., 2013; Fernández y López, 2008; Gimeno, 2023; Hernández, 2009; Malagón y Sarasola, 2006; Pastor, 2021; entre otros/as).

Sin pretender ahondar en los fundamentos del Trabajo Social comunitario, se destacan a continuación algunas de sus características básicas⁷⁴ que, a nuestro juicio, resultan pertinentes en el contexto de este trabajo.

⁷⁴ Para profundizar en estas y otras ideas sobre el Trabajo Social comunitario, puede consultarse Cuenca-Silvestre (2021) y Ferrer-Aracil (2022).

En primer lugar, se fundamenta en principios ético-políticos como el respeto, el compromiso, el empoderamiento y la justicia social (Cuenca-Silvestre y Román-Maestre, 2023). No es una práctica neutral.

- El respeto como principio exige priorizar el bienestar de la comunidad por encima de las agendas externas, los resultados técnicos o los intereses institucionales, así como reconocer el derecho de la comunidad a definir sus propios objetivos, estrategias y tiempos.
- El compromiso como principio conlleva un sentido de la responsabilidad hacia la comunidad, así como una implicación en el proceso de cambio social con dedicación y persistencia. Una práctica comunitaria auténtica requiere tiempo, no se limita a intervenciones puntuales.
- El empoderamiento como principio supone rechazar las prácticas autoritarias y paternalistas, fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas de la comunidad, así como promoviendo la participación activa y el liderazgo endógeno. Las personas tienen voz y poder de decisión sobre las cuestiones que afectan a sus vidas.
- La justicia social como principio comprende luchar contra las desigualdades estructurales, abogando por la equidad en el acceso a recursos, derechos y oportunidades.

En segundo lugar, aborda múltiples dimensiones de la vida comunitaria: social, económica, cultural, ambiental y política. Es un trabajo intersectorial que responde a problemas y desigualdades que ya están presentes (atención y protección), al tiempo que aspira a prevenir su aparición en el futuro (prevención y promoción). Por lo tanto, se centra tanto en las consecuencias como en las causas. Esto también implica reflexionar sobre las posiciones y prácticas propias a fin de no reproducir dinámicas opresivas, aprender de los errores y utilizar estos aprendizajes para mejorar la acción en coherencia con los principios ético-políticos.

En tercer lugar, reconoce la singularidad y diversidad de cada comunidad, a la vez que asume su vinculación con procesos de cambio más

globales, pues ninguna comunidad opera al margen del ecosistema del que forma parte. No hay fórmulas universales: cada comunidad tiene su propia historia, necesidades, recursos y dinámicas. Y está conformada por personas con múltiples intereses, pertenencias y experiencias.

En cuarto lugar, su método se caracteriza por la flexibilidad. No suele seguir un desarrollo lineal en la práctica, aunque conforma una secuencia lógica de etapas: (a) inmersión en la comunidad para comprender sus dinámicas, necesidades y recursos; (b) construcción de relaciones y confianza mutua; (c) identificación y priorización participativa de situaciones-problema y estrategias de solución; (d) planificación colaborativa de iniciativas pertinentes y viables; (e) ejecución compartida de las iniciativas planificadas; (f) evaluación participativa para aprender y ajustar la práctica; y (g) cierre consciente de la experiencia.

En quinto lugar, fomenta modelos de gobernanza paritarios, reconociendo la existencia de barreras sistémicas que limitan la participación de determinados colectivos en la toma de decisiones y la acción que deriva de la misma como, por ejemplo, las mujeres. Asimismo, aborda la intersección entre los distintos ejes de desigualdad, como el género, la edad, la clase social, la etnia/nacionalidad o la discapacidad, entre otros, pues no es suficiente con invitar a las personas a participar en la acción, es necesario generar espacios accesibles, inclusivos y democráticos para que esta participación pueda materializarse de forma auténtica. Esto incluye la defensa de políticas públicas que promuevan la equidad.

Por último, se basa en la construcción de relaciones de respeto, confianza y colaboración con y entre los actores comunitarios. Las relaciones que permiten a la comunidad crecer unida son el pilar del proceso de cambio. Pequeñas actividades cotidianas como, por ejemplo, facilitar el desarrollo de reuniones o conectar a las personas entre sí, tienen un impacto acumulativo, profundo y beneficioso en estas relaciones. Por ello, hay que invertir tiempo en observar, escuchar, colaborar y aprender de la comunidad, evitando imponer visiones y soluciones. También asumir las dificultades propias del trabajo con personas y organizaciones en contextos complejos, tales como la incertidumbre, los conflictos y las luchas de poder. Esto,

en ocasiones, puede resultar agotador física y psicológicamente, por lo que conviene aprender a saber cuidar y cuidarse.

4. EL TEATRO DEL OPRIMIDO

La obra seminal del dramaturgo brasileño Augusto Boal en el campo del teatro político es su libro de 1974, *Teatro do Oprimido* (Teatro del Oprimido). Este texto es considerado como uno de los libros más importantes sobre la materia debido a su influencia en múltiples países, disciplinas, profesiones y ámbitos. Para Boal (2019), el teatro está unido a la política, pudiendo ser utilizado para la dominación o la liberación en función de quién controle sus medios de producción.

Boal (2019) propone un cambio radical en el uso del teatro: de ser un “espejo deformante”, que refleja la realidad desde la mirada de las clases dominantes, reforzando el *statu quo* y generando conformismo social; a ser un “espejo crítico”, que expone las contradicciones sociales del sistema y permite a las clases dominadas cuestionarlas.

El Teatro del Oprimido surge influenciado por el teatro de Bertolt Brecht y la pedagogía de Paulo Freire. Lo hace, además, en el contexto de la dictadura militar en Brasil (1964-1985); una época caracterizada por la censura, la represión y la desigualdad social. Boal utilizaba el teatro como herramienta de crítica social, motivo por el que fue encarcelado y obligado a exiliarse en los años 70.

Con su concepto de “espect-actor”, Boal (2019) rompe la “cuarta pared”, esto es, la barrera imaginaria que separa el escenario de la audiencia, permitiendo a las y los espectadores intervenir, cuestionar y modificar la acción dramática a fin de encontrar nuevas vías para el cambio social ante la opresión en un espacio seguro. Dicho de otro modo, las y los espectadores pasan de ser observadoras/es pasivos a convertirse en participantes activas/os capaces de expresar y entender las estructuras jerárquicas de poder de las que forman parte y ensayar estrategias para modificarlas. Esto fomenta la reflexión crítica y la acción, analizando, deconstruyendo y transformando las relaciones de poder.

El Teatro del Oprimido es, hoy en día, un sistema flexible de modalidades teatrales que se ha ido enriqueciendo con nuevas técnicas a lo largo del tiempo (Motos y Ferrandis, 2015):

- Teatro periodístico: toma como punto de partida cualquier soporte real (fotografías, vídeos, documentos, etc.) y lo somete a un proceso de deconstrucción crítica a través de la representación teatral. Se trata de mostrar sus omisiones, intereses ocultos o contradicciones, revelando las estructuras de poder que determinan cómo se construye la verdad en el espacio público.
- Teatro invisible: lleva el conflicto al espacio público, convirtiendo la calle, el transporte, la plaza o el mercado en escenarios improvisados en los que la realidad se expone sin advertencia previa. Esto permite: (a) visibilizar opresiones que suelen ser ignoradas o naturalizadas; (b) provocar la reacción de la comunidad y generar debate espontáneo; y (c) transformar el espacio público en espacio de resistencia y cuestionamiento.
- Teatro imagen: permite a las personas participantes representar sus experiencias mediante posturas corporales, gestos y movimiento. Una imagen congelada de un cuerpo oprimido en el trabajo, de una mujer ignorada en una reunión, de un joven detenido en la calle por su perfil racial. A partir de ahí, se construye una reflexión sobre lo que está ocurriendo, sobre las relaciones de poder que se expresan en esos cuerpos. Se exploran maneras de transformar la imagen, de modificar los roles, de cambiar la escena a través de la acción colectiva.
- Teatro foro: se representa una escena de opresión real, basada en las experiencias de las personas participantes. El público no es espectador pasivo: se le invita a intervenir, a subir al escenario, a sustituir al personaje oprimido y a ensayar estrategias de resistencia y cambio. A través del debate, la acción y la experimentación, se generan reflexiones colectivas sobre qué hacer en situaciones reales, qué barreras existen, qué alianzas son posibles y qué acciones pueden fortalecer la organización comunitaria. Está coordinado por un/a “coringa” (facilitador/a).

- Arcoíris del deseo: a diferencia de otras técnicas que se centran en la opresión externa y en los conflictos sociales visibles, pone el foco en la opresión interiorizada, en cómo las estructuras de poder se inscriben en las emociones, deseos y subjetividades, condicionando las formas de hacer, ser y estar en el mundo.
- Teatro legislativo: utiliza el teatro como herramienta de participación ciudadana en la creación de normativas y políticas públicas, posibilitando que las personas analicen, propongan y experimenten soluciones a través de la representación teatral.
- Estética del oprimido: amplía el Teatro del Oprimido más allá del propio teatro, adentrándose en otras formas de arte como la pintura, la escultura, la fotografía o la música.

5. EL TEATRO DEL OPRIMIDO COMO HERRAMIENTA EN Y PARA EL TRABAJO SOCIAL

El Trabajo Social y el Teatro del Oprimido comparten una base ético-política que pone en el centro la participación, la conciencia crítica y la transformación social. Aunque proceden de genealogías distintas, su intersección abre un campo fértil para la práctica colectiva y la construcción de ciudadanía democrática. A continuación, se presentan algunas investigaciones que lo ilustran.

Barak (2016) analiza cómo el pensamiento crítico se ve condicionado por estructuras mediáticas y culturales que refuerzan el conformismo y la desigualdad. Siguiendo a Freire y la Escuela de Frankfurt, sostiene que tales fuerzas configuran subjetividades que obstaculizan la acción transformadora, proponiendo el Teatro del Oprimido como método para posibilitar el cuestionamiento de las estructuras sociales y la generación de nuevas formas de agencia política. En una línea similar, Hamilton et al. (2024) destacan cómo facilita procesos de imaginación política y prácticas prefigurativas en los que las personas pueden experimentar nuevas formas de relación social a partir del cuerpo, la acción y la emoción. Wrentschur (2019, 2021), por su parte, refuerza esta perspectiva al argumentar que permite implicar a las personas en la coproducción

de conocimiento, así como traducir experiencias personales en demandas concretas para mejorar los entornos de vida.

En el ámbito de la justicia, Puvaneyshwaran (2024) analiza su impacto en procesos de reinserción con jóvenes en situación de conflicto con la ley. Su estudio revela cómo la participación en actividades teatrales puede fomentar la conciencia crítica sobre la desigualdad social y promover la construcción de identidad y empoderamiento, aunque advierte sobre el posible efecto de revivir y representar experiencias dolorosas ante una audiencia. La representación puede sanar. Pero también herir.

Desde otro enfoque, Cerna y Polánkova (2018) abordan la coproducción de conocimiento sobre la vivienda social desde la lógica de la investigación-acción. En su trabajo, el Teatro del Oprimido se convierte en un medio para visibilizar problemas estructurales, explorar formas de solidaridad, así como formular estrategias colectivas de cambio.

Shdaimah et al. (2016) examinan cómo la combinación de metodologías participativas, incluido el Teatro del Oprimido, facilita que estudiantes y profesionales analicen los marcos de la justicia social en territorios marcados por fragmentaciones sociales, económicas, políticas o culturales. Su trabajo pone en valor el teatro como espacio de reflexión sobre la otredad y la injusticia.

Por otro lado, la formación en Trabajo Social también se ha beneficiado del Teatro del Oprimido. Giesler (2017) sostiene que promueve la autoconciencia y la comprensión del otro, favoreciendo la empatía y la promoción del cambio social. Para autores/as como Garcia et al. (2019) y Preus et al. (2025), permite un acercamiento seguro y creativo a temas sensibles.

Distintas investigaciones han demostrado que el Teatro del Oprimido es un método eficaz a la hora de desarrollar competencias en estudiantes de Trabajo Social. Cordero-Ramos et al. (2024), por ejemplo, presentan una experiencia pedagógica a través del Aprendizaje Basado en Problemas y el Teatro del Oprimido para trabajar dilemas éticos, cuyos resultados indican que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. McKinney et al. (2018), por su parte, exploraron su uso en una sesión sobre violencia familiar, subrayando su potencial formativo.

Para Carruthers (2023), el uso de pedagogías performativas como el Teatro del Oprimido transforma el arte en un catalizador que conecta la teoría y la práctica, ayudando al alumnado a identificar estructuras de poder y a posicionarse frente a ellas. Aunque algunas personas muestran cierta resistencia inicial, la participación activa en estos procesos suele derivar en una mayor comprensión crítica.

Asimismo, el Teatro del Oprimido puede facilitar la reflexión del alumnado sobre las epistemologías dominantes en la enseñanza-aprendizaje del Trabajo Social (Pollack y Mayor, 2024). Esto proporciona un espacio y una oportunidad para que los y las estudiantes analicen su propia posición dentro de las estructuras de poder. En este sentido, Burroughs y Muzuva (2019) abordan su utilidad en contextos de diversidad cultural, mostrándolo como una vía para que estudiantes racializados/as expresen sus experiencias y elaboren estrategias de empoderamiento.

6. CONCLUSIONES

El Teatro del Oprimido representa una oportunidad para el Trabajo Social. En particular, a nivel comunitario. Su capacidad para adaptarse a contextos diversos, junto con sus fundamentos ético-políticos, lo convierten en una herramienta con potencial transformador.

Una de sus aportaciones más significativas, cuando menos en lo que aquí concierne, es su contribución a la revisión de la noción hegemónica de comunidad, abriéndola a lecturas más complejas. Más que un espacio geográfico delimitado y delimitable, la comunidad es un entramado de relaciones, significados, afectos y prácticas que se conforman en la acción colectiva, y a través de ella. En este sentido, el Teatro del Oprimido visibiliza la opresión, al tiempo que favorece la producción de agencia desde la propia experiencia de las personas.

Además, cuestiona las intervenciones tradicionales del Trabajo Social, desafiando la asimetría -no necesariamente voluntaria ni consciente- entre profesional y comunidad. Su carácter participativo rompe con las lógicas asistencialistas y promueve la autonomía de las personas y grupos implicados. Y desde ahí, subvierte la autoridad silenciosa de la persona profesional experta que dice querer “dar voz”, pero continúa

ocupando el centro. Eso sí, su puesta en práctica exige una reflexión continua sobre el papel de quien facilita el proceso. De lo contrario, se corre el riesgo de reproducir dinámicas opresivas bajo una apariencia de horizontalidad. No hay intervención ética sin revisar el poder que se ejerce incluso cuando se dice querer cederlo o compartirlo. Esto es evidente cuando el Teatro del Oprimido es instrumentalizado por instituciones públicas o privadas que buscan convertirlo en una actividad comunitaria más desprovista de su componente político. Inofensiva. Desactivada ideológicamente. Integrar el Teatro del Oprimido en el Trabajo Social comunitario requiere tiempo, formación, recursos y coherencia.

Por último, cabe añadir que el impacto del Teatro del Oprimido en cualquier comunidad dependerá de su capacidad de articulación con movimientos o procesos organizativos más amplios. La acción no puede quedar circunscrita al espacio escénico, ha de traducirse en estrategias de cambio que lo desborden y penetren en el tejido social y político.

7. REFERENCIAS

- Aguilar, M. J. (2020). La relación con la comunidad. En J. Fombuena (coord.), *El trabajo social y su acción profesional* (pp. 227-250). Nau Llibres.
- Arrieta, F., Izaguirre, A., Segú, M. y Zúñiga, M. (2018). La comunidad al rescate: algunas reflexiones sobre las políticas estatales de activación comunitaria en Europa. *Zerbitzuan: Revista de servicios sociales*, (65), 5-18. <https://goo.su/8Bp28>
- Barak, A. (2016). Critical consciousness in critical social work: Learning from the theatre of the oppressed. *British Journal of Social Work*, 46(6), 1776-1792. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcv102>
- Barbero, J. M. y Cortès, F. (2005). *Trabajo Comunitario, organización y desarrollo social*. Alianza Editorial.
- Benlloch-Calvo, L. y García-García, S. (2020). De la incomodidad con la práctica de la acción comunitaria: algunas reflexiones para reorientarla. En M. K. Velasco, N. Bribian, M. S. Bayona y R.L. Herrero, *Acción social para la emancipación* (pp. 96-105). Zambra.
- Blokland, T. (2017). *Community as urban practice*. Polity Press.
- Boal, A. (2019). *Theatre of the Oppressed*. Pluto Press.

- Bradshaw, T. K. (2008). The post-place community: Contributions to the debate about the definition of community. *Community Development*, 39(1), 5-16. <https://doi.org/10.1080/15575330809489738>
- Burroughs, L. & Muzuva, B. (2019). Decrypting cultural nuances: Using drama techniques from the theatre of the oppressed to strengthen cross-cultural communication in social work students. *Social Work Education*, 38(5), 666-673. <https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1597039>
- Carruthers, J. (2023). Critical performance pedagogy: An approach for developing critical praxis in social work education. *Social Work Education*. 1-6. <https://doi.org/10.1080/02615479.2023.2285848>
- Cassetti, V., López, V. y Paredes, J. J. (2018). *Participación comunitaria: mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud*. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
- Cerna, E. & Polánková, L. (2018). Having home means being housed! Theatre of the oppressed as a tool of critical reflexivity application. *Socialni Prace*, 18(3), 22-39.
- Cordero-Ramos, N., Flores-Sánchez, M., Álvarez-Pérez, R. & Muñoz-Bellerín, M. (2024). Acquiring ethical competences for the resolution of moral dilemmas in social work. *Social Work Education*, 1-18. <https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2435531>
- Cuenca-Silvestre, M. (2021). *Un marco ético para el trabajo social comunitario* (Tesis Doctoral). Universitat de Barcelona. <https://goo.su/6YeAF>
- Cuenca-Silvestre, M. y Román-Maestre, B. (2023). Principios éticos para la práctica del trabajo social comunitario. *Cuadernos de Trabajo Social*, 36(1), 145-154. <https://dx.doi.org/10.5209/cuts.82169>
- Del Fresno, M. (2013). Un nuevo ámbito: Trabajo Social Comunitario, Internet, Redes Sociales y Capital Social Online. En M. del Fresno, S. Segado y A. López, *Trabajo social con comunidades en el siglo XXI* (pp. 151-199). Universitat.
- Del Fresno, M., Segado, S. y López, A. (ed.) (2013). *Trabajo social con comunidades en el siglo XXI*. Universitat.
- Fantus, S. (2020). Teaching Note—Theatre of the oppressed and social work ethics education: An innovative teaching module. *Journal of Social Work Education*, 56(3), 607-613. <https://goo.su/yB0aU>
- Fernández, T. y López, A. (2008). *Trabajo Social comunitario: afrontando juntos los desafíos del siglo XXI*. Alianza.
- Ferrer-Aracil, J. (2022). Trabajo social comunitario en territorios de alta diversidad cultural: la experiencia del proyecto de intervención comunitaria intercultural en Elche (Tesis Doctoral). Universidad de Murcia. <https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/125744>

- Galeano, E. (2000). *El libro de los abrazos*. Ediciones P/L@.
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P. y Martínez-Vérez, V. Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Int Rev Educ* **71**, 109–134 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Garcia, B., Crifasi, E. & Dessel, A. B. (2019). Oppression pedagogy: Intergroup dialogue and theatre of the oppressed in creating a safe enough classroom. *Journal of Social Work Education*, *55*(4), 669-683. <https://doi.org/10.1080/10437797.2019.1567414>
- Giesler, M. A. (2017). Teaching Note—Theatre of the oppressed and social work education: Radicalizing the practice classroom. *Journal of Social Work Education*, *53*(2), 347-353. <https://doi.org/10.1080/10437797.2016.1260503>
- Giménez-Bertomeu, V. M. y Ferrer-Aracil, J. (dir.) (2021). *La intervención social en territorios vulnerables, desde la perspectiva de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Fundamentos y experiencias*. Universidad de Alicante.
- Gimeno, C. (2023). *Trabajo social comunitario*. Universidad de Zaragoza.
- Hamilton, G. A., Cureton, A., & Christensen, M. C. (2024). Enacting social justice: Exploring applied theatre's influence on anti-oppressive social work. *Practice*. 1-15. <https://doi.org/10.1080/09503153.2024.2405606>
- Hernández, J. (comp.) (2009). *Trabajo social comunitario en la sociedad individualizada*. Nau Llibres.
- International Federation of Social Workers. (2014). *Global definition of Social Work*. <https://goo.su/gNHYY>
- Malagón, J. L. y Sarasola, J. L. (2006). *Fundamentos del Trabajo Social Comunitario*. Aconcagua
- Marchioni, M., Morín, L. M, Giménez, C. y Rubio, J. A. (2015). *Juntos por la Convivencia. Claves del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. 2: Metodología*. Obra Social "la Caixa".
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). *El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad*. *Revista de Investigación en Educación*, *23*(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23il.6111>
- Martínez-Vérez, MV y Albar-Mansoa, PJ. (2023) Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* **10**, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>

- Martínez-Vérez M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resi-liencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123-1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J. y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1-16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- McKinney, J., O'Connor, V. & Pruitt, D. (2018). Experiential learning through group work and theater. *Social Work with Groups*, 41(1-2), 49-59. <https://doi.org/10.1080/01609513.2016.1258623>
- McMullin, C., Maguire, T. & McFadden, P. (2023). A scoping review on applied drama methods used in social work education. *Journal of Practice Teaching and Learning*, 21(1-2). <https://doi.org/10.1921/jpts.v21i2.2078>
- Motos, T. y Ferrandis, D. (2015). *Teatro aplicado. Teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia*. Octaedro.
- Pastor, E. (2021). *Trabajo social con comunidades: teoría, metodología y prácticas*. Universitas.
- Pérez-Sindín, X. (2020). Definiendo y teorizando el significado de comunidad de lugar en la era de la globalización. *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 19(2), 107-122. <https://goo.su/wsTl>
- Pollack, S. & Mayor, C. (2024). The how of social justice education in social work: Decentering colonial whiteness and building relational reflexivity through circle pedagogy and image theatre. *Social Work Education*, 43(1), 140-155. <https://doi.org/10.1080/02615479.2022.2104244>
- Preus, V., Aasebøstøl, B. O. & Torrisen, W. (2025). Creative wellbeing in higher education: The use of theatre in the education of social workers. En W. Torrisen & H. S. Løvoll (eds.), *Exploring Creative Wellbeing Frameworks in Context: Nature, Culture, and Sustainable Futures* (pp. 130-144). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003294498-9>
- Puvaneyshwaran, D. (2024). Empowering the marginalised: Exploring the potential of Theatre of the Oppressed as an intervention for youth offenders in social work practice. *Journal of Social Work*, 24(3), 375-396. <https://doi.org/10.1177/14680173231222614>
- Ramasco, M., Giménez, C. y Marchioni, M. (2020). Una década trabajando por la mejora de la convivencia: El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. *REMASP*, 3(9), 1-7. <https://goo.su/wKelu8>
- Shdaimah, C., Lipscomb, J., Strier, R., Postan-Aizik, D., Leviton, S. & Olsen, J. (2016). Exploring social justice in mixed/divided cities: From local to global learning. *Annals of Global Health*, 82(6), 964-971. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2016.11.010>

- Wrentschur, M. (2019). Forum Theatre as a tool of drama-based, participatory research in social work: Methods, examples, and methodical reflections. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 44, 83-102. <https://doi.org/10.1007/s11614-019-00367-y>
- Wrentschur, M. (2021). Forum Theatre and participatory (Action) research in social work: Methodological reflections on case studies regarding poverty and social in-equity. *Educational Action Research*, 29(4), 636-655. <https://doi.org/10.1080/09650792.2021.1916552>
- Zuñiga, M. (2020). La comunidad del siglo XXI. Un marco interpretativo desde la perspectiva del Trabajo Social. *Cuadernos de Trabajo Social*, 33(1), 197-207. <https://doi.org/10.5209/cuts.64416>

LETRAS DE MURO Y POESÍAS DE INTEMPERIE. TEXTOS URBANOS PARA LEER LA CIUDAD

CARLES MÉNDEZ LLOPIS

Universitat Politècnica de València

1. INTRODUCCIÓN. LA CIUDAD COMO ESPACIO PARA LA ESCRITURA

Cuando Michael Gibbs tradujo e interpretó en 1982 la obra de Mallarmé titulada “El libro, instrumento espiritual” para *New Wilderness Letter* 11, destiló la frase: “(...) everything in the world exists in order to end up as a book.”⁷⁵ (p.1). Un reactivo que le ofrecía al mundo la posibilidad de narrarse exponiendo dos vías muy interesantes respecto a la temática que quiero abordar: por un lado, que todo lo que agolpa la realidad terminará, en algún momento, en un libro, todo será incorporado a la historia y formará parte del contenido de uno; por otro lado, que el mundo, en definitiva, existe para acabar —de una u otra manera— siendo un libro. Estas vías, que también serán retomadas más tarde por Amaranth Borsuk (2020) para expandir el concepto de libro en diversas condiciones narrativas, serán atemperadas con la argumentación de Ulises Carrión (2012) cuando puntualizaba: “No creo que todo en el mundo exista con el fin de terminar en un libro aunque la idea, estoy de acuerdo, es excitante” (p.109).⁷⁶ Carrión entendía que la consigna poética de Mallarmé forma parte de un complejo imaginario, que responde a una posibilidad simbólica que considera que todo lo existente

⁷⁵ “Todo lo que existe en este mundo tiene el propósito de terminar siendo un libro” (Traducción del autor)

⁷⁶ El texto fue escrito por Ulises Carrión para un panel en la Artists’ Books Conference, en la Universidad de Boston en abril de 1985. Para Ulises Carrión el libro era más un contenedor diverso —más que solo un texto contenido—, no importaba de quién eran las palabras que allí se disponían sino el pensamiento que había dispuesto a lo largo de las páginas, por lo que, por tanto, es inagotable, distinto a cada lectura, con cada interpretación.

contiene una historia —o puede contener una—, a la vez que, cualquier cosa, en todo momento, nos relata algo. Y ambas situaciones entienden al libro como soporte narrativo.

Es así como querría retomar a la ciudad, no tanto como una idealización temática desarrollada como contenido de una historia, sino posibilitarla como espectáculo material cuyas yuxtaposiciones semánticas permiten visibilizarla como un libro que requiere de lecturas específicas. Por lo que aquí resultará de interés no sólo será cómo se inserta la escritura en este soporte específico, sino también, y acercándonos a estas concretas concepciones de la narratividad urbana, concentrarnos en ¿cómo se lee esto que está escrito? ¿qué es lo que nos está narrando? Y ¿cómo nos lo está narrando?

2. OBJETIVOS

El objetivo principal del presente capítulo es revisar estas operaciones poéticas de intemperie y la cristalización política cimentadas en la escritura pública, como si de dispositivos afectivos se tratara. Estas manifestaciones —sean colectivas o individuales—, que surgen a partir de expresiones ciudadanas para el desvelamiento de nuevas realidades permiten visibilizar ciertas condiciones sociales de las comunidades locales. De este modo, tras el análisis de diversas acciones escriturales, estudiaremos los textos como creaciones de carácter colectivo para la gestión de los lugares públicos con discursos alejados, disonantes o contrarios al dominante u oficial, por lo que se abordarán las dimensiones políticas y documentales, así como las interacciones que estas manifestaciones textuales mantendrán con la comunidad y el espacio público, tanto para construir otras posibilidades narrativas como para cuestionar los relatos oficiales.

3. METODOLOGÍA

Se observarán los diferentes regímenes de representación y textualidad a través de una metodología documental que permita observar la relación que se establece entre el texto, la ubicación, la ciudadanía y las disputas históricas o los relatos que se entrecruzan y yuxtaponen en dicho espacio público.

Al revisar las diferentes categorías y niveles de intervención escriturales se podrán configurar no sólo las dimensiones materiales de la ciudad, sino también las confecciones políticas que van surgiendo en las relaciones e interacciones que se van sucediendo en el espacio urbano. En un segundo momento —aunque brevemente—, se analizarán hermenéuticamente los casos de estudio a fin de poder aproximarse a los diversos relatos no visibilizados que muestran para/con la ciudadanía, ya sea contra la posición institucional o abriendo sospechas acerca de la historia oficial a través de diversas poéticas de intemperie.

4. NARRAR LA CIUDAD DESDE DENTRO

Seguidamente, confeccionaré una relación estrecha entre la idea de escritura y la ciudad, y para ello debemos atender a que los procesos escriturales que se posicionan en la ciudad la convierten en un laberinto de signos. Así podemos establecer una correspondencia entre la urbe y la escritura a partir de las intervenciones textuales en las ciudades, que añaden lecturas y significaciones a la realidad. Estos nuevos sentidos podrán interferir en el orden de la sociabilidad elaborando mensajes, en principio, no programados por la ciudad y que la alejan de ejercerse como mera escenografía con trazados ya establecidos.

Estas aportaciones textuales configuran una serie de imaginarios urbanos y disputan otros —como cualquier texto—, de hecho, como decía Luis Britto “la urbe cumple exactamente las mismas funciones que atribuimos al lenguaje” (Salazar, 2006, p.15) en el sentido de que es un discurso que se construye todos los días. Y de ahí que, proponerla como (especie de) libro, me permite ampliar tanto la concepción editorial como la urbana, así como configurar públicamente los relatos que la conforman y que posibilitan imaginarla a partir de dichos textos urbanos. En ellos, la ciudad real y la relatada confluyen en el mismo lugar que, anticipa e introduce, como decía Ricardo Piglia (2001), otros mundos que no están en la realidad, sino que son proyectados por quien narra y modelados por quien lee —que incluso imagina réplicas a esos textos—. ⁷⁷ Así que la ciudad se

⁷⁷ Recordemos que estas intervenciones simbólicas a través de la escritura en diferentes espacios de la ciudad cumplirían el estatuto de *soluciones imaginarias* (Jameson, 1988) que

transformaría en / llenaría de un cúmulo de palabras con las que se construyen narraciones que participan en la proyección imaginaria de dicho espacio por parte de la ciudadanía, ampliando esa dimensión espacial concreta para posibilitar otras conceptuales (Sarlo 2009), para concebirla a partir de otro tipo de relaciones en las que intervienen los cuerpos pero también la cultura del contexto (mundo textual).

Para considerar lo anterior, deberemos coincidir en ubicar la ciudad como espacio de conflicto. Es más, cuando recurrimos a la metáfora que dice que la ciudad es una selva, no sólo nos estamos refiriendo a ese espacio donde el individuo choca con el mundo exterior, en la ciudad, sino también —como decía Rosalba Campra (1987)— a ese “ámbito del choque del individuo consigo mismo” (p.55). Se nos presenta como un espacio donde los escenarios se comparten y se dan las superposiciones semánticas, que comprenden diferentes vocabularios y sensibilidades. Tantas como miradas lo construyen.

Y es en este espacio que se ejercen y se ofrecen diferentes representaciones del mundo que generan tensiones desde sus mismas superficies. Unas tensiones y pugnas vinculadas a muchos factores contextuales, específicos unos y otros subjetivos, aunque principalmente configuradas a través de espacios constituidos para la coexistencia y el conflicto (y que no son excluyentes). Es allí donde se producen tirantezas entre la individualidad de los sujetos y las normativas sociales de la colectividad, entre la conflictividad entre los individuos y el territorio (físico, psicológico, mediático, etc.), entre la arquitectura y urbanismo de la ciudad, y donde se difuminan los límites y la convivencia entre la concepción de lo público en contraposición de lo privado, en un sinfín de significaciones que se tropiezan unas con otras.

Por tanto, las estrategias escriturales que posteriormente revisaré formarán parte de este tejido social y urbano, unas manifestaciones que, por acordonar gran parte de sus potencialidades en el campo relacional y contextual, pasarán a formar parte del dominio público para activar

puede parecer que dejan intacto lo real, sin embargo, sirven de artefacto que reflejan el fondo social de la urbe.

narrativas y signos que propicien una comprensión y construcción estética del espacio urbano.

Pero ¿cómo ubicar esta escritura en las ciudades? En principio, implica la puesta en práctica de una serie de estrategias a la vista de todos (o, al menos, de una comunidad específica), pues este tipo de escritura se entiende en coextensión al resto del espacio de la ciudad, es decir, que pertenece —o busca pertenecer— a lo común. Es por eso por lo que al ser producciones que surgen directamente desde una posición ideológica que ubica al ámbito de lo público como soporte, responden a un tipo de escritura que pertenecería a la ciudad, a aquel soporte que ofrece su forma y a esa conciencia de lo colectivo que aún se presenta en nuestra subjetividad. Es en este sentido que, esta escritura urbana, entra tanto a formar parte de la construcción estética de la ciudad como a configurarse como dispositivo constructor o generador de memorias colectivas, al reorganizar el espacio en varios niveles de representación mediante las palabras.

Los espacios, antes geométricos o proyectados, se convierten en lugares practicados que antes no existían —muestran que algo ha pasado en el espacio—. Aunque, como dice Francesco Careri (comunicación personal, 1 de septiembre de 2019), este soporte no es una “hoja en blanco”, sino un intrincado universo de sedimentos históricos y geológicos al que se añade uno más. Esto nos recuerda que la ciudad no es neutra y que el texto viene a yuxtaponerse al conglomerado significativo que la construye. Y pese a que este no sea el tema central del texto —y, por tanto, no me detenga más en él—, desearía cerrar la idea de que la escritura urbana es algo siempre inacabado que constituye parte de la construcción estética de la ciudad (a cada lector, a cada escritor, a cada ubicación, etc., nuevas interpretaciones). Por ello, aunque no podremos acotar una única concepción de ciudad porque, como digo, es un espacio que se construye constantemente, sí veremos que como contexto consiente espacios para el intercambio simbólico y las convivencias artísticas.

5. POÉTICAS DE INTEMPERIE

Estas prácticas escriturales suponen una generación continua de propuestas que cimentan su actividad estética creativa y artística al servicio de un proyecto común —llámese, en principio, narraciones o relatos— que emprende una concepción específica de comunidad. Toda aquella persona que escribe en la vía pública sabe que van a leerle, pero, si bien todos los lugares que se crean en el espacio común son conflictivos por definición, no todos son iguales. Seguidamente, les mostraré una pequeña diferenciación que, aunque en ocasiones mantenga solapamientos y fronteras muy borrosas entre categorías, me servirá para delinear tipos de propuestas. De este modo, y tomando la ciudad como un pliegue que se va construyendo estéticamente, podremos diferenciar entre aquellos lugares considerados como “ideales” y aquellos otros, entendidos como “resistentes”. Unos, los primeros, que nos hacen recordar que el espacio “parece” público; y otros, que recuerdan que el espacio es público —y de ese modo lo toman—.

Los espacios ideales o idealizantes surgen, generalmente, desde el discurso dominante o hegemónico y, por ejemplo, a través del márketing urbanístico ponen en marcha un programa estético ya establecido que confirma la presencia de un estatus quo que domina al resto. En esas intervenciones escriturales podemos observar, por un lado, el ocultamiento proporcionado por diferentes tácticas de maquillaje urbano —esas estrategias cosméticas y decorativas que pretenden dar solución a problemáticas sociales—; o por otro lado, las políticas institucionales de embellecimiento de la ciudad (en esto hay muchos casos), en los que se propone una estetización de lo cotidiano, pero para que quede en la simulación de lo habitual —donde la belleza queda como un concepto borroso que camufla más que desvela—. Unas dinámicas que también son capaces de capitalizar la misma estética de lo llamado urbano a través de marcas que utilizan las técnicas y la superficie (formalidad y visualidad) de los movimientos urbanos para vender productos o servicios y obtener beneficios económicos que revierten poco en la comunidad o en el espacio utilizado.

En otro orden, surgen los espacios resistentes —informales casi por definición—, creados desde lo inesperado, que derivan y deambulan entre los límites de la ilegalidad contestataria y la legalidad disidente. Unos lugares de resistencia, insospechados e impredecibles, como las firmas o *tags*, que son ubicados en territorio de nadie, donde vence aquella persona que más veces imprime su firma en la ciudad, quien más se expande territorialmente, como forma de tomar visibilidad en el espacio urbano. También existen otras manifestaciones escritas de opiniones o denuncias “hechas públicas” que podríamos situar como actos de resistencia a la privacidad del sentimiento o a la censura del mensaje que, en la mayoría de las ocasiones, se presentan en forma de juego y declaración o a través de denuncias públicas, acusaciones, señalamientos, etc. Y tampoco olvidaremos aquellas acciones efímeras que están directamente relacionadas con las necesidades de cambio y alteración de la conciencia común, del sentido habitual a través de metáforas o analogías. Es la creación de imaginarios a corto plazo, que cultivan a su vez, cambios cognoscitivos que pretenden ser duraderos en la comunidad.

Pero ¿cómo se traduce esto en lugares escritos? Bien, dentro de estas *poéticas de intemperie* consideraré algunas propuestas y acciones que, al retomar la memoria y cultura compartidas en la ciudad a través de la escritura, elaboran posibilidades narrativas dentro de su desarrollo en la calle. Como vemos, esta construcción estética de la ciudad que parte, en este caso, de estrategias escriturales, no siempre compone relatos ciudadanos específicos, aunque esté siempre narrando algo: por ejemplo, aquellas propuestas incluidas en programas de estetización urbanístico o aquellas únicamente enfocadas a la expansión de la propia firma en la ciudad —sin ubicación territorial específica. Sin embargo, me centraré seguidamente en aquellas que permiten la concatenación y yuxtaposición de relatos, así como la conformación de esta idea de la ciudad como libro.

Existen múltiples acciones artísticas-textuales que conforman acercamientos narrativos de la ciudadanía que comprenden y activan la ciudad en diferentes órdenes. Como el caso de aquellas que entienden el compendio urbano como un depósito de letras a partir de analogías o metáforas que toman la arquitectura como recurso para la escritura, un espacio a llenar caligráficamente con contenido. O aquellas que establecen

la ciudad como dispositivo ideológico, donde las formas escriturales se establecen como estrategias de resistencia específica con mensajes dirigidos, generalmente, hacia la presenticidad tóxica. También surge la mensajería que se constituye como detonante crítico, que suele describir —en forma textual— aquellos lugares en los que se inserta el texto. Por otro lado, existen además aquellas textualidades urbanas que se enfocan en la búsqueda identitaria, de los orígenes o raíces que conforman las comunidades a partir del uso de la letra. Así como otras que disponen el texto en la ciudad como artefacto lúdico generador de imaginarios específicos a través de la interacción o reacción a su lectura.

Estas categorías me servirán para contextualizar las propuestas que siguen, como ejemplo que va concretando y construyendo la idea que planteo, y que creo que atestiguan la diversidad de la letra y la ampliación de su mirada.

Concebir la ciudad como un depósito de letras supone plasmar en sus superficies mensajes públicos que son analogías, metáforas, microrrelatos, pensamientos, etc., que atestiguan su idiosincrasia, sobre todo, a través mensajes barriales que tienen sentido dentro de las historias del lugar. Existen proyectos artísticos que requieren de una cuidada elaboración, como *Luz Nas Velas de Boa Mistura*,⁷⁸ un colectivo artístico madrileño conformado por tres artistas, un ilustrador y un arquitecto que desde 2001 inician una serie de acciones relacionadas con el espacio público para alterar positivamente los lugares y estrechar lazos con la ciudadanía. *Luz Nas Velas* fue aterrizado en 2 ocasiones en Vila Brasilândia (2012 y 2017), una favela al noreste de la ciudad de São Paulo, donde el colectivo tuvo la oportunidad de vivir dos semanas acogido por una de las familias del lugar, por lo que tuvieron la posibilidad de contactar directamente con la comunidad. Estructuralmente, dicha favela se desarrolla de forma longitudinal, adaptándose a la topografía de los cerros en los que se emplaza y asumiendo, en este sentido, su forma principal. En un segundo orden, aparecen en esta estructura unos elementos de comunicación transversal que facilitan el acceso a las viviendas: unas grietas en los tramos llanos que se conocen como "becos", y

⁷⁸ Para más información visitar <https://boamistura.com/proyectos/luz-nas-vielas-3/>

las "vielas" en los tramos de escaleras, que conforman la verdadera articulación de la vida interna de dicha comunidad.

FIGURA 1. Intervención de Boa Mistura (2012) en una viela de Vila Brasilândia (Sao Paulo, Brasil). Anamorfosis que, desde un punto de vista, crea la palabra "beleza".

Fuente: cortesía de los autores

FIGURA 2. Intervención de Boa Mistura (2012) en una viela de Vila Brasilândia (Sao Paulo, Brasil). Anamorfosis que, desde un punto de vista, crea la palabra “firmeza”.

Fuente: cortesía de los autores

Boa Mistura tomó estas “vielas” —estas callejuelas— como dispositivos de conexión y definieron el proyecto a partir de la anamorfosis textual para dar respuesta a la complejidad espacial tan característica de la favela. Realizaron diferentes intervenciones en 2012 que, observadas desde un punto concreto, inscriben las palabras *beleza*, *firmeza*, *amor*, *doçura* y *orgulho* en estos vasos comunicantes del lugar (figuras 1 y 2). Cinco palabras que surgieron de la misma comunidad y que fueron reflejo directo de su estancia en Brasilândia. Sin embargo, una de las claves más importantes para el proyecto supuso la participación e implicación de los vecinos, que se fueron sumando de manera fluida y espontánea a la intervención de su hogar, finalizando como orgullosos coautores de las piezas. Entre todos, siempre con los niños a la cabeza, pudieron limpiar y pintar las callejuelas para realizar los textos. Después de su primera incursión en 2012, *Boa Mistura* regresó a la favela en febrero de 2017 para continuar con el proyecto y añadir las palabras *poesía* y *mágica* sobre la informalidad y el crecimiento urbano

espontáneo, siempre bajo la intensidad de las relaciones entre los vecinos y los juegos de los niños entre las vielas (figura 3).

FIGURA 3. Intervención de *Boa Mistura* (2017) en una viela de Vila Brasilândia (Sao Paulo, Brasil) donde puede observarse el proceso de realización colectivo y de forma colaborativa. Anamorfosis que, desde un punto de vista, crea la palabra “mágica”

Fuente: cortesía de los autores

Las piezas de *Boa Mistura* desmitifican la idea de creación basada en el origen o final de la escritura para relacionarla más con el proceso de aquello que está aconteciendo. Una postura en la que interviene la comunidad, como conjunto de individuos que se ponen en relación (aquí también a través del texto) “y en estas relaciones —establecidas a lo largo de una vida— el individuo está en cambio constante, en tanto que los términos de sus relaciones cambian también” (Mata, 2024, p.57). La autoría en las vielas pasa a ser un producto de relación colectiva que ya no se edifica sobre la propia individualidad, sino que se configura en formas plurales articuladas para una lectura potencial del lugar. Es otorgarle espacio a una polifonía que prácticamente pierde los nombres

propios —esa escritura sin reconocimiento— para quedar como una actividad colectiva y compartida. El texto aquí, la palabra, más que expresión o revelación (que también) queda compactada como alusión (Rosa, 2016) que nos hace pensar en una colectividad a la vez que en un recuerdo compartido. Bajar al suelo cierta poética de la existencia permite gestionar la vida en ese contexto desde nuestro punto de vista, cubriendo nuestro rol de ciudadanía desde el anonimato.

Por otro lado, en cuanto la concepción de la ciudad como un dispositivo ideológico, también se incorporan diversas acciones derivadas de colectivos e individuos que insertan textos poéticos, oraciones motivadoras o juegos del lenguaje escrito que, con el ánimo de agitar conciencias, trabajan regímenes de afectividad que se suelen ver vulnerados por los mismos ritmos de las ciudades y el contexto neoliberal.⁷⁹ Como ejemplo de proyectos más personales y de largo aliento, traería a colación el *craftivismo* de Carrie Reichardt, una artista londinense que defiende una estética desobediente en múltiples formatos: utiliza murales, cerámica, serigrafía y diseño gráfico, acudiendo tanto a la artesanía como a las estrategias artísticas como protesta. Las piezas a las que me refiero, dentro del amplio espectro de actuaciones de la artista, es el encargo realizado por el Victoria and Albert Museum de Londres en 2014. En el marco de la exposición antológica sobre arte reivindicativo titulada “Objetos desobedientes”, le encomendaron intervenir la gran fachada del edificio.⁸⁰

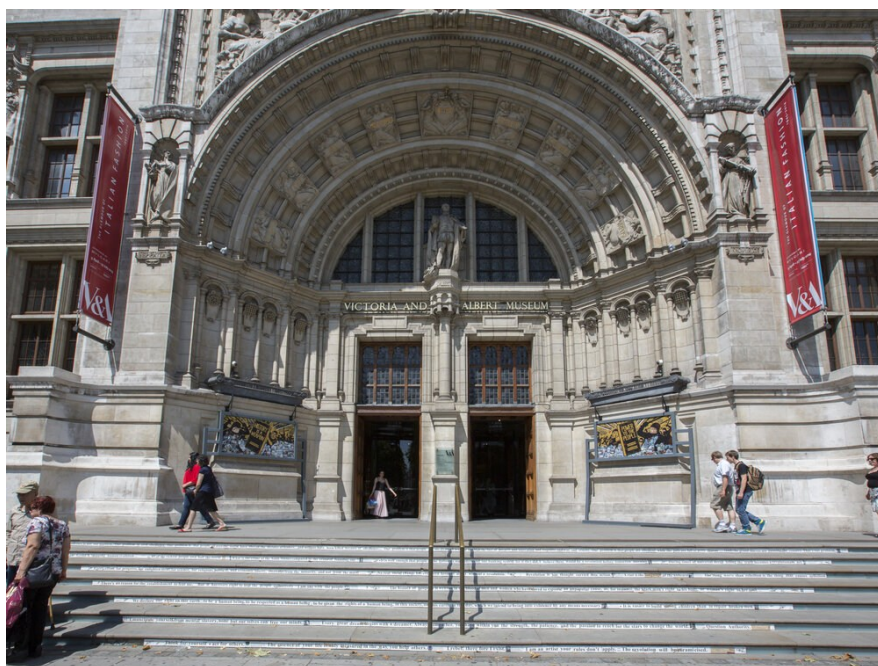
Para ello, la artista recopiló en sus piezas la historia de la protesta y desobediencia política en un mosaico colocado a ambos lados de la entrada principal del museo (figura 4), sugiriendo que estas historias no autorizadas también forman parte del relato histórico, del mismo modo que el museo. La tesis de la exposición asumía que la desobediencia política impulsa poderosas e innovadoras formas de hacer y que el arte y el diseño son ahora herramientas integrales para lograr el cambio social a través

⁷⁹ A este respecto, es bastante conocido el colectivo *Acción poética* (1995-), que lleva a cabo este tipo de acciones por diferentes partes del mundo latino. En origen, estas frases fueron versos de poemas famosos dejados caer en la ciudad, aunque hoy en día ha cambiado bastante y pueden encontrarse frases metafóricas surgidas de la creatividad de sus escritoras o escritores.

⁸⁰ Para más información visitar <https://carriereichardt.com/vanda>

del activismo. Estos dos paneles de mosaico que incorporaban, como collage, imágenes fotográficas de diferentes protestas, se acompañaron de unos magníficos mosaicos ubicados entre los escalones que dan paso al museo. Estos últimos conformaban líneas de texto utilizando citas de muchos activistas y pensadores políticos de otras épocas que representan diferentes períodos y luchas sociales, otorgando así nuevo contenido reivindicativo a cada peldaño que permitía el acceso al museo.

FIGURA 4. *Entrada principal del Victoria and Albert Museum (Londres) en la que se ubican los paneles de mosaico de Carrie Reichardt (2014) a ambos lados de las puertas. También las frases de activistas en cada uno de los peldaños que da acceso al museo.*

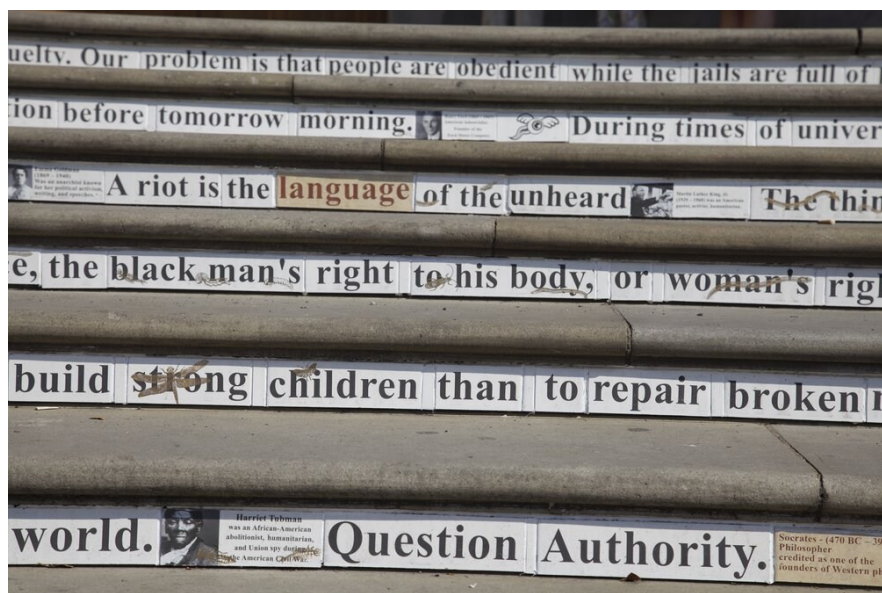

Fuente: cortesía de la autora

Al intervenir la altura de los peldaños, Reichardt llena de significado cada paso hacia el museo, pues esos textos en las contrahuellas de la escalera aíslan ese espacio en los pensamientos escritos y los pone en movimiento, en relación con otros. Son palabras que abren posibilidades —incluso trazados de la exposición del museo— que siempre están en construcción, como potencias irresueltas por el acto colectivo que

implica la escritura de intemperie. Además, esas frases correspondientes a rebeliones intelectuales anteriores servirían de escrituras geológicas (Rivera Garza, 2022) que visibilizan voces que anteceden nuestros textos, proponer la escritura en la ciudad como sedimento de lo acontecido, avivando la idea de que la escritura, como la historia y la ciudad es un palimpsesto inacabado, huellas que insertan discursos en la realidad. Estas oraciones, ubicadas anteriormente en páginas, son extraídas al contexto público, al encuentro de la calle, proponiéndolas como práctica dialógica y de intercambio, pues no solo prestan atención a la historia de la justicia social, sino también al momento presente, mostrando que algo sigue vinculado, que resulta inminente como una amenaza del pasado que promete suceder todavía (figura 5).

FIGURA 5. Detalle de la intervención textual de Reichardt (2014) en los escalones que dan acceso al Vitoria and Albert Museum (Londres).

Fuente: Pexels.com

Siguiendo con otro proyecto que me parece significativo por la búsqueda identitaria, es el realizado por Said Dokins en *Babel* (2021).⁸¹ El autor, es conocido por el uso poco habitual de la letra o caligrafía libre en la vía pública en pintura mural de gran formato —caligrafiti—, así como su forma de trabajar a partir del diálogo con las comunidades específicas antes de intervenir y llevar sus letras manuscritas a la calle. *Babel* (2021) se realizó en Trapani, en Sicilia (Italia), sobre una de las muchas arquitecturas inacabadas —hay tantas de este tipo que se le ha denominado como *Incompiuto Siciliano*—, que patrimonializan el desecho o el error. Este inacabamiento de estilo brutalista funge de emblema estético que representa las luchas de poder (sobre todo, de la mafia, el Estado y sus conexiones con la empresa privada) por ganar recursos en las construcciones que acaban, finalmente, siendo abandonadas antes de poder llegar a ser ocupadas o utilizadas. A medio construir, suelen ser grandes obras públicas iniciadas entre 1950 y 1980, como: centros deportivos, caminos de solo un par de tramos, hospitales sin médicos, etc., que atestiguan un pasado muy presente de la realidad italiana.⁸² Esta memoria de los errores —que diría Marc Augé (1998)— coloca un contexto que será retomado por Said Dokins sobre una estructura que fue proyectada, en principio, para ser un contenedor de agua de hormigón armado. Una edificación construida a finales de los 70 que, por un error de cálculo en el terreno, quedó sin terminar.

Titilar a la pieza *Babel* cobrará mucho sentido, si traemos a colación la gran torre de la leyenda bíblica, aquella que nunca pudo cumplir su propósito de llegar al cielo. La intervención abarcó las 4 caras del edificio, cada una de ellas alineada a un punto cardinal. La cara del oeste es la más reconocible por el rosetón que replica el de la iglesia de Sant’Agostino (el famoso lugar de culto de Trapani). Una versión presidida por símbolos de las tres principales religiones monoteístas: la musulmana por la piedra calada, la estrella de David judía y el *Agnus Dei* católico del centro. Todos los símbolos coexisten

⁸¹ Para más información, así como para poder observar las imágenes de la obra dirigirse al sitio de Said Dokins (t.ly/aDaxn)

⁸² En Sicilia hay más de 160 construcciones de este tipo y se tienen registradas unas 350 por toda Italia, solo en los últimos 40 años.

mediante la escritura de un mantra, una invocación u oración secular que reza: “Cada lugar donde escribo es un lugar sagrado”, un gesto con el que Dokins quebranta la distancia entre lo espiritual y lo terrenal, a la vez que le imprime a la construcción un carácter sagrado. El acto de escribir y orar como diálogo con el otro.

Al sur, en la cara de color rojo dominante, encontramos un poema de Giuseppe Marco Calvino de hace 200 años (*U seculu decimu nonu*) en el que se denuncia el abuso y especulación política en la posguerra italiana que llega a reflejar la actualidad. Dokins reubica el poema en una cuadrícula para mostrar las disputas históricas por el control político y religioso en la localidad. Mientras, al norte, en la cara de dominancia azul que mira hacia Trapani, inscribe los nombres tomados del inventario de esclavos extraído de una serie de documentos del siglo XVII que describe, a detalle, personas que fueron la “propiedad” de las familias ricas de Trapani de la época. Al escribir sus nombres en plata y oro, Said les concede un espacio propio en la construcción, haciéndolos brotar en unas dimensiones monumentales y entregándolos a una poética específica que pretende devolver algo “de justicia y dignidad a sus vidas” (Anguiano y Cascone, 2021).

El último muro, al este y de dominio verde, encontramos una X conformada por texto en blanco que alude a un par de documentos históricos. Uno de ellos responde a un manifiesto comunista de Trapani que detalla los derechos de los trabajadores como demanda revolucionaria. Y el otro, es una carta que un prisionero llamado Alberto Gaetani escribe a su hermana (1776) narrando su pésimo estado de salud, prácticamente, despidiéndose de ella. Como si la cara este de la edificación sirviera de diálogo pacífico que evidencia tanto el pasado histórico como testimonial que producen narrativas que se activan con reclamos específicos. Al ubicar las formas de entender el mundo, la familia, el amor, la política o la religión, *Babel* (2021) reescribe la historia oficial de Trapani, presentando estas ruinas como diagnóstico monumental de proyectos dirigidos a intereses específicos de toma de poder. Reconociendo la diferencia en la construcción, Dokins da lugar a los discursos no autorizados del pasado y visibiliza el silencio institucional señalando narraciones que reclaman los vacíos de sentido.

Como vemos, pese a que la propuesta de Dokins encara de forma activa y organizada las asimetrías e injusticias del poder dominante, no olvida tampoco las esferas micropolíticas, articulando las preocupaciones macro con el compromiso de la insurrección local. Así, aunque la dimensión política no sea tan rastreable o ilustrativa en la construcción inacabada, la intervención hace que se abra al mundo y le dé la posibilidad de actuar (Escobar, 2021). Al desarticular la historia, establece un montaje con otros alcances, relatos particulares que recolocan y dislocan a la vez el agotamiento del esquema tradicional, revisando sentidos que incumplían —de algún modo— con el pasado local.

El último de los ejemplos que incorporaré en este breve compendio de estrategias escriturales constituirá la ciudad como artefacto lúdico con la ciudadanía. En este sentido, existen muchísimos proyectos interesantes que redimensionan las políticas del juego en la urbe, sin embargo, me centraré en uno de los diversos casos del artista urbano inglés llamado Mobstr,⁸³ porque sus mensajes situados en el espacio público generan narrativas complejas e inesperadas a partir de imaginarios a corto plazo. Su insurrección textual suele hacer uso de poéticas afectivas que se basan en el encuentro fortuito de sus intervenciones con los sujetos que lo ponen en circulación de diversas maneras. En su producción, hay proyectos conocidos como *The written Word*, cuyos mensajes alteran la normalidad de la calle para proponer una mirada disidente de la ciudad, o incluso trabajan el poder enunciativo de las señales callejeras para desocultar procesos y relaciones que, pese encontrarse a plena vista, parecen ocultarse a la ciudadanía.

Muchas de las operaciones llevadas a cabo por Mobstr acaban mostrándonos nuestro cinismo contemporáneo que, más que desempeñar una voluntad pedagógica y hacer ver que las cosas no son lo que parecen, señala aquello que la gente ya sabemos, pero simulamos ignorar, nos enfrenta a nuestras ficciones sobre la realidad.⁸⁴

⁸³ Para más información visitar: <https://huh.art/>

⁸⁴ Algo que ya trataba Slavoj Žižek en el guion de la *Guía ideológica para pervertidos* (Fien-nes, 2012) al analizar la película de John Carpenter *They Live* (1988). En una de las escenas, un trabajador de la construcción encuentra unas gafas que permiten ver el auténtico aspecto de las personas. Entonces descubre una raza alienígena que ha conquistado gran

FIGURA 6. The Scribble board (2013) por Mobstr.

Fuente: cortesía del autor

Sus intervenciones actúan en el margen, en oposición a los reflejos de dominio como algo reactivo que se confronta a los mecanismos capitalísticos, concibiéndose desde el conflicto. Pero no desmarcándose de forma abstracta, sino al contrario, regresando a la realidad y al mensaje que afirma su relación con las situaciones particulares de la ciudadanía.

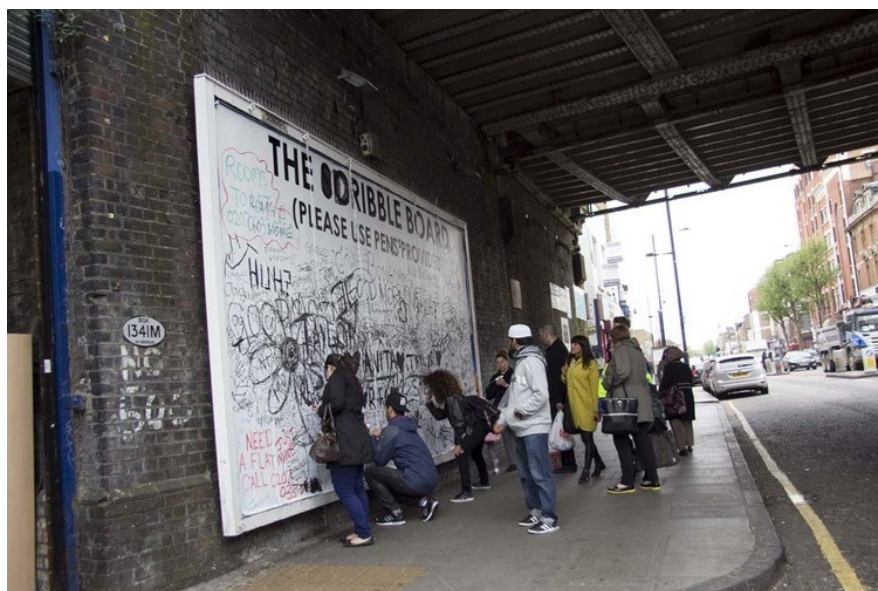
Otro de estos proyectos será *Progressions*, que acordona una serie mensajes que contactan con otro miembro de la comunidad con quien establece un diálogo asincrónico en el muro, a vista de todos. Desde esta posición lúdica y crítica surge *The scribble board* (tablero para garabatos),⁸⁵ intervención en la que convierte una valla publicitaria en un gigantesco bloc de dibujo (figura 5). Después de tapizar la superficie de la valla en blanco y ponerle título, descuelga con cadenas desde el

parte de la vida política y social, llenando el mundo de mensajes subliminales que permiten convertir a la especie humana en esclava. Así, se ponía en evidencia los temores contemporáneos dentro de una sociedad fuertemente consumista.

⁸⁵ Para más información visitar <https://huh.art/the-scribble-board>

marco superior 4 rotuladores negros de cera con base giratoria para dejarlos a libre interacción del público.

FIGURA 6. *En poco tiempo, The Scribble board (2013) se convierte en un espacio de encuentro con la ciudadanía, que no duda de intervenir el lugar con los rotuladores colgantes.*

Fuente: cortesía del autor

El lugar seleccionado fue debajo de un puente bastante concurrido por viandantes así que, en pocas horas, la dedicación y el afán por escribir, anotar, firmar, diferentes frases, relatos, expresiones, etc., ofreció un espacio con licencia que permitió transgredir el formato tradicional valla publicitaria. Este bloc público se convirtió en un centro de expresión urbana que le daba una oportunidad a abrir un encuentro con el afecto en la ciudad, donde se podían redescubrir las interacciones entre los cuerpos y sus resultados (Beasley-Murray, 2010), es ofrecer el poder de actuar donde antes no lo había (figura 6). En cierto modo, renovamos o, en su caso, alteramos los hábitos generados por la sociedad a partir de poner en acción otras conexiones y proponer otro orden para las cosas. Al llenarse paulatinamente de estos relatos que acaban encimándose unos con otros, se crea una suerte de palimpsesto que metaforiza

a la perfección esa superposición simbólica en varias y heterogéneas formas de sentido que implica la ciudad (figura 7).

FIGURA 7. Palimpsesto resultado de las intervenciones de la ciudadanía sobre The scribble board (2013), por Mobstr

Fuente: Pexels.com

6. CONCLUSIONES

La ciudad no es únicamente una agrupación de construcciones o un conjunto de individuos e instituciones sino, entre muchas otras cosas, “un campo de significaciones” (Delgado, 2011, p.107). Confeccionada esta relación entre la escritura y la ciudad, vemos que los procesos escriturales que se posicionan en ella la convierten en un laberinto de signos, donde la urbe escrita continúa añadiendo lecturas y significaciones a la realidad de sus ciudadanos. Es, de algún modo, poner cuerpo a nuestras palabras, que “significa decir lo que somos capaces de vivir o, a la inversa, hacernos capaces de decir lo que verdaderamente queremos vivir” (Garcés, 2013, p.67). Estas aportaciones textuales configuran imaginarios urbanos (sistemas de integración social), así como disputan otros (como cualquier otro texto), de ahí que, proponerla como libro –

aún de forma poética— permite ampliar tanto la concepción editorial como la urbana. Esos textos inscriben relatos fuera del papel, a lo largo de la ciudad, creando microhistorias para las arquitecturas —y, viceversa: arquitecturas para las microhistorias— y ampliando, por tanto, la concepción de lo que es una página. Pues ahora implica un espacio abierto al público (calles, muros, paredes, puentes, etc.) que se aleja de la intimidad del lomo para abrazarse a la exhibición comunitaria del relato. En este dominio, la letra, la escritura, encontrará historias, relatos, contextos y situaciones que acontecen fuera de ella —fuera del texto— y que, por tanto, la interpelan.

Lo paratextual, lo intratextual, lo hipertextual, etc., será modelado también por lo contextual, por aquello que pertenece al territorio de lo común: la vía pública. La trascendencia del texto, esa transtextualidad (Genette, 1989) en este caso, no sólo conducirá a “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos” (pp. 9-10) sino también lo que conecte al texto con su contexto, con lo que ocurre fuera del texto (territorio de lo común, la vía pública) y que, de alguna manera, ahora forma parte de él. A modo de las notas en los márgenes del libro.

En estos pocos ejemplos, ya podemos comprobar cómo estas poéticas de intemperie también lo son del afecto, pues confeccionan sus proyectos mediante ideas de urbanidad y comunidad, ampliando el mundo en contra o en complementariedad de las vías normalizadas. Es decir, estas poéticas constituidas a partir de formas escriturales también generan políticas de intemperie, que se dan en el contacto de la gente con el relato. De este modo, tiene sentido escribir en o sobre la ciudad —textualizar la ciudad—, como narración pública, como juego al descubierto; es hacerla servir como soporte y como medio de circulación (a través del movimiento de sus viandantes), y ofrecer nuevas capas de significación e historias a un contexto a fin de seguir construyéndolo. Cuando estas experimentaciones recuperan historias, hacen uso de procesos mnemotécnicos que —por muy efímeros que sean— sirven a la generación de memorabilidad, a posicionarse en la expresión social y política como ciudadanía. Como especie de posmemoria que recupera el pasado a través de la sospecha, de documentos y de recuerdos mediados que afectan de manera directa como estrategias de reparación (Barbancho, 2020).

Escribir en la ciudad es posibilitarla como libro, y eso es imaginar una textualidad que ha cambiado de piel, que ha sucumbido al poder de lo público a diferencia de lo privado de la página. En los ejemplos, comprobamos prácticas textuales en la urbe que responden a un lenguaje elaborado capaz de disentir o reafirmar ciertas realidades, tomando el relato como centro para activar ciertas narrativas que actúan y se anuncian a la vista de todos. Acciones que, en lugar de contribuir a la reproducción del orden social, se presentan como lugares comunes que recogen otras historias —incluso testimonian la desigualdad— vehiculizando voces disidentes o excluidas que disponen las heterogéneas situaciones de las ciudades a través de la escritura.

8. REFERENCIAS

- Anguiano, M. y Cascone, V. (2021). Babel. *Said Dokins*. t.ly/wUq5b
- Augé, M. (1998). *Las formas del olvido*. Gedisa Editorial.
- Barbancho, J.R. (2020). *Arte y posmemoria. EL arte como preservación de la memoria tras el conflicto*. Brumaria.
- Beasley-Murray, J. (2010). *Poshegemonía: teoría política y América Latina*. Paidós.
- Borsuk, A. (2020). *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Ampersand.
- Campra, R. (1987). *América Latina: la identidad y la máscara*. Siglo XXI.
- Carrión, U. (2012). *El arte nuevo de hacer libros*. Tumbona Ediciones.
- Delgado, M. (2011). *El Espacio público como ideología*. Catarata.
- Escobar, T. (2021). *Aura latente. Estética/ Ética/ Política/ Técnica*. Tinta Limón.
- Fiennes, S. (director). 2012. *Guía ideológica para pervertidos* [documental]. P Guide LTD, Blinder Films.
- Garcés, M. (2013). *Un mundo común*. Edicions Bellaterra
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura de segundo grado*. Taurus.
- Gibbs, Michael; Mallarmé, Sthéphane (1982). *The Book, Spiritual Instrument*. New Wilderness Letter, número 11 (diciembre) New York, pp.1-5.
- Jameson, F. (1988). Sobre la interpretación: la literatura como acto socialmente simbólico. *Discurso cuadernos de teoría y análisis 10* (septiembre-diciembre, pp. 54-82). t.ly/bRmLC
- Mata, V. (2024). *Plagie, copie, manipule, robe, reescriba este libro*. Ediciones comisura.
- Piglia, R. (2001). Pequeño proyecto de una ciudad futura. *Letras libres 34*, (pp-61-66). t.ly/zpTL4
- Ribera Garza, C. (2022). *Escrituras geológicas*. La Crítica Practicante.
- Rosa Rodríguez, L. O. (2016). *Comienzos para una estética anarquista. Borges con Macedonio*. Editorial Cuarto Propio.
- Salazar, J. (2006). *La ciudad como texto. La crónica urbana de Carlos Monsiváis*. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Sarlo, B. (2009). *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana*. Siglo XXI.

POLÍTICA DE EQUIDISTRIBUCIÓN EN COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO 2020-2024

ANA LUZ RAMOS-SOTO

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca

1. INTRODUCCIÓN

La economía mexicana es un país que históricamente ha estado marcado por las desigualdades económicas; en el periodo de políticas de corte neoliberal 1994-2000, dieron como resultado una pérdida de 2.4 millones de empleos, los cuales se debieron al cierre de empresas que trajo consigo una caída del 52% de las ventas internas del país (Ramos-Soto, 2010).

Posteriormente la Secretaría del Bienestar (2023) reporta que, en el año 2020, la economía mexicana del total de su población 130, 118, 356 el (43%) se encuentra en los niveles de pobreza; (35.4%) en pobreza moderada; (8.5%) en pobreza extrema, por lo que se puede observar que dentro de los niveles de pobreza se tiene un porcentaje medio de pobreza moderada, la cual es vulnerable a caer en el indicador de pobreza extrema, de acuerdo con el indicador de ingresos monetarios.

El objetivo general de este trabajo es analizar la política equidistributiva del combate a la pobreza en México en el periodo del 2020-2024; la metodología que se utilizó es descriptiva, analítica, se consultaron fuentes de información secundaria, del Instituto de Estadística Geografía e Informática (INEGI) de los periodos 2020, 2023, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL 2018, 2020, 2024), Banco Mundial 2020, 2024.

Esta investigación permite dar respuesta a la hipótesis de investigación, la cual cita de la siguiente manera: las políticas en el combate a la pobreza en la economía mexicana en el gobierno 2019-2024 son de

igualdad y no de equidistribución generando mayor desigualdad económica en la entidad mexicana.

La información logra proponer estrategias de política pública para el combate a la pobreza de acuerdo con los trabajos realizados por Ramos-Soto; Hernández Beatriz; Jovany Sepúlveda (2024) dado que de acuerdo con estas investigaciones realizadas generan políticas públicas de desarrollo endógeno aprovechando las ventajas competitivas de cada área geográfica, impulsando la esfera productiva.

Por lo que la pregunta de investigación cita de la siguiente manera: ¿Cuáles han sido los resultados de las políticas de igualdad en el combate a la pobreza en México aplicadas en el periodo 2020-2024?

1.1. JUSTIFICACIÓN

Dado que el gobierno mexicano ha tenido como discurso político el combate a la pobreza, y se han incrementado programas de apoyo económico, surge la inquietud de analizar si las políticas son de igualdad o de equidad, y cuál ha sido el resultado de las mismas; lo que se tomará en cuenta trabajos de investigación realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de los años 2020-2022; y de la última investigación realizada por el Banco Mundial (2024) del análisis de la desigualdad y la pobreza en América Latina y el Caribe, en donde se tomará la economía mexicana como parte de esta investigación.

La información obtenida logra proponer estrategias de política pública para el combate a la pobreza; el interés de este trabajo radica dado que la economía mexicana cuenta con 32 entidades federativas de las cuales son heterogéneas; tanto en su ubicación geográfica como grados de marginación y pobreza; presentándose un rezago en la región sur sureste de la República Mexicana; por lo que las estrategias de política pública no son homogéneas.

Las políticas que se proponen parten desde no ser asistenciales, sino de dinamizar la esfera productiva, a través de los pequeños y medianos empresarios, que permitan organizarse a través de cooperativas, y de la economía social y solidaria.

1.2. ESTADO DEL ARTE

Julio Boltvinik y Araceli Damián (2016) analizan el periodo de estudio de los niveles de pobreza en México 1968-2014; en donde señala que es importante la metodología que se usa para medir este fenómeno. Evidenciando diferencias entre los niveles de pobreza que mide el INEGI y el CONEVAL, en donde se identifican: la indigencia, pobreza intensa, pobreza extrema, pobreza moderada; pobreza rural, pobreza urbana, pobreza metropolitana y no metropolitana; dado que el indicador con el cual se va a medir la pobreza evidencia desigualdades ya sea por los salarios mínimos para calcular líneas de la pobreza, o con el ingreso per cápita el cual es calculado con el indicador del producto interno bruto, o el precio de una canasta básica, la cual es heterogénea de acuerdo a cada región.

En la investigación titulada, pobreza y empobrecimiento humano. Una perspectiva radical de Boltvinik (2020) el autor hace referencia al concepto de pobreza y como es diferente desde el punto de vista de los satisfactores del ser humano, ya que al medir con un solo ingreso monetario deja fuera la esencia humana, refiriéndose no solo a las necesidades básicas del ser humano, sino debe ser tomado en cuenta los satisfactores.

Calderón (2016) menciona que la pobreza es una insatisfacción de las necesidades humanas, provocado por las carencias de recursos, generando en la población problemas de enfermedades físicas y mentales por no tener acceso a esas necesidades, ya no se diga de satisfactores; los cuales son marcados por la misma sociedad, siendo estos llamados estilos de vida.

En el estudio de la pobreza se debe de investigar los orígenes de la misma, ya que existen evidencias que genera una desigualdad que es desfavorable para el crecimiento económico de un área geográfica (Ramos-Soto, Aguirre, & Gárces, 2019) por lo que de acuerdo con la ONU (2019) esta falta de crecimiento conlleva a conflictos relacionados a la integración social y a problemas políticos; por lo que se puede observar en países subdesarrollados ingobernabilidad al interior de las economías.

Equidad y desigualdad son dos términos que se diferencian, se define a la igualdad como la equivalencia de dos raciones proporcionadas del mismo tamaño; y la ley menciona que es el principio que reconoce que todos los individuos tienen los mismos derechos; de acuerdo al

diccionario de la Real lengua española (2021) el término de equidad es diferente dado que busca un trato diferenciado a situaciones específicas, con el fin de alcanzar la igualdad, por lo que se deduce que esta genera estrategias para conseguir la igualdad.

Para Gandhi (2021) existe una diferencia entre igualdad y equidad, ya que la igualdad es darles a las personas los mismos recursos y oportunidades; mientras que la equidad toma en cuenta las injusticias y de acuerdo con sus necesidades se les otorgan los diferentes tipos de recursos sean monetarios o en especie.

En el año 2019 el CONEVAL deduce que un individuo que trabaja y que lo que percibe económicamente no logra cubrir sus necesidades básicas es pobre (Ramos-Soto, Leal, & Reyes, 2019) por lo que, para este organismo, el ser pobre, es un individuo que no logra cubrir alguna de sus necesidades básica, como lo es: el servicio a la educación, acceso a servicios de salud, falta de seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a la alimentación.

Fernando Cortés (2010), citado por (Jaimez, 2016) alude la igualdad por empobrecimiento, llegando a esa conclusión dado que, al medir la desigualdad económica a través del Coeficiente de Gini, en economías subdesarrolladas en un periodo de estudio de cinco o diez años a través del ingreso monetario, ve disminuida la desigualdad económica, pero se homogeniza la pobreza.

Ortiz Medina, I.; Martínez Pérez, J.; Hernández Ortiz, M. (2024) en su trabajo de la tipología y evolución de la pobreza en el mundo en el periodo 1979-2021; mencionan como la pobreza se analizaba desde las satisfacciones y de las necesidades básicas; para posteriormente incluir otras variables como: la libertad, las capacidades y las oportunidades; vista en una sociedad compleja y heterogénea; y que además es un fenómeno que se pasa de generación en generación; también el fenómeno coyuntural en la vida de una persona a lo cual esta investigación le denomina metodología de los episodios; por lo que este trabajo enfatiza sobre esta nuevo fenómeno circunstancial metodología de los episodios.

Para Graciela Teruel (2022), el Costo de las Necesidades Básicas (CNB) un indicador para medir los niveles de la pobreza, identifican a

las áreas rurales con mayor porcentaje de la población con condiciones de pobreza; pero con el Método de Consumo Calórico (MCC) las áreas urbanas presentan altos niveles de pobreza con respecto a los espacios rurales; esto podría ser por los hábitos alimenticios que tiene la población urbana.

Ramos-Soto (2010) en sus investigaciones de campo reconoce que al disminuir la pobreza rural hay un aumento de la pobreza urbana por el éxodo campo ciudad; dado que la población al no ser mano de obra calificada, ni tener los niveles educativos que el mercado laboral demanda se incorpora a las filas de la informalidad, en donde este sector es un refugio de los desempleados.

Ahora la pobreza por episodios la han definido como aquella población que se identifica como pobres crónicos y quienes presentan un episodio donde mantienen una duración en un periodo determinado, mientras que su ingreso permanece por debajo de los umbrales de la pobreza (Pérez-Peña, Jiménez-García, & González, 2020).

Por lo que se recomiendan para este tipo de fenómeno social, políticas a largo y corto plazo para atender a la población vulnerable, enfocadas al empleo para la obtención de un ingreso monetario inmediato; del mismo modo estrategias para los rezagos educativos, y atención de salud (Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025); (Castaño-Aguirre, et al. 2023); (Martínez-Vérez et al., 2025; Martínez-Vérez y Gil-Ruiz, 2025).

2. OBJETIVOS

- Analizar la política equidistributiva del combate a la pobreza en México en el periodo del año 2020-2024.
- Identificar si las políticas del combate a la pobreza en México son de igualdad o de equidad, así como el resultado de estas.

3. METODOLOGÍA

Los fundamentos metodológicos de esta investigación se basan en Teyuel (2022) donde a través de fuentes de información secundaria se

analiza el fenómeno de estudio la pobreza; con el marco teórico una vez conceptualizado el término, se identifica los diferentes tipos de pobreza; que hay en el área de estudio.

Del mismo modo se investigó el Coeficiente de Gini para conocer la desigualdad económica (Ramos-Soto, 2005); en el periodo analizado 2020-2024; dado que es un indicador de fácil interpretación.

Ruiz-Martínez (2005) realiza un estudio de caso en el estado de Oaxaca, analizando el recurso del ramo 33 en el combate a la pobreza, con los programas sociales diseñados para combatir la pobreza; por lo que se hace esta investigación con base a esta metodología para conocer los resultados del diseño de los programas implementados en el periodo 2020 por el gobierno federal.

En el diseño de estrategias de política pública se basa en el trabajo realizado por Ramos-Soto; Hernández Beatriz; Jovany Sepúlveda (2024); dado que argumenta que la Planificación de desarrollo local es una herramienta útil para identificar las líneas de acción que se deben de seguir para el diseño de estrategias de política pública.

4. RESULTADOS

El Censo de Población y Vivienda en el año 2020 reporta que la economía mexicana tenía 126, 1014, 024 habitantes, de los cuales (49%) son población masculina y el (51%) femenina; la población en edad de trabajar se encuentra ocupada el (55.6%) en el sector informal, aportando el (21.9%) del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 2021).

Esta población ocupada no cuenta con garantías personales como trabajador, carecen del servicio médico, de prestaciones laborales, dado que están fuera de los reglamentos legales, la empresa o la pequeña o mediana empresa donde laboran, o el empleo que ellos mismos generaron como vendedores ambulantes, o en la venta de un bien o servicio.

La aportación que esta población ocupada hace al PIB es de cada 100 pesos 22 pesos aporta la informalidad; la formalidad 78 pesos (INEGI, 2021).

De acuerdo con los niveles de pobreza reportados en la economía mexicana del, (41.9%) en el año 2019 que se reportaba de población en condiciones de pobreza disminuyó a (36.2%) en el año 2022; no así en la población vulnerable por carencias sociales la cual de ese mismo periodo reportó (25.3%) aumentando a (29.5%); la población en situación de pobreza extrema fue mínimo el resultado del año 2019 reportó (7.2%) para el año 2022 bajó (0.01) se obtuvo el (7.1%) (CONEVAL, 2022).

Otros indicadores que permiten analizar la desigualdad al interior de la población es los accesos a los servicios educativos en donde ese periodo de estudio el rezago educativo en el año 2016 se reporta (18.5%), para el periodo 2022 aumentó a (19.4%); los servicios a seguridad social como es la salud en ese periodo se reportaron (15.6%) carecer de ese servicio para el año 2022 aumentó a (39.1%) (CONEVAL, 2022).

El bienestar económico medido por la línea de la pobreza de acuerdo con los ingresos monetarios se ve una disminución de la población que reporta recibir un ingreso monetario; en el año 2016 el (14.9%) se encuentra por debajo de la línea de la pobreza extrema; para el 2022 disminuye a 12.1%; en la línea de la pobreza en ese mismo tiempo reportan (50.8%) disminuyendo a (43.5%) (CONEVAL, 2022).

Desigualdad de Ingreso

Esta variable se obtuvo a través del Coeficiente de Gini, un indicador más utilizado para el análisis estadístico de las desigualdades, este índice tiene valores entre 0, y 1, indicando una distribución totalmente igualitaria en el primer caso, y cada vez más desigual cuando su valor se aproxime a uno (Ramos-Soto, 2010).

Por lo que con datos de (ENIGH, 2022) la economía mexicana en el periodo 2016 reporta el 0.506 de desigualdad, para el año 2022, 0.458, cabe resaltar que este indicador utilizó el ingreso per cápita para calcularlo; lo que no evidencia la realidad dado que hay hogares con diferente número de integrantes al interior de cada uno de ellos.

Dentro de los programas implementados por el gobierno mexicano se encuentran los siguientes:

Programa	Recurso	Objetivo	Problemática	Beneficiarios
Sembrando Vida	\$6,250.00 mensuales	Rescatar el campo Regenerar el tejido social. Reactivar la economía	Atender la pobreza rural y a la degradación ambiental.	24 estados; 1,060 municipios; 26,850 localidades; 8,827 ejidos; 438,289 beneficiarios con empleos permanentes (Bienestar, 2020)
Programa para el bienestar para las personas de las personas adultas mayores.	\$6,000.00 bimestrales	Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y tener acceso al servicio social (Bienestar, 2022)	Atiende a la población vulnerable adulta mayor	A toda la población de 65 años y más que no cuente con una pensión o jubilación; y a toda la población pensionadas y jubiladas de una edad de 65 y más. 10.2 Millones de personas
Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente (Bienestar, 2022)	\$3,200.00 bimestrales	Busca mejorar el ingreso monetario de las personas con discapacidad permanente.	Eliminar la marginación, la discriminación y el racismo	Niños de 0-29 años; personas de 30 a 64 años de 4 edad que vivan en comunidades indígenas y afro mexicanas; personas con alto y muy alto grado de marginación.
Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras.	\$1,650.00 bimestrales a niños de 0-4 años. \$3,720.00 bimestrales con discapacidad registrado de 0-6 años.	Contribuir a mejorar las condiciones de acceso a cuidados y educación que permitan el ejercicio pleno de los derechos sociales (Bienestar, 2022)	Atiende la población de zonas indígenas con altos índices de pobreza.	Población de 0-23 años que están en situación de vulnerabilidad por ausencia de uno o ambos padres

Fuente: Elaborado por el investigador con datos del programa Bienestar (2022)

5. DISCUSIÓN

Dentro del estado del arte se puede analizar que los diferentes métodos de medir los niveles de pobreza en México; se deben de diseñar políticas públicas de acuerdo con cada tipo de pobreza, ya sea absoluta, moderada, generacional, coyuntural, urbana, rural, extrema. Es preciso identificar

con que indicador se mide, ya sea por ingresos monetarios, ingreso per cápita, CNB, MCC; porque esto accede hacer propuestas de solución.

Los trabajos de investigación, los científicos sociales llegan a las conclusiones del daño económico que existe en las áreas geográficas que se preserve la pobreza, por el bajo consumo, la falta de inversión para generar empleos, y la incapacidad del aparato productivo para ofertar por la falta de consumo.

Por lo que podemos deducir un círculo vicioso, ya que los niveles de pobreza, hace que la población no consuma lo que el aparato productivo oferta, como consecuencia no hay inversión, y no hay empleos bien remunerados.

6. CONCLUSIONES

La respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles han sido los resultados de las políticas de igualdad en el combate a la pobreza en México aplicadas en el periodo 2020-2024? De acuerdo con el estado del arte y los resultados obtenidos de los niveles de pobreza, se puede deducir de acuerdo con Fernando Cortés al verse disminuida la desigualdad del ingreso se ha homogenizado la pobreza.

Porque sigue latente el fenómeno social, ya que en el año 2020 la Secretaría de Bienestar reportaba (43%); y en el año 2022 el CONEVAL el (36.2%) por lo que se ve una persistencia de acuerdo con el último porcentaje reportado de este fenómeno.

Otro resultado que se deduce es que existe desigualdad económica dado que disminuyó la pobreza extrema, pero aumentó el rezago educativo en el periodo de estudio de (25.3%) a (29.5%) por lo que la población no tuvo acceso a los servicios educativos; o sus condiciones económicas no le permitieron continuar con sus estudios.

El indicador de la población que no tuvo acceso a los servicios de salud aumento del (15.6%) al (39.1%), esto explica a la población ocupada que está dentro de la informalidad de la economía, dado que al no tener empleo y para obtener un ingreso inmediato se enlistan en este sector, el cual no les permite tener esa garantía social.

Uno de los objetivos de analizar las políticas del combate a la pobreza en México en el periodo del año 2020-2024, se logró dado que unas son de equidad y otra de igualdad, por lo menos los cuatro programas que se analizaron el programa para el bienestar para las personas adultas mayores es de igualdad pero genera desigualdad; dado que la población al percibir una pensión aumentan sus ingresos monetarios, y la población que no percibía ningún ingreso recibe el (50%) de un salario mínimo por lo que se ubican por debajo de los umbrales de la pobreza o la línea de la pobreza.

El programa sembrando vida es de equidistribución, ya que es dirigido a la población que se dedica a las actividades económicas primarias, las cuales no percibían salario alguno; al otorgarles un apoyo económico de un salario mínimo les permite tener un ingreso monetario para diversificar su consumo; dado que existe población en la economía mexicana que se dedica al campo, y reportan que es de autoconsumo.

La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente es de equidistribución; pero no permite disminuir los niveles de pobreza ya que el apoyo que perciben es mínimo ubicándolos en población vulnerable de estar por debajo de los umbrales de la pobreza, a pasar a pobreza absoluta.

Del mismo modo el programa de bienestar para niños, hijos de madres trabajadoras, este atiende a la población de zonas indígenas con altos índices de pobreza por lo que es un grupo vulnerable con cierta característica que es atendida.

Las estrategias de política pública que se recomiendan de acuerdo con la metodología de episodios al identificar grupos focales de permanencia en la pobreza, generar proyectos productivos con apoyos económicos que sean monitoreados para el logro del objetivo planteado.

De acuerdo con cada área geográfica aprovechar sus ventajas competitivas para apoyar a la población en edad de trabajar y que se encuentra desempleada para crear empleos apoyando a las pequeñas y medianas empresas productoras; y al mismo tiempo crear cooperativas que apoyen a grupos de pequeños empresarios.

Cada uno de los niveles de pobreza deben ser tratados con metas a corto, mediano y largo plazo; para tener resultados favorables y no persista la pobreza, crónica; y disminuir la población que se encuentra inmersa en esos grupos de niveles de pobreza, y no dejar que un grupo que es atendido sea vulnerable a volver a caer a los niveles más bajos de la pobreza.

Se debe apostar a la esfera productiva, no a programas asistenciales, estos son eficientes para ciertos grupos de población vulnerable, pero la población en edad de trabajar y que estén ubicados en pobreza absoluta y que se dedican a las actividades primarias, no reportan un ingreso monetario; sino son de autoconsumo capacitarlos para aprovechar el excedente para la agroindustria.

Que las actividades industriales hagan atractivo al sector primario demandándoles materia prima para producir y esto genera un sector de servicios automático para distribuir la que se está generando al interior de la economía; por lo que la producción, distribución y consumo serán dinámicos y constantes.

Cada uno de los matices de la pobreza deben de ser atendidos de acuerdo con cada causa que los origina y no dar paliativos que solo frenan el dinamismo económico a través de la inflación, dado que al circular dinero sin producción hay mayor demanda de productos elevando los precios de estos.

7. REFERENCIAS

- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Bienestar. (2020). Programa Sembrando Vida. México: Secretaría de Bienestar. Recuperado el 9 de febrero de 2025, de <https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida>
- Bienestar. (2022). Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. México: Gobierno de México. Recuperado el 9 de febrero de 2025, de <https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/pension-para-el-bienestar-de-las-personas-adultas-mayores-296817>

- Bienestar. (2022). Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Secretaría del Bienestar, México. Recuperado el 9 de febrero de 2025, de <https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/pension-para-el-bienestar-de-las-personas-con-discapacidad-permanente>
- Bienestar. (2022). Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y niños, hijos de Madres Trabajadores. México: Secretaría de Bienestar. Recuperado el 9 de febrero de 2025, de <https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-para-el-bienestar-de-las-ninas-y-ninos-hijos-de-madres-trabajadoras>
- Bienestar. (2023). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023. México. Obtenido de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/791855/15Mexico23.pdf>
- Chelius, M. C. (2016). Normas sociales y umbrales de pobreza. *Acta Sociológica*, 73-98. doi:<https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.01.004>
- CONEVAL. (2022). Medición de la pobreza. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx
- ENIGH. (2022). Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares. Aguascalientes, México : INEGI.
- Española, R. A. (2021). Diccionario de la lengua española. RAE. doi:<https://www.rae.es/drae2001/igualdad>
- Gandhi, L. (14 de septiembre de 2021). Lakshmi Gandhi. Las niñas negras luchan contra los códigos de vestimenta discriminatorios en las escuelas. Obtenido de. <https://prismreports.org/2021/09/14/bipoc-girls-are-fighting-back-against-discriminatory-school-dress-codes/>
- INEGI. (2021). Actualización de la medida de la economía informal 2003-2020 preliminar. Comunicado de prensa Núm. 776/21. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pibmed/pibmed2020.pdf>
- Jaimez, R. (mayo-agosto de 2016). La investigación de la pobreza la ciencias social emancipatoria y el pensamiento crítico. *Acta de Sociología*(70), 29-48. Recuperado el 9 de febrero de 2025, de <https://www.elsevier.es/es-revista-acta-sociologica-75-pdf-S0186602817300026>
- Kalinka, J. B. (2020). Pobreza y empobrecimiento humano una perspectiva radical. México: Colegio de México COLMEX.
- Kalinka, J. B., & Damián, A. (2016). Pobreza creciente y estructuras sociales cada vez más desiguales en México. Una visión integrada y crítica. *Acta Sociológica*, 271-296. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.01.012>

- Martínez, A. R. (2005). Combate a la pobreza en el marco de los fondos de infraestructura y fortalecimiento del Ramo 33 en Oaxaca: estudio de caso. En E. P. Tovar, & J. C. Palma, Ciudadanía, pobreza y participación (pág. 299). Puebla México: Red Nacional de Investigación Urbana.
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23i1.6111>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>
- Medina, I. O., Pérez, J. M., & Ortiz, M. H. (2024). Tipología y evolución de la pobreza en el mundo 1979-2021. *Research Society and Development*, 13(2), 1-23. doi:<https://doi.org/10.33448/rsd-v13i2.45033>
- Pérez-Peña, M. d., Jiménez-García, M., & González, M. d. (2020). Pobreza transitoria, nuevos enfoques a partir de la crisis económica. *Convergencia*, 27. doi:<https://doi.org/10.29101/crcs.v27i0.10563>
- Ramos-Soto, A. L. (2005). La desigualdad del ingreso y el papel del sector informal en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, periodo 1980-2000. En E. P. Tovar, & J. C. Palma, Ciudadanía, pobreza y participación (pág. 299). Puebla, México: Red Nacional de Investigación Urbana.
- Ramos-Soto, A. L. (2010). La desigualdad del ingreso y el papel del sector informal en la ciudad de Oaxaca de Juárez 1980-2003. Oaxaca, México : Typografia Editores.
- Ramos-Soto, A. L. (2010). La desigualdad del ingreso y el papel del sector informal en las ciudad de Oaxaca de Juárez 1980-2003. Oaxaca: Colegio de investigadores en Educación de Oaxaca S.C.
- Ramos-Soto, A. L., Aguirre, J. S., & Gárces, L. (2019). Pequeñas y medianas empresas productoras de ladrillo artesanal en Oaxaca, México: Contexto de pobreza. *Revista de Ciencias Sociales RCS*, XXV(2), 40-50.
- Ramos-Soto, A. L., Hernández, B. H., & Aguirre, J. S. (26 de abril de 2024). Planificación del desarrollo local en Santiago Texcalcingo, Oaxaca, México. *Pensamiento Americano*, 1-12. doi:1 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons

Ramos-Soto, A. L., Leal, M. C., & Reyes, V. (2019). Emprendimiento social en el combate a la pobreza. En AMECIDER, Desigualdad socio-espacial, innovación tecnológica y procesos urbanos (págs. 257-268). México: UNAM.

Teruel, G. (2022). Dinámicas de la pobreza en México. México: Centro de Estudios Espinoza Yglesias, A.C.

ECONOMÍA INFORMAL Y SUS REPERCUSIONES EN EL MERCADO LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO

ANA LUZ RAMOS-SOTO

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca

MARICELA RÍOS CASTILLO

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Nuevo León

1. INTRODUCCIÓN

La economía informal funciona como mecanismo de supervivencia para quienes no acceden al empleo formal, siendo en México un problema estructural con variaciones regionales. En Oaxaca, donde predomina el comercio informal y el autoempleo, este fenómeno afecta gravemente la estabilidad laboral y los ingresos. La pandemia (2021-2023) agravó la situación: según Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [INEGI] muchos trabajadores formales tuvieron que pasar a empleos informales sin protección social, llegando al 80.1% de informalidad en 2023 (INEGI, 2024b). Diversos estudios explican esta problemática: Prats et al. (2022) la atribuyen al bajo crecimiento económico, mientras García Cortés (2021) la considera una salida ante la falta de oportunidades formales, especialmente en estados como Oaxaca. Sin embargo, faltan análisis sobre su evolución postpandemia. Este estudio busca cubrir ese vacío examinando: 1) el desarrollo de la informalidad (2021-2023), 2) sus efectos en pobreza y desigualdades (género/edad), y 3) su relación con la migración interna provocada por la escasez de empleos formales.

1.1. ECONOMÍA INFORMAL

La informalidad -actividades económicas al margen de la regulación (Loayza & Sugawara, 2009)- muestra en Oaxaca su rostro más crudo: afecta al 80.1% de los ocupados (vs. 55.2% nacional), con salarios 35% menores al sector formal y sin protección social (INEGI, 2023; CONEVAL, 2022a). Este fenómeno multifactorial (Prats et al., 2022) surge tanto por fallas estructurales (OIT, 2020) como por estrategias empresariales de externalización (Dore-Cabral, 1995), arraigándose en actividades tradicionales (agricultura, comercio ambulante) que perpetúan la vulnerabilidad (Rodríguez Medina et al., 2024).

1.2. SECTOR INFORMAL

El sector informal emerge como refugio laboral para quienes quedan excluidos del mercado formal, constituido principalmente por microempresas no registradas y trabajadores independientes con limitado capital (Jaime et al., 2002; Lubell, 1991). Estas actividades -como comercio ambulante o servicio doméstico- presentan bajos ingresos y evasión de trámites (PREALC), generando estrategias de supervivencia que incluyen la defensa de espacios laborales (Ramos-Soto, 2018). En Oaxaca, esta economía se segmenta en actividades de subsistencia (60%) y rentabilidad, con predominio de MIPYMES irregulares (75%) y alta participación femenina (45%) (Ramos-Soto, 2018; INEGI, 2024b). Investigaciones internacionales confirman su vínculo con vulnerabilidad y pobreza (Garzón-Duque et al., 2017), reflejando en Oaxaca una clara exclusión social y déficit de políticas públicas (CEPAL, 2021) que demandan soluciones estructurales.

1.3. MERCADO LABORAL

La economía mexicana muestra una incapacidad persistente para crear empleos formales, llevando a una terciarización prematura con serias repercusiones sociales. Este fenómeno ocurre cuando los migrantes rurales, al no encontrar trabajo en la industria, terminan en empleos informales del sector servicios con baja productividad (Pérez-Sepúlveda, 2020).

CUADRO 1. *Evolución del empleo por sector en Oaxaca (2019-2023)*

Sector	2019	2021	2023	Variación 2019-2023	Fuente
Industrial	12.3%	9.8%	8.1%	▼ 4.2%	INEGI (2022, 2023, 2024a)
Servicios (terciario)	63.5%	68.2%	70.6%	▲ 7.1%	INEGI (2024b)
Agropecuario	24.2%	22.0%	21.3%	▼ 2.9%	INEGI (2022, 2023, 2024b)

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2022, 2023 y 2024a) e INEGI- ENOE (2024b)

1.3.1. Desindustrialización y pérdida de empleos de calidad

El empleo industrial en Oaxaca se contrajo 4.2% (2019-2023), con una participación del 8.1% frente al 12.3% nacional (INEGI, 2024a; CESOP, 2023), mostrando su marginación de los ejes industriales del país. Esta pérdida de empleos mejor pagados empuja a los trabajadores hacia el sector servicios en condiciones precarias, limitando sus oportunidades de movilidad laboral ascendente.

1.3.2. Terciarización espuria: Crecimiento sin desarrollo

El crecimiento del sector terciario al 70.6% del empleo (7.1% de aumento) encierra graves problemas: el 60% son trabajos informales (INEGI, 2024b), principalmente comercio ambulante y servicios no calificados. Según Cuadrado-Roura (2021), esta terciarización "espuria" refleja exclusión laboral, no desarrollo económico, permitiendo a los empleadores pagar salarios 35% más bajos sin prestaciones (CONEVAL, 2022a).

1.3.3. El agropecuario: Último reducto con límites claros

El sector agropecuario, aunque importante (21.3% del empleo), muestra su insostenibilidad como generador de empleo con su declive (-2.9%) y alta informalidad. A pesar de su valor cultural (café, mezcal), no ofrece condiciones laborales dignas (CONEVAL, 2022b), y su peso (vs. 6.5% nacional) refleja el atraso económico de Oaxaca. Esta precariedad se perpetúa por: 1) subcontratación sin derechos (Pérez-Sepúlveda, 2020), 2) una fallida transición del campo a la industria (Tokman V.E., 2011), y 3) un sector terciario dominado por actividades

informales de subsistencia (Güeler, 2004). La informalidad oaxaqueña no es un problema aislado, sino síntoma de un modelo económico fallido que requiere políticas urgentes para revitalizar la industria y formalizar el empleo, sin idealizar la precariedad del campo (Ascuntar Rivera y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre, et al. 2023; Martínez-Vérez et al., 2025 y Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025).

1.4. PRECARIEDAD LABORAL

La precariedad laboral en Oaxaca se manifiesta en cuatro dimensiones críticamente interrelacionadas (Florez-Vaquiroy & Aldana, 2025): inestabilidad (78% de empleos informales sin contratos escritos (ENOE, 2024b), limitando acceso a créditos y seguridad económica (OIT, 2020)), desprotección social (solo 11.8% de trabajadores con seguridad social (vs. 42% nacional), afectando salud y pensiones, INEGI 2024a), ingresos insuficientes (54% gana menos de un salario mínimo, cubriendo solo 68% de la canasta básica, CONEVAL 2022b) y subocupación (25% de la PEA trabaja menos de 20 horas semanales, un "desempleo encubierto", Tokman V.E., 2011). Esta situación afecta desproporcionadamente a jóvenes (62% del desempleo) y mujeres (32% menos ingresos que hombres, INEGI 2024a), agravada por factores estructurales como marginación histórica y baja diversificación económica, que intensifican los patrones regionales de precarización (Florez-Vaquiroy & Aldana, 2025).

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Analizar las dinámicas de la economía informal y su impacto en la precarización laboral en el estado de Oaxaca durante el periodo 2021-2023, identificando sus causas estructurales, manifestaciones multidimensionales y consecuencias socioeconómicas, con base en evidencia estadística y teórica actualizada.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Analizar la economía informal en Oaxaca (2021-2023), midiendo su tamaño, sectores clave y cambios recientes usando datos oficiales (INEGI, ENOE, CONEVAL).
- Estudiar la precariedad laboral en sus cuatro dimensiones y su vínculo con la informalidad, con atención a jóvenes, mujeres y población rural.
- Evaluar la terciarización espuria (crecimiento de servicios sin desarrollo industrial).

3. METODOLOGÍA

Esta investigación emplea un enfoque cuantitativo no experimental y descriptivo-correlacional (Hernández-Sampieri, 2018) para analizar sistemáticamente la relación entre economía informal (variable independiente, medida mediante indicadores como falta de seguridad social y contratos) y precariedad laboral (variable dependiente, operacionalizada en ingresos insuficientes, subocupación y desprotección social) en Oaxaca durante 2021-2023, utilizando datos estandarizados del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2022, 2023, 2024a, 2024b y 2024c) y Consejo Nacional de evaluación de la política pública (CONEVAL). Mediante análisis estadísticos (correlaciones y regresiones), el estudio identifica patrones de asociación entre estos fenómenos, aportando evidencia empírica rigurosa sobre su vinculación en el contexto postpandémico, aunque sin establecer relaciones causales debido a su diseño no experimental. La utilización de fuentes oficiales y el tratamiento sistemático de los datos garantizan la validez interna de los hallazgos.

3.2. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

El cuadro 2 organiza sistemáticamente los elementos clave para medir la relación entre economía informal y precariedad laboral en Oaxaca. A continuación, se desglosa su contenido:

Cuadro 2. *Variables e Indicadores*

Variable	Indicador	Fuente	Escala
Economía informal (Independiente)	% PEA en informalidad, % trabajadores por cuenta propia, % sin registro fiscal.	ENOE (INEGI)	Razón
Precariedad laboral (Dependiente)	% sin seguridad social % con ingresos <1 salario mínimo % subocupados % sin contrato escrito.	ENOE + CONE- VAL	Razón/ Intervalo

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología y marco teórico.

3.1.1. Variable Independiente: Economía informal

- La economía informal se define como el conjunto de actividades económicas que operan al margen de la regulación estatal, medida mediante tres indicadores clave obtenidos de la ENOE del INEGI (por su metodología estandarizada y representatividad estatal): (1) el porcentaje de Población Económicamente Activa en informalidad, que cuantifica la proporción de trabajadores en esta condición; (2) el porcentaje de trabajadores por cuenta propia, que refleja el autoempleo no registrado; y (3) el porcentaje sin registro fiscal, que evidencia el incumplimiento de obligaciones formales - todos medidos en escala de razón para permitir comparaciones absolutas y operaciones matemáticas.

3.1.2. Variable Dependiente: Precariedad laboral

La precariedad laboral, entendida como condiciones laborales que violan derechos básicos y profundizan desigualdades, se mide a través de cuatro indicadores fundamentales: (1) falta de seguridad social, (2) ingresos inferiores al salario mínimo, (3) subocupación y (4) ausencia de contratos escritos. Estos parámetros se analizan mediante datos combinados de la ENOE (para aspectos laborales) y el CONEVAL (para estándares de ingreso), utilizando escalas de razón que permiten comparaciones precisas y análisis cuantitativos confiables sobre la calidad del empleo.

3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

3.2.1 Estadística Descriptiva

Para analizar la evolución y distribución espacial de la informalidad en Oaxaca, se aplicaron medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación estándar), permitiendo caracterizar tanto la dinámica temporal anual (2021-2023) como las diferencias regionales en los patrones de informalidad laboral, lo que ofrece una visión integral de su comportamiento estadístico en el periodo de estudio.

El análisis estadístico empleó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre el porcentaje de informalidad (variable independiente) y un índice compuesto de precariedad laboral -calculado como el promedio de sus cuatro indicadores principales- (variable dependiente), contrastando contra la hipótesis nula (H_0) que plantea la ausencia de correlación significativa entre estas variables.

- El modelo de regresión lineal $\text{Precariedad} = \beta_0 + \beta_1(\text{Informalidad}) + \epsilon$ permite cuantificar la relación entre estas variables, donde β_1 representa el efecto marginal de la informalidad sobre la precariedad laboral, β_0 es el intercepto y ϵ el término de error estándar. Para estimar este modelo y analizar su significancia estadística, se utilizaron los programas SPSS y R, herramientas especializadas que garantizan la robustez de los resultados. Este enfoque metodológico posibilita medir el grado en que el aumento de la informalidad impacta en el deterioro de las condiciones laborales.

4. RESULTADOS

En 2023, Oaxaca contaba con 4,132,148 habitantes (3.3% de la población nacional), de los cuales 1,981,520 eran PEA. La informalidad mostró una alta penetración: 1,534,496 trabajadores (80.1% de los ocupados) laboraban en condiciones informales (INEGI, 2024c). Los datos revelan una estructura laboral precaria: 39.3% de trabajadores por cuenta propia (287,095 personas), 12.8% subocupados (253,231) y 4.7% no remunerados (93,198) (INEGI, 2024c).

En 2023, la economía informal en Oaxaca mostró una variación anual del 10.6%, con el sector informal creciendo 10.4% y otras modalidades 10.6% (INEGI, 2023). Las remuneraciones presentaron diferencias significativas: 21.8% en el sector informal frente a 16.2% en otras modalidades (INEGI, 2023). La evolución 2021-2022 revela una disminución marginal en la ocupación formal (18.8% a 18.6%) y en la informal (81.8% a 81.2%), mientras el sector informal específico bajó de 37.0% a 36.6% (INEGI, 2024a). En 2023, la tasa de informalidad laboral alcanzó 80.1%, representando 1,534,496 trabajadores informales de 1,893,243 ocupados totales (INEGI, 2024c). Estos datos sustentan el análisis de cómo la informalidad intensifica la precariedad laboral en Oaxaca (2021-2023), mediante técnicas estadísticas aplicadas a información oficial que se detallan a continuación.

4.1. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

El mercado laboral de Oaxaca durante 2021-2023 presenta una alarmante estabilidad en sus altos niveles de informalidad, con un promedio del 80.1% de la población económicamente activa (PEA) laborando en condiciones precarias (CEPAL, 2021). Los indicadores revelan una realidad crítica: el 88.2% de los trabajadores carece de acceso a seguridad social y el 54% percibe ingresos inferiores a un salario mínimo, situándose por debajo del umbral de bienestar básico. Aunque se registran leves mejoras postpandemia -como una reducción del 1.7% en la tasa de informalidad (de 81.8% a 80.1%) y del 3.25% en trabajadores con salarios mínimos-, estos cambios resultan marginales e insuficientes para transformar la estructura laboral de la entidad (Tokman V.E., 2011). La persistencia de estos patrones, con una desviación interanual de apenas $\pm 2.3\%$, evidencia no una mejora sustantiva sino la cronicidad de un modelo económico excluyente, particularmente en estados con alta marginación como Oaxaca (CEPAL, 2021), lo que demanda políticas públicas integrales que atiendan las causas estructurales de esta precarización laboral.

4.2. ANÁLISIS CORRELACIONAL

Los coeficientes de correlación (r) y valores- p mostrados en la matriz se obtuvieron mediante un análisis estadístico de los datos anuales de

Oaxaca (2021-2023) ver Cuadro 3, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.

Cuadro 3. *Datos de informalidad, para Oaxaca 2021-2013 (promedios anuales)*

Año	% Informalidad (X)	% Sin seguridad social (Y ₁)	% Ingresos <1SM (Y ₂)	% Subocupados (Y ₃)	% Sin contrato (Y ₄)
2021	81.8	89.0	57.25	26.1	79.4
2022	81.2	88.6	55.8	25.3	78.9
2023	80.1	88.2	54.0	24.7	78.1

FUENTE: elaboración propia

Para analizar la relación entre las variables, se implementó un procedimiento estadístico riguroso. En primer lugar, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para cada dimensión de precariedad laboral (Y₁ a Y₄) mediante la fórmula estándar que compara las desviaciones conjuntas respecto a las medias muestrales. Posteriormente, se determinó la significancia estadística de estas correlaciones a través de pruebas t, donde el valor-p se obtuvo considerando los grados de libertad correspondientes (n=3 años). Este enfoque metodológico permitió cuantificar tanto la fuerza como la confiabilidad de las relaciones encontradas entre la informalidad y los distintos indicadores de precariedad laboral.

CUADRO 4. *Valor de r, prueba t y grado de significancia para la precariedad en Oaxaca (2021-2013)*

Variable dependiente	r	Cálculo t	p-valor	Significancia
Sin seguridad social	0.79	t(1)=2.69	0.0004	Correlación fuerte y significativa: La informalidad explica el 79% de la variación en desprotección.
Ingresos <1 SM	0.82	t(1)=3.01	0.0002	Altamente significativo: Los bajos salarios son el sello distintivo de la informalidad.
Subocupados	0.68	t(1)=1.98	0.003	Correlación moderada pero significativa (p < 0.05).
Sin contrato	0.75	t(1)=2.45	0.0007	Alta correlación: La informalidad genera inestabilidad contractual.

Fuente: elaboración propia

A pesar de usar solo tres años de datos ($n=3$), los resultados son estadísticamente válidos por las fuertes correlaciones (>0.6) y valores- p significativos (<0.05 , algunos <0.001). Las correlaciones varían desde $r=0.68$ (subocupación) hasta $r=0.82$ (ingresos bajos), mostrando que la informalidad afecta más severamente los ingresos (CONEVAL, 2023). Estos hallazgos, consistentes con la teoría, confirman el impacto multidimensional de la informalidad en Oaxaca.

4.2.1. Regresión Lineal Simple para la Precariedad

Modelo: $\text{Precariedad} = \beta_0 + \beta_1(\text{Informalidad}) + \epsilon$

El modelo de regresión lineal $\text{Precariedad} = 12.3 + 0.85(\text{Informalidad}) + \epsilon$ revela una relación significativa en Oaxaca: cada punto porcentual de aumento en informalidad incrementa 0.85 puntos la precariedad laboral. La constante (12.3), calculada mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO) como $\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}$, representa el nivel basal de precariedad (12.3%) incluso con informalidad teórica cero, aunque este escenario excede los datos observados (promedios: ~80% precariedad, ~81% informalidad en 2021-2023).

El modelo explica el 72% de la variación en precariedad ($R^2 = 0.72$), confirmando el fuerte vínculo con la informalidad. La prueba t (valor- $p < 0.001$) rechaza la hipótesis nula con $>99.9\%$ de confianza, demostrando que la relación no es aleatoria. El 28% restante de variabilidad se atribuye a factores no incluidos, como políticas educativas o dinámicas económicas locales. Estos resultados cuantifican cómo la informalidad intensifica la precariedad en Oaxaca, destacando la necesidad de abordar sus causas estructurales. La constante (12.3%) sugiere que otros factores, además de la informalidad, perpetúan condiciones laborales deficientes en la entidad.

4.3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1 (CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD)

Los hallazgos estadísticos revelan que Oaxaca mantiene una estructura laboral profundamente informalizada. En 2023, el 80.1% de la población económicamente activa laboraba en condiciones de informalidad,

cifra que lo posiciona como uno de los estados con mayor precarización en México. Dentro de este universo, destaca que 46.3% se concentra en micronegocios no registrados (INEGI, 2024b), lo que evidencia un tejido productivo fragmentado y desconectado de los marcos regulatorios. Estos resultados coinciden con lo señalado por la CEPAL (2021) sobre economías rurales donde la informalidad se convierte en el *modus operandi* predominante.

4.4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2 (DIMENSIONES DE PRECARIEDAD)

El análisis correlacional demostró que la informalidad impacta de manera diferenciada las condiciones laborales: La falta de seguridad social ($r = 0.79$) y los ingresos insuficientes ($r = 0.82$) emergen como las consecuencias más críticas, mostrando las correlaciones más altas. Esto confirma que los trabajadores informales no solo carecen de protección ante contingencias, sino que además enfrentan salarios por debajo del umbral de bienestar (menos de un salario mínimo para el 54% de ellos). Como advierte la OIT (2021), la informalidad opera como un sistema de vulnerabilidad sistémica.

4.5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 3 (TERCIARIZACIÓN ESPURIA)

La expansión del sector terciario al 70.6% del empleo total en Oaxaca no refleja un proceso de desarrollo genuino, sino una "terciarización espuria": El 60% de estos empleos son informales (INEGI, 2024b). Se concentran en actividades de baja productividad (comercio ambulante, servicios domésticos), desconectadas de cadenas industriales. Este fenómeno, analizado diacrónicamente (2021-2023), corrobora la tesis de Cuadrado-Roura, Juan R.. (2021), sobre economías que terciarizan sin industrializar, perpetuando empleos precarios.

Esta precariedad se manifiesta en cuatro dimensiones interrelacionadas: 1) 88.2% sin seguridad social (OIT, 2021), 2) 54% con ingresos inferiores al salario mínimo (Oxfam, 2023), 3) 78% sin contratos formales (INEGI, 2024b), y 4) 25% en subocupación (Tokman, 2011). Juntas, estas cifras revelan un círculo vicioso de vulnerabilidad laboral que demanda intervenciones urgentes y multifacéticas.

5. CONCLUSIONES

El análisis de correlación de Pearson mostró relaciones significativas ($p < 0.001$) entre informalidad y precariedad laboral en Oaxaca. Destacan dos hallazgos clave: la fuerte asociación con desprotección social ($r = 0.79$), que según Rodríguez Medina et al. (2024) crea un círculo vicioso que limita la movilidad laboral; y la correlación aún más alta con bajos ingresos ($r = 0.82$), evidenciando cómo la informalidad sistematiza salarios insuficientes (CONEVAL, 2023). Estos resultados confirman el papel central de la informalidad como mecanismo estructurador de precariedad.

El crecimiento del sector terciario al 70.6% del empleo total (INEGI, 2024a) no se tradujo en mejoría laboral. Como advierte Cuadrado-Roura, Juan R. (2021), este es un crecimiento espurio, basado en servicios de baja productividad y comercio ambulante, no en actividades terciarias vinculadas a cadenas industriales. La caída del empleo industrial al 8.1% (vs. 12.3% nacional) evidencia un fracaso en la política de desarrollo económico regional.

- Las mujeres representan el 65% de la fuerza laboral informal en Oaxaca, enfrentando una brecha salarial del 32% respecto a los hombres (INEGI, 2024b). Esta situación de desigualdad se agrava entre los jóvenes, donde el 62% del desempleo afecta a menores de 29 años - un fenómeno que la CEPAL (2021) vincula con la marcada desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral local. Estos datos revelan cómo la informalidad profundiza las desigualdades estructurales, afectando desproporcionadamente a mujeres y jóvenes en el estado.

Los hallazgos confirman la teoría de Tokman V.E.(2011) sobre la informalidad como exclusión laboral, pero revelan una mayor severidad en Oaxaca: mientras en otros países latinoamericanos la informalidad explica 60-65% de la precariedad (Florez-Vaquiro & Aldana, 2025), en Oaxaca alcanza el 72% ($R^2 = 0.72$), evidenciando dinámicas de exclusión más agresivas (Rodríguez Medina et al., 2024). Esta realidad exige políticas específicas que, como señala la OIT (2020), trasciendan la formalización de empleos individuales para transformar cadenas

productivas completas, abordando así las fallas estructurales del modelo económico regional.

6. REFERENCIAS

- Aréchiga, B. L. (2016). Correlación de la gestión financiera en la rentabilidad empresarial. En A. L. Ramos-Soto, M. A. Hernández, & G. T. Carbajal, *Zonas pobres de México estrategias de desarrollo solidario* (págs. 125-140). México: Gasca IM Investigadores de México.
- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: Cuarto trimestre del 2023 [Informe de resultados]. https://www.congresooaxaca.gob.mx/LXV/docs65.congresooaxaca.gob.mx/centros_estudios/CESOP/opinion/Encuesta_Nacional_de_Ocupacion_y_Empleo_Cuarto_Trimestre.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2021). Estudio económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19 (N.º de publicación LC/PUB.2021/10-P). Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/44357flf-dl1dd-4881-a863-d785f2ef3b84>
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. [CONEVAL] (2022a). Pobreza en México: Resultados de pobreza en México 2022. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx
- (2022b). *Estadística de pobreza en Oaxaca*. <https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/principal.aspx>
- (2023). *Medición de la pobreza*. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_laboral_2doTri2023.aspx
- Dore-Cabral, C. (1995). Bases empíricas de la teoría de la economía informal. En A. Portes, *En torno a la informalidad: ensayos sobre teorpi a y medición de la economía no regulada* (pág. 225). México: Miguel Ángel Porrúa.

- Florez-Vaquiro, N., & Aldana, L. A. (2025). Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en Argentina, Brasil, Colombia y México. *ICONOS Revista de Ciencias Sociales*, 81, 13-32. <https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6233>
- Güeller, J. (2004). *El empleo terciario en América Latina: entre la modernidad y la sobrevivencia* (Vol. 84). Chile: CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/78a750d7-4b12-4950-9c5f-6559708cadff/content>
- García Cortés, Á. A. (2021). Informalidad y desempleo en Oaxaca, México [Informality and unemployment in Oaxaca, Mexico]. CIEG, Revista Arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, (52), 16-23. <https://revista.grupocieg.org/wp-content/uploads/2021/10/Ed.5216-23-Garcia-Angel.pdf>
- Garzón-Duque, M. O., Cardona-Arango, M. D., Rodríguez-Ospina, F. L., & Segura-Cardona, A. M. (2017). Informalidad y vulnerabilidad laboral: aplicación en vendedores con empleos de subsistencia. *Revista de Saúde Pública RSP*, 51-89. <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2017051006864>
- Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Ed. Mc Graw Hill Education. <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>
- INEGI. (2022). *Comunicado de prensa 268/22*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enoen t/enoe_ie2022_05_Oax.pdf
- INEGI. (2023). *Economía y sectores productivos*. Medición de la economía informal. <https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/>
- INEGI. (2024a). *Comunicado de prensa número 531/24*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENO E/ENOE2024_09_Oax.pdf
- INEGI. (2024b). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Población de 15 años y más de edad*. <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/>
- INEGI. (2024c). *Resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo Oaxaca*. https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enoen t/enoe nt2023_02_Oax.docx
- Jaime, E., Campos, P. e Iglesias, N. (2002). Informalidad y (sub)desarrollo. México: Ediciones Cal y Arena.
- Loayza, N., & Sugawara, N. (2009). El sector informal en México: Hechos y explicaciones fundamentales. *El Trimestre Económico*, 76(4), 887-920. <https://www.redalyc.org/pdf/313/31340961001.pdf>

- Lubell, Harold & Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Centre. (1991). *The informal sector in the 1980s and 1990s*. Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development
- Marcial, C. P. (2006). Migración estatal intermunicipal de oaxaqueños para el año 2000. En DIGEPO, *La migración en Oaxaca* (págs. 101-148). Oaxaca: Gobierno del Estado de Oaxaca.
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). *El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad*. Revista de Investigación en Educación, 23(1), 93–120.
<https://doi.org/10.35869/reined.v23i1.6111>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Organización Internacional del Trabajo. (2021). Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: Una recuperación insuficiente y desigual (Nota técnica, Serie Panorama Laboral).
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/documents/publication/wcms_819022.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2020). *Panorama laboral en tiempos de la COVID-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe* (2a ed.) [Nota técnica].
[https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_756670/lang—es/index.htm](https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_756670/lang-es/index.htm)
- Oxfam México. (2023). El laberinto de la informalidad: Mitos, trampas y realidades [Informe sobre informalidad laboral].
<https://oxfamMexico.org/wp-content/uploads/2024/10/El-laberinto-de-la-informalidad.pdf>
- Prats, G. M., Hernán, F. S., & Domínguez, A. A. (2022). Economía informal: descripción conceptual y mirada al contexto mexicano. *TeloS*.
<https://doi.org/10.36390/telos242.04>
- Ramos-Soto, A. L. (2018). El papel del sector informal en dos economías de América Latina: México y Guatemala. *Ricea*, 7(14), 1-25.
<http://dx.doi.org/10.23913/ricea.v7i14.118>
- Rodríguez Medina, O., Palafox Silva, R., & Alvarado Lagunas, E. (2024). Estructura regional de la informalidad en México después del Covid-19: Regional structure of informality in Mexico after Covid-19. *Ensayos* Revista de Economía, 43(2), 191-222.
<https://doi.org/10.29105/ensayos43.2-4>

- Sepúlveda, S.P. (2020). Terciarización y regulación laboral en Chile: una reconstrucción de las transformaciones del trabajo. *Revista Estudos Institucionais*, 6(3), 1157-1183. <https://doi.org/10.21783/rei.v6i3.537>
- Tokman, V. E. (2011). Informalidad en América Latina: balance y perspectivas de políticas [Informality in Latin America: Assessment and policy perspectives]. *Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía / Reality, Data and Space International Journal of Statistics and Geography*, 2(3), [16-32] INEGI. https://rde.inegi.org.mx/RDE_04/Doctos/RDE_04_opt.pdf

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA

ALBA JIMÉNEZ TORRES
Universidad de Oviedo

1. INTRODUCCIÓN

La fragmentación territorial en la garantía de derechos sociales en España constituye un desafío estructural persistente en el marco del Estado de Bienestar. La implantación de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), diseñadas de forma descentralizada por las comunidades autónomas, ha generado significativas desigualdades en el acceso a recursos básicos para las poblaciones más vulnerables.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 supuso un intento de homogeneizar estos derechos, pero no ha logrado corregir plenamente las disparidades existentes ni abordar las causas estructurales de la exclusión social.

A partir de un análisis documental y una perspectiva histórico-estructural, este estudio examina el desarrollo de las RMI, el alcance del IMV y las tensiones que emergen entre el diseño teórico de las políticas de garantía de ingresos y su implementación práctica, con especial atención a su función como instrumentos de cohesión o de reproducción social.

2. OBJETIVOS

1. Examinar el origen y evolución de las RMI en España dentro del contexto del Estado de Bienestar.
2. Analizar su impacto en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
3. Reflexionar sobre los desafíos de la gestión descentralizada de las RMI y su relación con el IMV.

3. METODOLOGÍA

La investigación se basa en un análisis documental de fuentes secundarias, incluyendo estudios de Luis Ayala y Luis Moreno, informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A través de esta revisión, se examina el desarrollo de las RMI en España, su impacto en la lucha contra la pobreza y las desigualdades derivadas de su gestión descentralizada. Asimismo, se analizan los cambios introducidos por el Ingreso Mínimo Vital, evaluando en qué medida este nuevo esquema supone una mejora en términos de cobertura y equidad.

Este estudio busca contribuir al debate internacional sobre los modelos de rentas mínimas y su efectividad en la protección social, comparando la experiencia española con otros sistemas europeos.

En consecuencia, el enfoque adoptado es exclusivamente documental, sin trabajo de campo cualitativo.

4. RESULTADOS

4.1. IMPLEMENTACIÓN AUTONÓMICA DE LAS RENTAS MÍNIMAS

La configuración del Estado autonómico español ha permitido que cada Comunidad Autónoma (CC.AA.) diseñe y gestione sus propios programas de rentas mínimas. Esta descentralización ha generado una notable heterogeneidad en el diseño, la cobertura, la condicionalidad y la vinculación con itinerarios de inserción. A continuación, se presenta una

panorámica general de las iniciativas autonómicas a través de los informes del Ministerio (*Informe de Rentas Mínimas de Inserción | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030*, s. f.)

Antes del IMV, las comunidades autónomas desarrollaron sus propios modelos de rentas mínimas. Andalucía (1999), Aragón (1993), Asturias (2005), Baleares (2001), Canarias (2007), Cantabria (2007), Castilla-La Mancha (1995), Castilla y León (2007), Cataluña (1997) y Ceuta (2008) establecieron prestaciones vinculadas a inserción social, algunas garantizadas y otras sujetas a disponibilidad presupuestaria.

Además, Extremadura (2011), Galicia (2013), Madrid (2001, reformada en 2017), Melilla (2002), Murcia (1994) y Navarra (1999, renovada en 2016) consolidaron sistemas similares. El País Vasco destaca con un modelo integral desde 2008, mientras La Rioja (2001) y la Comunidad Valenciana (2006) impulsaron ayudas de inclusión con planes personalizados

Este panorama refleja la desigualdad estructural del sistema, donde la protección social depende en gran medida del territorio de residencia, lo que condiciona el acceso y las oportunidades de inclusión real (Castaño-Aguirre et al., 2023; Martínez-Vérez, et al., 2025; Ascuntar y Bak-Geller, 2025; Martínez-Vérez y Gil-Ruiz, 2025).

En primer lugar, se observa que la primera RMI implementada en España fue en Aragón, en el año 1993. Si se compara con Galicia, que implantó su programa en 2013, puede considerarse un desarrollo temprano. Además, algunas Comunidades Autónomas, como el País Vasco, La Rioja y Melilla, cuentan con más de un programa de renta, mientras que en otras la implantación fue tardía y se desarrolló únicamente uno.

A pesar de ello, no existe una relación directa entre la fecha de implementación y el grado de desarrollo de los programas. Las desigualdades observadas en la implementación y el desarrollo reflejan cómo las medidas de descentralización, al no contar con una directriz común, han generado un desarrollo desigual que ha incrementado las diferencias interterritoriales.

En segundo lugar, aunque muchas RMI se presentan como "garantizadas", en la práctica dependen de los presupuestos autonómicos y se distribuyen hasta agotar los fondos, conforme a los criterios establecidos

en cada comunidad autónoma. No obstante, algunas rentas, como la asturiana o determinadas prestaciones de ingresos mínimos, sí pueden considerarse plenamente garantizadas, ya que su concesión está regulada por ley y no está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

4.2. REQUISITOS DE ACCESO: EDAD Y EMPADRONAMIENTO

En cuanto a la edad de acceso, los requisitos varían entre comunidades. Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia exigen una edad mínima de 25 años, mientras que en Aragón y Navarra se reduce a 18 años y en otros territorios se establece en 23 años.

Algunas comunidades contemplan excepciones: en La Rioja se permite acceder desde los 16 años en caso de cargas familiares o vida independiente con cotización previa, y en la Comunidad Valenciana menores de 25 pueden acceder si han sido tutelados, están en la Seguridad Social o tienen a su cargo menores o personas con diversidad funcional. En general, todas las comunidades prevén excepciones al criterio de edad.

Otra variable significativa es la edad máxima para percibir la prestación. Mientras que en comunidades como la Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha no se establece un límite de edad, en otras regiones se fija como edad máxima los 65 años.

De igual forma, el requisito de empadronamiento presenta una notable diversidad, oscilando entre 0 y 36 meses, en función de la normativa vigente en cada territorio.

4.3. DISPARIDADES EN LA INVERSIÓN AUTONÓMICA

Por tanto, las diferencias presupuestarias y la heterogeneidad en el diseño de las RMI no deben analizarse únicamente desde su impacto redistributivo, sino también teniendo en cuenta la diversidad de criterios de acceso que cada comunidad establece. Esta fragmentación normativa ha generado importantes desigualdades territoriales tanto en cobertura como en las cuantías percibidas.

A través de la siguiente tabla se presentan las diferencias en la inversión destinada a las RMI como porcentaje del PIB por comunidades autónomas, comparando los datos del año 2002 y del año 2012.(Arriba,2014)

	2002	2006	2008	2010	2011	2012
Andalucía	0,15	0,13	0,12	0,19	0,19	0,22
Aragón	0,11	0,05	0,04	0,17	0,28	0,37
Asturias	0,56	0,29	0,59	0,71	0,87	1,03
Baleares	0,16	0,1	0,11	0,16	0,19	0,16
Canarias	0,18	0,13	0,07	0,22	0,25	0,26
Cantabria	0,18	0,07	0,15	0,29	0,64	0,62
Castilla-La Mancha	0,04	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03
Castilla y León	0,26	0,16	0,13	0,17	0,32	0,4
Cataluña	0,3	0,26	0,27	0,49	0,52	0,43
Extremadura	0,14	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03
Galicia	0,2	0,17	0,16	0,19	0,25	0,27
Madrid	0,34	0,27	0,22	0,31	0,38	0,38
Murcia	0,05	0,01	0,02	0,06	0,08	0,08
Navarra	0,2	0,18	0,24	0,7	0,86	0,79
País Vasco	1,39	2,01	1,98	3,03	3,09	3,28
Rioja	0,07	0,05	0,05	0,21	0,37	0,47
Valencia	0,07	0,04	0,02	0,11	0,12	0,1
Ceuta	0	0	0	0,06	0,09	0,16
Melilla	0,12	0,36	0,31	0,48	0,63	0,72
TOTAL	0,28	0,25	0,25	0,42	0,48	0,49
TOTAL (sin País Vasco)	0,18	0,14	0,13	0,26	0,31	0,31

Nota:(Arriba, 2014). PIB por CC.AA.

Fuente: elaboración propia

Las disparidades presupuestarias son evidentes: mientras Castilla-La Mancha destinaba en 2010 un 0,02 % de su PIB a rentas mínimas, el País Vasco alcanzaba un 3,03 %. Esta desigualdad estructural impulsó la creación del IMV para homogeneizar el acceso y establecer una base común de protección estatal.

El desequilibrio entre las RMI gestionadas por las comunidades, adaptadas a sus estatutos y legislaciones específicas, fue otro factor clave. La diversidad de modelos dificultó una cobertura eficaz y equitativa frente a situaciones de carencia económica y material.

Un aspecto especialmente relevante fue la evolución de los indicadores de referencia para calcular las prestaciones. Desde 2010, se observa una reducción de la cobertura de muchas ayudas debido a la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en 532,51 euros. Según el estudio de (Mato Díaz et al., 2017) sobre el Salario Social Básico en Asturias, tras la Gran Recesión, las prestaciones alcanzaron su punto máximo en 2010; sin embargo, la congelación del IPREM provocó un estancamiento que afectó especialmente a aquellas comunidades que utilizaban dicho indicador como referencia para la cuantía de las ayudas.

5. DISCUSIÓN

5.1. EL PAPEL DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN (RMI)

El estudio de las RMI y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede abordarse desde distintas perspectivas teóricas, en este sentido las aportaciones de (Burke, 1987) permiten comprender tanto su origen como su evolución y función social. En este sentido, resulta útil dividir las aproximaciones en dos grandes paradigmas, siguiendo la propuesta de Burrell y Morgan (1979): la aproximación objetiva y la aproximación subjetiva.

5.2. APROXIMACIÓN OBJETIVA: ESTRUCTURA, REGULARIDAD Y CONFLICTO

La aproximación objetiva parte de la premisa de que los efectos del mundo social y físico son externos al individuo. Autores como Karl Marx y Émile Durkheim, citados en *Sociología e Historia*, se inscriben dentro de esta línea de pensamiento. Marx analiza las condiciones materiales y económicas inscritas en las estructuras sociales, mientras que Durkheim identifica patrones colectivos y regularidades que explican los procesos de cambio social a través del método comparativo.

Desde esta perspectiva, las RMI pueden entenderse como instrumentos estructurales diseñados por el Estado para corregir las desigualdades generadas por el sistema económico, actuando como amortiguadores del conflicto social. La visión marxista del trabajo social, basada en el materialismo histórico, resulta especialmente relevante: Marx sostiene que las relaciones sociales se configuran alrededor de los medios de producción, lo que explica la exclusión sistemática de aquellos grupos que carecen de acceso al trabajo o al capital.

Este análisis permite interpretar tanto las RMI como el IMV no solo como medidas asistenciales, sino como mecanismos institucionales destinados a garantizar la cohesión social y reducir las desigualdades estructurales en un sistema que tiende, por su propia dinámica, a reproducirlas.

5.3. APROXIMACIÓN SUBJETIVA: SIGNIFICADOS, ADAPTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Desde la aproximación subjetiva, las personas no solo responden pasivamente a las estructuras sociales, sino que también construyen significados y estrategias de adaptación. Así, las políticas sociales como las RMI o el IMV pueden ser vistas como respuestas institucionales adaptativas frente a contextos de desigualdad de clase, tal como proponen Burrell y Morgan (1979).

El concepto de clase social también se transforma desde esta perspectiva. Mientras que Marx definía las clases en función de su posición en el sistema productivo, actualmente puede hablarse de una "clase excluida", conformada por personas sin acceso al mercado laboral ni al capital social, económico o cultural. Desde este enfoque, el IMV puede interpretarse como un esfuerzo institucional por preservar el orden social ante el riesgo de descomposición de los vínculos comunitarios básicos.

5.4. SISTEMA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN: CLAVES PARA EL ANÁLISIS COMPARADO

Las aportaciones de Peter Burke sobre clase, estructura y función permiten trazar una línea evolutiva que conecta los primeros sistemas sociales con la complejidad de los Estados modernos. El enfoque de pensadores como Spencer, Marx, Weber y Durkheim resulta clave para comprender cómo las rentas mínimas cumplen funciones internas esenciales en el sistema social: garantizar la cohesión, la legitimidad y la redistribución.

En este sentido, el método comparativo, también señalado por Burke, se convierte en un elemento central de documento. Comparar la evolución de las RMI en comunidades autónomas como Asturias con la implantación estatal del IMV permite observar tanto continuidades como rupturas en la política de garantía de ingresos. Desde la Transición democrática hasta la actualidad, España ha impulsado numerosos programas autonómicos, pero ninguno con la vocación universal ni el alcance del IMV.

5.5 METODOLOGÍA Y DATOS: LO “BLANDO”

Para abordar este análisis, resulta fundamental combinar datos cuantitativos (“datos duros”) con datos cualitativos (“datos blandos”). Las estadísticas públicas proporcionadas por organismos como la AIREF permiten evaluar la eficacia del IMV desde un enfoque cuantitativo.

En este sentido, el enfoque de E.P. Thompson sobre el análisis de la clase británica mediante cuotas inspira la necesidad de recoger testimonios diversos: mujeres, hombres, familias monoparentales, familias numerosas, personas migrantes, entre otros colectivos. Esta perspectiva relacional permite entender el IMV no solo como una política de redistribución económica, sino también como un fenómeno social que refleja las tensiones existentes entre el ideal de familia tradicional y las nuevas realidades familiares.

Esta premisa resulta fundamental para plantear las siguientes preguntas clave que guiarán el análisis comparado entre el IMV y las RMI:

- ¿Hasta qué punto el IMV logra homogeneizar el acceso a la protección social frente a la diversidad de criterios autonómicos previos?
- ¿Cómo impactan los diferentes contextos sociales, culturales y familiares en el acceso efectivo al IMV?
- ¿Qué tensiones emergen entre la construcción legal del IMV y las realidades prácticas de sus beneficiarios?

Estas preguntas permiten abordar críticamente la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde un enfoque multidimensional.

Por un lado, desde la perspectiva estructural marxista, es posible analizar si el IMV actúa efectivamente como una herramienta de redistribución de recursos, o si, por el contrario, refuerza las dinámicas de fragmentación social ya existentes.

Por otro lado, desde una visión weberiana, se puede examinar cómo la burocracia afecta a la accesibilidad real del derecho, poniendo en cuestión la eficacia práctica de una política pública que, aunque transversal en su diseño, puede resultar limitada en su implementación.

Asimismo, el enfoque de Herbert Spencer y Émile Durkheim, centrado en la evolución de las asociaciones humanas y la especialización funcional surgida tras los procesos de modernización, pone de relieve un riesgo actual: que los sistemas de protección pierdan su dimensión humana y su capacidad de adaptación a la creciente complejidad de las necesidades individuales. Así, la formulación de políticas generalistas como el IMV, sin canales de comunicación interadministrativos eficaces, tiende a reforzar el distanciamiento entre el Estado y la ciudadanía. En este contexto, las personas dejan de ser reconocidas en su singularidad y pasan a formar parte de una categoría abstracta: la de "beneficiarios".

Todo ello conduce a un punto central de esta investigación: la necesidad de conjugar un análisis cuantitativo riguroso con una perspectiva cualitativa e interpretativa, que permita comprender el papel del IMV no solo como una política pública, sino también como un fenómeno social.

Si bien los datos estadísticos sobre cobertura, gasto o impacto permiten medir el alcance de esta prestación, las narrativas recogidas a través de entrevistas con profesionales de servicios sociales y potenciales beneficiarios revelan contradicciones, limitaciones y oportunidades de mejora dentro del sistema.

En definitiva, esta investigación se sitúa en la intersección entre la teoría social y el análisis de políticas públicas, proponiendo una lectura crítica del IMV como símbolo de un Estado que busca garantizar una red mínima de protección social, pero que aún enfrenta retos significativos para superar el enfoque burocrático, reconectar con las necesidades reales de la ciudadanía y avanzar hacia una mayor justicia social.

5.6. POBREZA MULTIDIMENSIONAL: UNA LECTURA CRÍTICA

Por Según Lázaro (2025), el análisis del acceso real a los recursos y de la medición de la pobreza se convierte en un eje clave de esta investigación. No se trata únicamente de evaluar si una prestación como el IMV garantiza la cuantía mínima necesaria para la subsistencia, sino de comprender si responde efectivamente a las múltiples dimensiones de la exclusión social.

Esta exclusión, visible en fenómenos como el abandono escolar temprano, las dificultades estructurales de acceso a la vivienda o las desigualdades sanitarias, es especialmente patente en comunidades como Asturias. Ello demuestra que la pobreza no es exclusivamente económica, sino también educativa, habitacional y sanitaria.

Desde una perspectiva marxista, esta situación puede interpretarse como una consecuencia de la desigual distribución de los recursos y del mantenimiento de una estructura social que privilegia a ciertos grupos en detrimento de otros. En este sentido, las prestaciones sociales como el IMV o las RMI deben analizarse no solo como transferencias monetarias, sino también como instrumentos de legitimación del sistema, o en el mejor de los casos, como espacios de disputa y transformación social.

A partir de este análisis, emergen nuevas preguntas clave:

¿En qué medida el IMV contribuye realmente a reducir la pobreza multidimensional?

¿Qué tensiones surgen entre los objetivos declarados del IMV y su aplicación práctica en los territorios?

¿Hasta qué punto el diseño burocrático del IMV limita su accesibilidad a los colectivos más vulnerables?

¿Puede el IMV convertirse en un mecanismo efectivo de transformación social o reproduce las dinámicas existentes de exclusión?

¿Por qué se apuesta por una justicia participativa y no por una justicia de reconocimiento, que contemple la diversidad cultural, social y subjetiva de las personas beneficiarias?

La burocracia actual, tal como planteaba Max Weber, se rige por una lógica impersonal, jerárquica y racional. No obstante, en numerosos casos, esta lógica resulta desconectada de la realidad de los usuarios, generando políticas públicas que, aunque concebidas con voluntad redistributiva, terminan produciendo efectos excluyentes.

Un claro ejemplo de ello es el fenómeno del non take-up, señalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF, 2023), que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables. Este fenómeno evidencia la existencia de barreras administrativas, falta de información

accesible y una creciente desconfianza institucional, todos ellos factores que obstaculizan el acceso efectivo a derechos fundamentales.

A esta lógica burocrática se suma una estrategia implícita de control social y moral, perceptible en la fragmentación de las ayudas por categorías específicas: personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, jubilados con insuficiente cotización, entre otros. Aunque desde el punto de vista administrativo estas categorizaciones puedan parecer necesarias, en la práctica reproducen una estructura simbólica que jerarquiza la pobreza y establece, de forma implícita, quién "merece" ayuda y quién no.

Ejemplos de esta dinámica son las exigencias de empadronamiento prolongado para acceder a determinadas ayudas municipales, que burocratizan la necesidad sin considerar las características estructurales de la pobreza, marcada frecuentemente por la movilidad, la inestabilidad y la fragmentación vital.

Asimismo, la dimensión nacionalista, como señala Hobsbawm (2021), de muchas políticas sociales introduce un sesgo identitario en la distribución de los recursos. El acceso a determinadas prestaciones no depende únicamente de la situación socioeconómica, sino también de criterios como la ciudadanía, la residencia legal o la antigüedad en el padrón municipal. Esto da lugar a nuevas formas de exclusión social.

Fenómenos como las campañas de odio hacia los MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) o las restricciones al acceso de personas migrantes a determinadas prestaciones sociales reflejan un uso perverso de la información pública que divide a la sociedad y legitima nuevas desigualdades.

Desde el ámbito del Trabajo Social, estas prácticas no pueden ser aceptadas pasivamente. Como profesionales, no solo estamos llamados a gestionar recursos, sino a actuar como agentes de transformación social. Resulta, por tanto, fundamental recuperar una perspectiva crítica que cuestione el orden establecido y que humanice los entornos institucionales, situando siempre en el centro a las personas y sus necesidades reales, por encima de los intereses del mercado o de la lógica burocrática.

El texto que inspira esta reflexión ofrece, además, un enfoque accesible y formativo sobre cuestiones complejas como el nacionalismo, la exclusión y la justicia social. Lejos de limitarse al análisis teórico, proporciona herramientas prácticas para desarrollar un pensamiento auto-crítico y comprometido con la defensa de los derechos sociales.

Así, se convierte en un recurso imprescindible para comprender el papel del Estado, analizar el funcionamiento del sistema de prestaciones sociales y visibilizar las oportunidades de transformación desde una praxis profesional crítica y humanizadora.

6. CONCLUSIONES

El análisis realizado evidencia profundas fragmentaciones en el acceso a los derechos sociales en España, derivadas de la ausencia de una normativa estatal unificada que garantizara la protección frente a la pobreza. En parte, esta situación fue provocada por la descentralización hacia las comunidades y ciudades autónomas que, a pesar de que en algunos casos pudieron adecuarse mejor a las realidades locales, también ha generado desigualdades estructurales que han afectado especialmente a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, la implementación del IMV, aunque supone un paso hacia la homogenización de programas que garantizan mínimos vitales a nivel estatal, revela tensiones importantes entre el diseño teórico y su aplicación práctica, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad real y a las limitaciones impuestas por el sistema burocrático.

Desde una perspectiva crítica, es fundamental concebir las prestaciones asistenciales no solo como una mera transferencia económica. En su lugar, deben entenderse como elementos básicos y necesarios dentro de un sistema capitalista, actuando como instrumentos que legitiman el orden social existente.

En esta línea, el IMV y las prestaciones económicas no contributivas pueden contemplarse como un esfuerzo gubernamental por redistribuir los recursos o como mecanismos de contención social, ya que se

desarrollan en un sistema que continúa reproduciendo desigualdades sociales estructurales.

Por otro lado, si se entiende la pobreza como un fenómeno multidimensional formado por factores económicos, sociales, educativos, habitacionales y sanitarios, es decir, los pilares del sistema de Bienestar Mediterráneo, es necesario responder en todas sus dimensiones y no solo a través del factor económico.

El análisis presentado a lo largo de este artículo ofrece una perspectiva desde la cual la garantía de ingresos debe articularse con políticas sociales integrales de acceso a derechos fundamentales, basadas en principios de justicia social, equidad y reconocimiento de la diversidad.

Asimismo, desde el ámbito del Trabajo Social, se debe desempeñar una función como agente activo de transformación, posicionándose ante situaciones que promuevan lógicas de exclusión social e institucional, y fomentando prácticas profesionales orientadas a humanizar el sistema de protección social.

Por ello, desde profesiones como el Trabajo Social, resulta imprescindible adoptar una mirada crítica y transformadora que cuestione las lógicas de control y estigmatización que atraviesan las políticas sociales, frente a un sistema jerarquizado que, en muchas ocasiones, invisibiliza a las personas y no fomenta el reconocimiento de la diversidad.

En definitiva, repensar el modelo de protección social, evaluado a través de los programas de ingresos mínimos en España, resulta clave para reclamar políticas integrales, inclusivas y emancipadoras, capaces de transformar no solo las condiciones materiales de vida, sino también las estructuras simbólicas que legitiman las desigualdades.

7. REFERENCIAS

- Arriba González de Durana, A. (2014). Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Informe de FOESSA, 1-15.
- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). (2023). AIReF | La AIReF constata escasos avances en el despliegue del IMV (Informe de evaluación / Opinión independiente No. Opinión 2/23; Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital). Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
- Burke, P. (1987). *Sociología e Historia*. Alianza Editorial.
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Hobsbawm, E. (2021). *Sobre el nacionalismo* (Editorial Crítica). Editorial Crítica.
- Informe de Rentas Mínimas de Inserción | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
- Lázaro, T. (2025). AIReF | La AIReF inicia los trabajos de la segunda fase del Spending Review 2022-2026, en la que analizará la Incapacidad Temporal, la Ayuda Oficial al Desarrollo y el IMV.
- Mato Díaz, F. J., Otero Estévez, S., Sánchez Sánchez, S., & Valdavidia Castaño, E. (2017). Evaluación socioeconómica del Salario Social Básico en Asturias. Evolución, perfiles, procesos de salida y retorno económico (Estudios e Investigaciones No. 01; Estudios e Investigaciones). Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23i1.6111>

LA CARTOGRAFÍA DEL DESCUBRIMIENTO: ENTRE LA NAVEGACIÓN Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

JOSÉ CÁNDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ
Universidad de Cádiz

1. INTRODUCCIÓN

En el presente texto pretendemos abordar una cuestión aparentemente simple, pero que encierra una gran complejidad. La posibilidad de utilizar cartografía para orientarnos, para desplazarnos. Habría que remontarse a épocas muy antiguas para entender la necesidad de tener registros que nos pudieran ayudar en nuestros desplazamientos. Aquí nos vamos a centrar en una época y en un contexto concreto. Nos vamos a fijar en el hecho del descubrimiento geográfico de América y en las primeras representaciones globales que incluye dicho descubrimiento.

Los desplazamientos por el Mediterráneo a nivel costero, lo que denominamos navegación de cabotaje, dieron lugar más tarde a los viajes por las costas africanas. Este avance en las incursiones náuticas llevó a los navegantes a registrar las informaciones que pudieran ser de interés para aquellos que repitieran esas incursiones.

Esta información registrada en estas navegaciones dará lugar a la aparición de los derroteros. Un recurso muy útil para los navegantes, pues es un registro de información que incorpora detalles costeros, registros y accidentes geográficos importantes para tenerlos como referencias, etc. El conocimiento de esta información otorgaba a quienes la poseían un profundo conocimiento de las rutas marítimas.

Por otro lado, podemos encontrarnos con representaciones espaciales tanto geográficas como astronómicas en las diferentes civilizaciones. Tanto las culturas mesopotámicas como la egipcia nos han dejado testimonio de esas representaciones, en ningún caso para la navegación,

pero sí para el conocimiento del terreno y especialmente para la representación del cielo. Este aspecto destacó especialmente en los valles del Tigris y del Éufrates. A ellos debemos la base sexagesimal utilizada en geometría y, por tanto, en la representación astronómica.

Será el mundo y cultura griega quienes sí lleven a cabo la representación del espacio geográfico, tanto terrestre como marítimo y costero. Anaximandro sería un antecedente, pero sería Ptolomeo con su *Cosmografía* o *Geografía*⁸⁶ el que ofrecerá el primer mapa del mundo conocido. Su planteamiento es completamente novedoso, los primeros capítulos del texto abordan el planteamiento geográfico desde un punto de vista teórico para llevar a cabo la representación gráfica de la tierra.

Ya en el Libro I Ptolomeo establece datos objetivos concretos para hacer geografía: la tierra es una esfera en la que podemos dibujar y medir sus meridianos y que “deben priorizarse los datos obtenidos de las observaciones astronómicas sobre los de los registros de los viajes”⁸⁷. El dibujo que realicemos debe reflejar los meridianos y los paralelos, de tal modo que contenga una visión completa del espacio, reflejando en él una proporcionalidad de las distancias.

La obra de Ptolomeo fue conocida y tuvo una gran influencia en el islam. No solo la *Geografía*, sino que la *Sintaxis Matemática*, el *Almagesto*, fue también una obra fundamental en la cultura islámica. La *Geografía* sería traducida en torno al año 830 en Bagdad, en la corte del califa al-Ma'mún, aunque su repercusión en las escuelas cartográficas fue menor. Cabría destacar su influencia en el geógrafo andalusí al-Idrisi (s. XII). Sin duda, la repercusión obtenida por la *Geografía* fue menor frente a la que obtuvo el *Almagesto*⁸⁸. En la Europa cristiana la obra de Ptolomeo debió esperar hasta el s. XV para ser conocida.

⁸⁶ El título *Geografía*, con el que se ha transmitido este texto ptolemaico, corresponde al sintagma griego γεωγραφική ὑφήγησις, que puede traducirse como "guía", "manual" o "instrucciones" de Geografía. Dicho sintagma aparece una vez dentro del cuerpo del texto, al comienzo del libro VIII.

⁸⁷ Ptolomeo, C., 106.

⁸⁸ Piquera Haba, J. (2016), 42.

FIGURA 1. Reconstrucción del mundo habitado según Edward H. Bunbury (1883), a partir de la información de Claudio Ptolomeo

rumbos en la carta, no la de indicar dirección geográfica. Líneas que se distribuyen ahora en paralelo, ahora transversales, luego oblicuas. Funciones gráficas que persiguen indicar rumbos y dibujar los triángulos que los pilotos tendrán que realizar para llegar al destino deseado.

FIGURA 2. Representación de la península ibérica según Ptolomeo. Codex Valentinianus, 1451. BH Universitat de València.

El impulso definitivo de la cartografía se dio en el siglo XV de la mano de los descubrimientos llevados a cabo por los navegantes portugueses y castellanos. Las incursiones portuguesas por las costas africanas y abriendo la ruta hacia las especias por el Cabo de las Tormentas, nombre que le dio el marino portugués Bartolomé Díaz en 1488, luego llamado de Buena Esperanza por Juan II, que culminaban los objetivos de Enrique el Navegante.

El siglo XV marcó un punto de inflexión en la historia de la cartografía, este período se caracterizó por una transformación significativa en la producción y utilización de mapas, impulsada por las expediciones de

exploradores como Enrique el Navegante, Cristóbal Colón y Vasco de Gama. La expansión geográfica resultante generó una demanda sin precedentes de representaciones cartográficas más precisas y detalladas.

Durante este período, la cartografía experimentó una transición metodológica significativa, adoptando un enfoque más científico en sus procesos de creación. No obstante, es importante señalar que esta evolución no supuso el abandono de los elementos artísticos y simbólicos que habían caracterizado la producción cartográfica anterior.

Entre las obras cartográficas más destacadas de este período se encuentran:

- El mapa de Juan de la Cosa (1500)
- La carta de Cantino (1502)

Estos documentos son particularmente relevantes por ofrecer algunas de las primeras representaciones del continente americano. Su análisis revela un equilibrio meticuloso entre la precisión técnica requerida para la navegación y la expresión artística propia de la época. Incorporan elementos decorativos como rosas de los vientos, ilustraciones de fauna y flora, y detalles ornamentales que los elevan a la categoría de obras de arte.

2. OBJETIVOS

Nuestros objetivos son múltiples y se generan a partir de la importancia que los descubrimientos geográficos se convierten en impulsores de la evolución cartográfica.

- En primer lugar, se llevará a cabo un recorrido por las primeras representaciones hasta su consolidación como recurso imprescindible en la navegación. La búsqueda de la precisión será una característica en ese periodo.
- Asimismo, no olvidaremos la mención a los antecedentes de los mapas cartográficos, como son los portulanos y los derroteros. Tanto estos documentos como la cartografía se generan de modo experimental, a base de registrar las experiencias de los navegantes con el entorno.

- Un aspecto clave es el equilibrio que se mantiene entre la precisión cartográfica y la capacidad de dotar al resultado de un atractivo artístico singular. Los primeros ejemplos son testimonio de ello, tanto la carta de Cantino como el mapa de Juan de la Cosa son paradigmáticas de este trabajo. A la precisión que procuran mantener en relación con la información geográfica no pierden ni un ápice su capacidad de resultar obras de arte extraordinarias.
- Por último, no podemos olvidar que la cartografía fue una herramienta para la representación del mundo. Si hoy nos encontramos absurdas defensas del terraplanismo en aquellos momentos hablar y representar los territorios recién descubiertos era todo un desafío para que quienes no los habían visitado pudieran hacerse una idea de en qué consistían aquellos descubrimientos. Detrás de la cartografía hay una serie de discursos para tener en cuenta: el geopolítico, el económico o el cultural, entre otros, y la cartografía era la herramienta para trasladarlos.

3. METODOLOGÍA

Para abordar los objetivos planteados necesitamos un enfoque que permita integrar diferentes perspectivas de análisis. Llevaríamos a cabo la revisión bibliográfica oportuna, atendiendo a las fuentes primarias y secundarias. Ello implica abordar documentación diversa que contemple aproximarse a los documentos antiguos, tratados náuticos, cartografía de la época, así como los estudios históricos que procedan. Debemos conocer la evolución de la cartografía a partir de sus fuentes.

Nos centraremos en los dos documentos más importantes de la época que queremos estudiar, y cuyo papel es fundamental por la influencia que tuvieron en la consolidación cartográfica. La carta de Cantino y el mapa de Juan de la Cosa serán nuestras dos referencias fundamentales. De ellos nos interesa tanto su precisión geográfica como su valor artístico, los elementos decorativos tienen un valor simbólico que otorga estas obras un papel simbólico en lo estético y en lo cultural.

Podremos contextualizar la cartografía en su contexto histórico. Por un lado, la aparición de la imprenta, que facilitará sus reproducciones; por otro, el desarrollo de la astronomía que será una pieza fundamental para la navegación, facilitando el posicionamiento del navío, pero también para ser utilizada en la cartografía. Los nuevos territorios geográficos descubiertos serán representados con estas herramientas. La cartografía se consolidará como disciplina. La cartografía del siglo XVI no solo representaba la realidad, sino que participaba en su construcción simbólica.

4. RESULTADOS

El desarrollo de la cartografía ha estado marcado por avances tanto en la técnica como en la comprensión geográfica del mundo. Desde sus primeras representaciones simbólicas hasta su consolidación como una herramienta precisa para la navegación, la cartografía ha experimentado hitos fundamentales que permitieron su progresiva evolución.

FIGURA 3. Mapa ejemplo de T en O, realizado por Zainer en 1472 para ilustrar el capítulo XIV de las *Etimologías de Isidoro de Sevilla*.

La cartografía medieval se caracterizó no por la búsqueda de una representación fidedigna, sino simbólica y artística, donde primaba lo religioso. Heredera de la cartografía romana, su diseño de representación era el *Orbis Terrarum*, mapa de la T en O, es decir, como mapa de rueda. El espacio representado se adapta a la interpretación cristiana, nos encontraremos que lo representado no mantiene proporcionalidad y se buscará centrar aquello que consideren de mayor importancia, teológica claro. Isidoro de Sevilla en sus *Etimologías* será el primero en divulgar de un modo generalizado este modo de representación en el capítulo dedicado a la *Tierra y sus partes*, capítulo XIV de la obra, pero él solo realizará su descripción. Será Günter Zainer quien ilustrará ese capítulo XIV de las *Etimologías* con este dibujo cuya imagen hoy conocemos.

Pero en la Edad Media no serán solo este tipo de mapas los que nos encontremos, también se darán los mapas Beatos, los mapas de Macrobio y los mapas de transición. Estos últimos serán los que nos lleven a la revolución cartográfica del s. XVI. En estos últimos la representación del Mediterráneo será muy acertada.

Por otro lado, la aparición de la imprenta permitió la edición de una amplia cartografía en la que los mapas medievales estarán también presentes. La caída de Constantinopla en 1453 y la recepción de una vasta cultura allí enclavada será origen también de una relajación teológica que había existido en el periodo anterior. Documentos llegados que relataban detalles de las rutas, de las costas y de la geografía interior impulsarán el interés por unos modelos de representación geográficos novedosos, podría decirse que serían los antecedentes de los portulanos.

Con la expansión del comercio marítimo en la Baja Edad Media, surgieron los portulanos, mapas náuticos utilizados por marinos mediterráneos. Estos mapas ofrecían representaciones detalladas de las costas, con líneas de rumbo que indicaban direcciones de navegación, marcando un avance significativo en la precisión cartográfica.

Pero será a finales del s. XV cuando los reinos de Portugal y de Castilla provoquen una transformación radical del mundo conocido. En pocos años, apenas tres décadas, se producirán algunos de los hitos más importantes de este periodo. Cristóbal Colón llegaría a América (1492), el portugués Vasco de Gama a la India por el Cabo de Buena Esperanza (1497-1499) y Magallanes y Elcano se convertirían en los primeros navegantes en circunnavegar el planeta (1519-1522).

Hasta ese momento, siglos XIV y XV, la representación del mundo se circunscribía a los portulanos, a las cartas náuticas, que habían aparecido en el s. XIII. Estos representaban fundamentalmente el Mediterráneo, con una proyección plana y una orientación magnética hacia el polo norte. En ellos destacarán los puertos y las líneas de dirección entre ellos que partían de las rosas de los vientos que los ilustraban. La tierra conocida podía representarse como plana, la dimensión de la parte representaba no distorsionaba sus dimensiones. La dificultad aparecerá al abandonar la navegación de cabotaje y adentrarse en el mar, engolfarse para hacer largos recorridos sin la garantía que suponía tener tierra a la vista. Las nuevas dimensiones navegables implicarán una representación geométrica más compleja, proyectar lo esférico, la tierra, en el plano, en horizontal.

La llegada en 1492 al continente americano supondrá el desafío de representar las nuevas tierras que iban siendo descubiertas. La inmensidad del aquel territorio supuso un esfuerzo descomunal para los geógrafos. Su representación irá evolucionando a medida que se recorre y conoce dicho espacio. El primer intento de esa representación la aportará Juan de la Cosa, cartógrafo que acompañó a Colón en sus viajes.

4.1. CARTA DE JUAN DE LA COSA

Siguiendo a Luisa Martín-Merás, excelente conocedora de la cartografía de este periodo nos describe y analiza dicha carta del modo siguiente:

“La carta de Juan de la Cosa, es una carta manuscrita en colores, que mide 93 cm de alto por 183 de ancho, está dibujada sobre dos trozos de pergamino de piel de ternera o vitela, pegados por el centro, cuya unión pasa por Italia y África. El tamaño es irregular, ya que la parte izquierda corresponde al cuello del animal. Está firmada y datada, como es habitual en las cartas portulanas en la parte más estrecha de la piel que correspondía al cuello del animal, en el margen izquierdo de la carta y en una sola línea en dirección N- S, *Juan de la Cosa la fizo en El Puerto de Santa María en anno de 1500*, debajo de una imagen religiosa que solía ser la de la Virgen o Cristo crucificado y en esta ocasión es la de San Cristóbal que desplaza a la tradicional representación de la Virgen y el Niño que aparece en otro lugar”.⁸⁹

⁸⁹ Martín-Merás, L. (2000), 74.

Podría catalogarse la carta de Juan de la Cosa como poco ortodoxa, pero no lo haríamos sino perdiendo la perspectiva de cuándo y con qué conocimientos se lleva a cabo. Por tanto, sería más adecuado simplemente analizar los detalles que aparecen en ella. Por ejemplo, es una carta en la que aparece un número elevado de puertos, ciudades y referencias geográficas del área mediterránea y atlántica. Tiene una clara influencia de los portulanos existentes hasta este momento.

Hay tres líneas dominantes en esta carta: la línea del Ecuador, la del trópico de Cáncer y la línea de demarcación territorial alcanzada en el tratado de Tordesillas⁹⁰. Para la ayuda en el cálculo de las derrotas aparecen las líneas que tienen origen en las diferentes rosas de los vientos. Dejan sobre la carta líneas paralelas y oblicuas que facilitarían al navegante los cálculos para las triangulaciones necesarias en la navegación.

FIGURA 4. *Carta de Juan de la Cosa.*

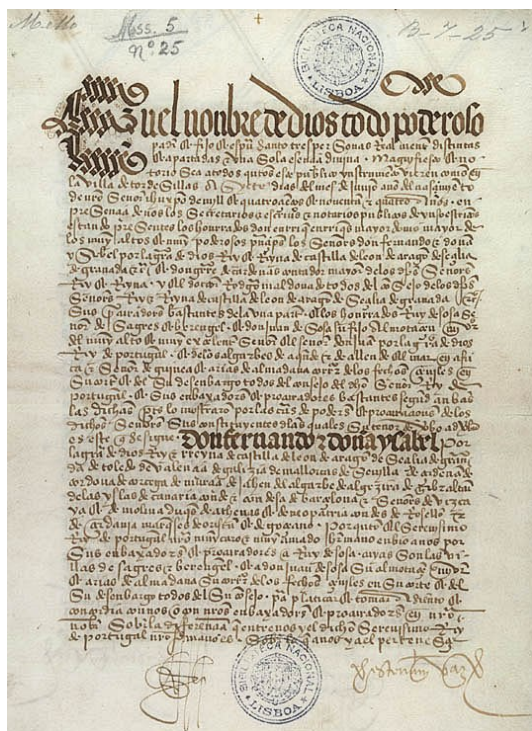

Un mapamundi que incorpora, aunque no proporcionado claro, a Europa, África, gran parte de Asia y el Nuevo Mundo dibujado en verde. Aparecen dibujadas diferentes representaciones, como la de San Cristóbal, en la que el niño sobre su hombro podría ser una alegoría a

⁹⁰ El 7 de junio de 1494 los reyes de Castilla y Aragón, por un lado, y Juan II de Portugal, por otro, alcanzaron un acuerdo para repartirse las tierras descubiertas. Para ello establecieron una línea meridiana situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esto garantizaba a Portugal que Castilla no interfiriera en su ruta a la India por el Cabo de Buena Esperanza.

Cristóbal Colón, la torre sobre Babilonia, sobre el Mar Rojo a la reina de Saba blandiendo una espada, atravesando Asia a los tres Reyes Magos, guiados por la estrella. En el extremo que representa a Oriente aparecen dos monstruos: un hombre sin cabeza, con los ojos en el pecho, y la de otro con hocico de perro. Aparecen dibujadas naos y carabelas. Más sorprendente resulta la cantidad de referencias geográficas del continente americano que, en aquellos momentos, estaba siendo motivo de descubrimiento. Incorpora los datos del viaje de Sebastián Caboto de 1497 o que dibuje Cuba como una isla, que no sería verificado hasta 1508 por Sebastián de Ocampo, aunque el propio Juan de la Cosa ya lo había constatado en un viaje realizado con Alonso de Ojeda en 1499.

FIGURA 5. Tratado de Tordesillas. Biblioteca Nacional de Lisboa

Juan de la Cosa fue un marino cántabro, de Santoña, afincado en El Puerto de Santa María, lugar en el que se realiza la carta en 1500. Está documentado que viajó con Colón en sus dos primeros viajes y aunque no lo está en relación con el tercero, tampoco se descarta esta

posibilidad. Acompañó a Alonso de Ojeda en otros dos viajes a América y moriría en Cartagena de Indias en 1511 a manos de indígenas. Siguiendo a Luisa Martín-Merás, todo parece indicar que la carta podría haber sido encargada por el arzobispo (todopoderoso) Fonseca. Puesto que además de los conocimientos que De la Cosa tenía, dispuso de mucha información cartográfica en un periodo breve de tiempo, lo cual lleva a pensar de las facilidades recibidas para este encargo.

Sin embargo, esta carta pasó inadvertida y oculta. Pedro Mártir de Anglería mencionará que la vio en una visita realizada a Fonseca y que tendrá que esperar hasta 1832, en el que el barón Walkenaer tuvo ocasión de comprarla a un chamarilero. Ya en su poder la mostró a amigos y conocidos, entre los que se encontraba Humboldt que sería el primero que la dio a conocer. Cuando en 1853 los herederos del barón Walkenaer pusieron a la venta su biblioteca, Ramón de la Sagra, que ya conocía el documento, alertó al Ministerio de Marina para que pujase y se hiciera con el mismo. La puja se ganó y posteriormente la misma se expuso en la Sala de Descubrimientos del Museo Naval.

4.2. LA CARTA DE ALBERTO CANTINO

A diferencia de la carta de Juan de la Cosa en la que el autor no solo es conocido, sino que es un reputado navegante y cartógrafo en esta ocasión estamos ante una magnífica obra de la cual, sobre la autoría nos encontraremos variadas propuestas, pero que el nombre que asociamos a ella corresponde al de un agente encubierto italiano que trabajaba en Lisboa para Hercules I del Este, Duque de Ferrara, en aquellos momentos una ciudad-estado poderosa del norte de Italia.

La historia asociada a esta carta está plagada de hipótesis tanto en cómo fue adquirida y, por supuesto, por quién fue realizada. Con relación a cómo la adquirió hay varios planteamientos. Uno de ellos indica que pagó a un cartógrafo para que, a partir de la información que estaba en manos de la corona portuguesa realizara dicho planisferio. La otra hipótesis plantea que adquirió una de las copias del Padrón Real existentes en aquellos momentos para los navegantes portugueses. De los datos disponibles hasta hoy solo podemos afirmar que, en cualquier caso, pagó una alta suma de dinero para la época, 12 ducados de oro.

FIGURA 6. *Planisferio de Cantino (1502)*

El otro debate abierto con relación a este planisferio es el de averiguar qué cartógrafo se esconde detrás de esta magnífica obra. Esta carta tiene unas dimensiones de 102x218 cm. El centro es dominante sobre el resto, en ese centro destaca una rosa de los vientos de considerables dimensiones. África ocupa ese centro, el Índico ocupa un espacio destacado y a los lados encontramos las tierras recién descubiertas y el Oriente. Europa ocupa un espacio no demasiado amplio en la parte central superior de la imagen.

Pueden apreciarse numerosos topónimos y banderas, que tratan de mostrar las posesiones de reyes y duques. Hay texto escrito en portugués que relatan las importantes oportunidades comerciales que hay a través de los mares. Destaca en el lado izquierdo la Línea de Demarcación del Tratado de Tordesillas, que claramente incluye una gran cantidad de tierra al sur, Brasil, pero también al norte, Terranova o Groenlandia. La referencia a Cantino y al duque de Ferrara aparece en la parte posterior en la que se hace constar que Alberto Cantino hace entrega de este a Ercole I, Duque de Ferrara.

Si Cantino pagó por esta carta náutica, ¿quién fue su autor? Esta cuestión ha supuesto un debate amplio que ha interesado a distintos historiadores: a Denis Wood, a J.B. Harley, a Henry Harrisse o a Duarte Leite, entre otros. Para Denis Wood es importante averiguar quién lo hizo, pero para

Harley es completamente irrelevante. Harley sostiene que un cartógrafo no es independiente, trabajó por encargo y con datos tanto obtenidos por él como aportados por otros, siempre hay poderosos intereses tras ese trabajo. Para Leite no había muchas dudas de que el trabajo lo había realizado alguien de dentro, un empleado de la corona portuguesa y que esta carta era una copia de otro u otros documentos de la corona portuguesa. Averiguar la posible procedencia de esta carta, u otras cartas similares de ese periodo resulta casi imposible, los documentos eran secretos y se limitaban sus copias para que no cayeran en manos inadecuadas. Recordemos que, tras la ruta abierta por Vasco de Gama para llegar a la India, el rey portugués, Manuel I, impuso la pena de muerte a quien divulgara cualquier información relacionada con esta ruta.

5. CONCLUSIONES

La evolución de la cartografía desde sus primeras manifestaciones hasta su consolidación como herramienta indispensable para la navegación estuvo marcada por la interacción entre la precisión técnica y la expresión artística. A lo largo de los siglos, la cartografía ha transitado de una representación simbólica y religiosa del espacio a una representación más científica y empírica, sin perder nunca su valor estético (Castaño- Aguirre et al., 2023; Martínez-Vérez et al., 2025; Martínez-Vérez y Gil-Ruiz, 2025).

En la Edad Media, los mapas predominantes, como los mapas de T en O, tenían un carácter más simbólico que geográfico, reflejando una visión del mundo centrada en la teología cristiana. Sin embargo, el auge del comercio marítimo en la Baja Edad Media fomentó el desarrollo de los portulanos, mapas náuticos basados en la observación directa de costas y rutas marítimas, que ofrecían una mayor precisión para la navegación.

La llegada de los descubrimientos geográficos a finales del siglo XV supuso un desafío para la cartografía, al ampliar considerablemente el mundo conocido. La necesidad de representar estos nuevos territorios impulsó la creación de mapas más detallados y fiables.

Dos ejemplos paradigmáticos de esta nueva cartografía son la carta de Juan de la Cosa (1500) y la carta de Cantino (1502). Ambos documentos muestran un equilibrio entre precisión técnica y elementos

artísticos. La carta de Juan de la Cosa, primera representación conocida del continente americano, integra líneas de rumbo, referencias geográficas y figuras simbólicas, combinando la función náutica con una expresión artística propia de la época.

La carta de Cantino, por su parte, destaca por su detallada representación de las costas atlánticas y africanas, con una estética refinada que refleja la expansión geográfica portuguesa. Ambos mapas demuestran que, en la cartografía del Renacimiento, la información geográfica no solo era una herramienta para la navegación, sino también una manifestación de poder político, económico y cultural.

El desarrollo de la imprenta y los avances en astronomía facilitaron la reproducción de mapas y la precisión de los cálculos geográficos. Estos factores consolidaron la cartografía como una disciplina científica, aunque siempre acompañada por una dimensión artística que dotaba a los mapas de un valor simbólico.

En definitiva, la cartografía del descubrimiento se sitúa en un punto intermedio entre la ciencia y el arte. Fue un instrumento para la exploración y la expansión colonial, pero también un medio para construir y transmitir una visión del mundo que combinaba rigor técnico con una profunda carga simbólica y estética.

6. REFERENCIAS

- Castañó-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Gaspar, J. A. (2017). The Planisphere of Juan de la Cosa (1500). The first Padrón Real or the last of its kind? *Terra Incognitae* 49:1.
- Harley, J. B. (1988). Silences and Secrecy: The Hidden Agenda of Cartography in Early Modern Europe. *Imago Mundi* 40:57-76.
- Harley, J. B. (1990) “Introduction: Text and Contexts in the Interpretation of Early Maps.” In D. Buisseret (ed), *From Sea Charts to Satellite Images: Interpreting North American History through Maps*. Chicago: University of Chicago Press.

- Harley, J. B. (2001). Maps, Knowledge, and Power.” In J. B. Harley and P. Laxton (ed.), *The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Harley, J. B. (2005). Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas; en: *La nueva naturaleza de los mapas*, Fondo de Cultura Económica, México, 59-78.
- Harrisse, H. (1882). *Jean et Sébastien Cabot Leur Origine et Leurs Voyages*. Paris: E. Leroux.
- Harrisse, H. (1892; 1969). *The Discovery of North America: A Critical, Documentary, and Historic Investigation*. London-Paris; rpt. Amsterdam: N. Israel.
- Leite, D. (1923). O mais antigo mapa do Brasil. In C. M. Dias, R. Gameiro, and E. de Vasconcellos (eds.), *História da colonização portuguesa do Brasil*. Porto: Litografia Nacional, II: 223-281.
- Lourenço Fernandes, F. (2003). *O planisfério de Cantino e o Brasil. Uma introdução à Cartologia Política dos Descobrimentos e o Atlântico Sul*. Lisboa Academia de Marinha.
- Martín-Merás, L. (2000). La carta de Juan de la Cosa: interpretación e historia. *Monte Buciero*, Nº 4, 71-85.
- Martín-Merás, L. (2011). *La carta de Juan de la Cosa. Logos y mitos. Sueños y realidades*. Actas de las Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de América, Tomo II. Universidad Internacional de Andalucía.
- Martín Fernández, J. C. (2024). *Análisis de la innovación científica y técnica en la primera circunnavegación*. En M. Á. Puig Samper, J. M. López Sánchez, & M. Prados Martín (eds.), *Ciencia, técnica y libertad en España* (pp. 347-354). Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT). <http://hdl.handle.net/10498/33991>
- Martín Fernández, J. C. (2017). *Cuando el mundo giró en torno a Cádiz*. Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz.
- Martín Fernández, J. C. (2018). La Casa de la Contratación en Cádiz y el nuevo modelo de enseñanza náutica. *Ciencia y técnica en la universidad: trabajos de historia de las ciencias y de las técnicas*, 2, 433-444. <http://hdl.handle.net/10498/32367>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). *El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad*. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93-120. <https://doi.org/10.35869/reined.v23il.6111>

- Metcalf, A.C (2017). Who cares who made the map? La Carta de Cantino and its Anonymous maker. *e-Perimetron*. Vol 12, Nº 1, 1-23. http://www.e-perimetron.org/Vol_12_1/Metcalf.pdf
- Milano, E. (1991). *La Carta del Cantino*. Modena: Il Bulino.
- Monmonier, M. S. (2008). *Coast Lines: How Mapmakers Frame the World and Chart Environmental Change*. Chicago: University of Chicago Press.
- Navarrete, Martín Fernández de (1825-1837; 1946). *Coleccion de los viages que hicieron por mar los espanoles...* 5 vols. Buenos Aires: Editorial Guaranía.
- O'Donnell, H. (1992). *El Mapamundi denominado "Carta de Juan de la Cosa": cuestiones fundamentales*. Estudio para la edición facsímil de la Editorial Egeria.
- O'Donnell, H. (2000). La carta de Juan de la Cosa. Tradición y originalidad en sus aspectos decorativos. *Cuadernos monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval*, Nº 35. Madrid.
- Piersantelli, G. (1953). La pittura della “Charta del navicare” del Cantino. *Bolletino del Civico Istituto Colombiano*. Génova.
- Piqueras Haba, J. (2017). La *Geografía* de Ptolomeo y su transmisión al islam y al Occidente Cristiano. *Cuadernos de Geografía*, Nº 99, 19-52.
- Ptolomeo, C. (2018). *Geografía* (Capítulos teóricos). Ceceña, R. (coordinador). Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 978-607-30-0005-5. <https://archive.org/details/29.-claudio-ptolomeo-geografia-capitulos-teoricos>
- Romero-Girón Deleito, J. (2018). *Historia de la cartografía: Tercera parte. El mundo moderno, el Renacimiento y las grandes exploraciones*. Edición personal.
- Romero-Girón Deleito, J. (2022). *Historia de la cartografía, la evolución de los mapas. El mundo medieval, de Bizancio al Renacimiento*. Centro Nacional de Información Geográfica. DOI: www.doi.org/10.7419/162.14.2022.
- Romero-Girón Deleito, J. (2023). *La cartografía en la era de las grandes exploraciones. De Colón a Magallanes*. Edición personal.
- Wood, D., Fels, J. (1992). *The Power of Maps*. New York: Guilford Press.

ESPACIOS ATMOSFÉRICOS EMOCIONALES: ENCUENTROS PARA REPENSAR EL HABITAR Y LA INTERCONEXIÓN CON LA NATURALEZA

NEBRASKA FLORES ESPÍN
Universidad Complutense de Madrid

1. LA ATMÓSFERA QUE NOS HABITA

2.1. ATMÓSFERAS EMOCIONALES: UNA METÁFORA FENOMENOLÓGICA

¿Cómo podemos aprender a cohabitar el espacio a partir del ejemplo de las otras formas de existencia?

El término “atmósfera”, desde su etimología griega, remite al vapor, al aire, al agua y a la esfera: elementos que, en conjunto, designan la envoltura gaseosa que recubre la Tierra (Ramírez, 2019, p. 95).

En el siglo XX, Martín Alonso, en su *Diccionario histórico y moderno de la lengua española* (1982), define la atmósfera como un “espacio o círculo social que se extiende al influjo o poder de una persona o cosa” y como un “estado de opinión o de afecto favorable o adverso, sentimientos que inspiran una persona o cosa” (Alonso, citado por Ramírez, tomo I, p. 560).

Desde esta perspectiva, “atmósfera” ha sido explorada desde enfoques perceptivos, experienciales y científicos, y ha sido adoptada por diversas disciplinas como la filosofía, las artes y la ciencia.

Uno de los pensadores que reflexiona sobre este concepto es el filósofo Emanuele Coccia (2017), quien propone una forma de repensar el mundo sin necesidad de ser meteorólogos para comprender el espacio circundante y las vidas que lo habitan. Su propuesta nos invita a reconocer la desconexión que tenemos con nuestros entornos y con las formas de vida que los componen. En sus palabras: “Si estamos

atmosféricamente conectados a lo que nos rodea, es porque la atmósfera constantemente engendra vida” (p. 65). Desde la práctica artística, esta visión permite interpretar cómo una atmósfera no posee límites imaginarios: su sola existencia nos enseña que no solo define unas condiciones, sino que se relaciona con nuestras experiencias y, por tanto, habita en todas las formas de vida.

Un ejemplo de ello es *Organizing the Wild* (2021), de la artista alemana Christiane Löhr (1965). A partir de la recolección de semillas, su obra hace presente cómo la atmósfera es una expresión de vida que habita en todos los procesos matéricos. En ella, entidades mínimas se organizan y, desde su fragilidad, transforman el espacio en un refugio. (Fig. 1

Fuente 1: Christiane Löhr, *Organizing the Wild*, 2021. © Fotografías David Ertl.

Organizing the Wild (2021) es un espacio circundante: un cuerpo frágil y sutil que revela la potencialidad de la coexistencia cuando la materia se halla suspendida en el espacio. En la vida vegetal, por ejemplo, las semillas que utiliza Christiane Löhr —influenciadas por la atmósfera— se transforman en cuerpos de resistencia que necesitan del aire y del espacio para coexistir y expandirse. Como menciona Emanuele Coccia: “Para existir, la planta debe confundirse con el mundo, y no puede hacerlo sino en la forma de la semilla: el espacio en el que el acto de la razón cohabita con el devenir de la materia” (2017, p. 27). El origen del mundo nace de aquellas sustancias que solemos pasar por alto, pero que se hallan condicionadas por la energía de la atmósfera.

Estas sustancias –semillas– se transforman a través de su sinergia con el entorno, dejando de ser entidades autónomas para convertirse en vidas en resistencia. Es decir, la atmósfera y los organismos que la habitan poseen vida propia y reescriben, desde su fragilidad y sensibilidad, formas geométricas y sutiles que ocupan el espacio desde lo minúsculo.

Desde este contexto, podemos comprender que las atmósferas son sistemas de integración que pueden coexistir y que, a su vez, nos cohabitan. Se construyen a partir de múltiples factores vinculados a una red de conexión amplificada y, quizá, a una unión biológica que trasciende la capacidad humana.

Por lo tanto, reconocer cómo percibimos el espacio no proviene únicamente de una serie de experiencias aisladas o meramente interpersonales: también implica comprender cómo lo habitamos y cómo en él habitan las formas de existencia en la naturaleza. A partir de este estudio sobre la atmósfera, se puede empezar a entender el espacio como un fenómeno vivo y tangible, que nos ofrece una visión panorámica sobre las posibilidades de explorar el planeta no solo desde lo físico, sino también desde lo sensible.

Desde esta perspectiva, “podemos medir los límites de las nociones de medio o de entorno, que continúan representando la relación entre viviente y mundo exclusivamente bajo el aspecto de contigüidad y de yuxtaposición, y pensarlas ontológica y formalmente como autónomas del organismo viviente que los habita” (Coccia, 2017, p. 48). Esta mirada nos invita a condensar el significado del espacio y aludir a mundos más afectivos, matéricos y fenomenológicos, donde cada ser vivo se cobija en los otros y en su propio entorno, y donde nosotros, por tanto, también debemos aprender a ser conscientes de ello.

1.2. ARQUITECTURA ANIMAL Y SU ENTORNO ATMOSFÉRICO

Dentro de los ecosistemas naturales, encontramos hábitats contruidos por especies no humanas, que superan en ingenio y destreza, a muchas de nuestras construcciones y entornos. Por ejemplo, las construcciones de las hormigas, los nidos de avispas y las arañas son refugios diseñados desde un aprendizaje colaborativo y transmitido de generación en

generación ofreciendo pistas sobre la multiplicidad de la vida y sus maneras de habitar el entorno, donde “el trabajo en equipo permite la especialización de los trabajadores para lograr una mayor eficacia y, por consiguiente, realizar construcciones mayores en un tiempo más corto” (Omedes & Piqué, 2004, p. 32).

Las otras especies nos han enseñado que, desde su dinamismo social, tienen la capacidad de alterar los paisajes y dinamizar el ecosistema para perpetuar la vida. Por lo cual, ha resultado interesante comenzar a analizar su potencial arquitectónico que no obedece a directrices predeterminadas, sino a su propio ingenio, conductas colaborativas y adaptabilidad al espacio mediante la intuición.

Un ejemplo claro es el impacto de las hormigas en su entorno, “en tiempos del Oligoceno, hace entre 25 y 40 millones de años, las hormigas habían proliferado en todo el mundo hasta convertirse en uno de los insectos más importantes” (Lio, 2023, p. 39). Poder imaginar como una hormiga construye es reconocer que gracias al trabajo de las otras especies podemos existir con ellos. Sus intervenciones no solo evidencian la adaptabilidad de las hormigas y sus procesos constructivos, sino también, su capacidad de generar atmósferas y hábitats como resultado de un equilibrio ecológico entre materiales para la continuación de la vida. Para ello, vamos a enfocarnos en las hormigas cortadoras de hojas de Ecuador (*Acromyrmex* - *Atta*) (Fig.2)

FUENTE 2: *Christiane Löhr, Organizing the Wild, 2021. © Fotografías David Ertl.*

“Las hormigas cortadoras de hojas se encuentran reunidas en dos géneros, *Atta* y *Acromyrmex*, que se caracterizan por cortar y recolectar

fragmentos de hojas y flores de una gran variedad de plantas, siendo empleados para cultivar un hongo dentro de sus hormigueros, mismo que les sirve de alimento” (Farji, citado por Malavé, p. 11). Estas hormigas cortadoras de hojas transportan pequeños fragmentos de materia orgánica, y hojas recién cortadas sobre su cabeza y cuerpo, “al construir sus hormigueros, transforman el paisaje físico y químico al mover tierra y transportar materia orgánica, aportando carbono, nitrógeno y fósforo al suelo”, (Pallasmaa 2021, p. 121).

En este sentido, la alteración química generada por las hormigas, a través de su constante trabajo y labor constructiva, no solo ha facilitado el crecimiento de árboles en zonas rocosas o áridas, sino que también ha permitido ejemplificar que formamos parte de una red colaborativa, nutrida por diversas adaptaciones ecológicas. En estos espacios atmosféricos —complejos y apenas comprensibles para nosotros— apenas podemos intuir los procesos de convivencia social y colaboración que allí tienen lugar. A través de sus acciones, las hormigas han contribuido a esa “red de vida que nos une”, como lo menciona Scott Gilbert en su manifiesto *Todos somos líquenes* (p. 47). Pertenecemos, entonces, a un sistema multiespecie conformado por simbiosis ambientales, bacterianas y por el trabajo material de especies constructoras que poseen la capacidad de albergar información vital sobre cómo habitar un espacio en común. Estas prácticas no humanas nos enseñan a coexistir desde el uso consciente de la materia —una materia que nos forma y se transforma—, dando lugar a un intercambio mutuo que sustenta y genera vida.

El compromiso constructivo de los no humanos, visible en sus modos de intervención en el entorno, nos permite observar sus ecosistemas materiales como respuesta sensible a los cambios ecológicos y medioambientales.

2. LA MATERIA COMO MEDIO PARA ENTENDER EL HÁBITAT

¿Por qué la materia propone nuevas formas de relación con el espacio y la coexistencia entre especies? Para responder esta pregunta, es fundamental reconsiderar nuestra percepción de la materia y comprenderla

como un agente activo que transforma nuestra manera de habitar el mundo y sobre cómo nos relacionamos con las otras especies compañeras.

Desde esta perspectiva, resulta interesante generar un diálogo que nos acerque al significado de la materia para pensarnos desde ella y cómo esto puede cambiar las relaciones que tenemos con las otras formas de existencia.

Para desarrollar esta idea, partimos de la teoría Materia vibrante, de la filósofa estadounidense Jane Bennett (2022), quien plantea que la materia no es un ente pasivo, sino un elemento vivo y vibrante, capaz de autoorganizarse con agencia propia. Como menciona la autora: “Mi aspiración es la de articular una materialidad vibrante que corre en paralelo a y en el interior de los humanos” (p. 10).

Desde su perspectiva, la materia no solo es un recurso a disposición del ser humano, sino un ente cooperativo que participa activamente en los procesos de habitabilidad. Las atmósferas que emergen de estas interacciones no son espacios estáticos, sino entornos dinámicos donde las materialidades se organizan de manera inteligente y organizativa. Desde este contexto, la materia deja de ser percibida como un objeto inerte para convertirse en un elemento vivo, con capacidad de transformación y de establecer relaciones con otras formas de vida no humanas.

Desde esta postura, se elimina la visión moderna y centralizada donde el humano deja de ser el núcleo del todo, para empezar a acercarnos a una nueva visión de cercanía con la materia y empezar a soltar el discurso divisorio entre unas formas de vida y otras.

Esto por supuesto, ha permitido que la sociedad comience a reevaluar los paradigmas que tejen alternativas creativas para un desarrollo sensible a las nuevas materialidades que surgen de procesos colaborativos interespecies.

En el año 2016, Neri Oxman y su equipo de investigación Mediated Matter Group del MIT Media Lab exploraron el trabajo matérico de las abejas para diseñar espacios habitables colaborativos mediante un ambiente sintético para las abejas.

Synthetic Apiary, (2016), (Figura 3). Es un proyecto que utiliza la materia y los procesos de coexistencia de las otras especies generando atmósferas colaborativas de subsistencia y agencia entre entidades orgánicas e inorgánicas.

FUENTE 3: Neri Oxman. *Synthetic Apiary*, 2016. [capturas de video]. © Neri Oxman.

Este proyecto logró alterar por completo el ciclo estacional de comportamiento de las abejas, para que habiten un estado invernal al primaveral dentro de un entorno totalmente artificial: se trata de un ejemplo de una atmósfera desarrollada por medio de colmenar completamente sintético en colaboración con el trabajo de las abejas. Desde esta perspectiva, se abre una posibilidad de imaginar un hábitat futuro donde lo biológico no solo se integra a los espacios, sino que se convierte en parte constitutiva de ellos, generando atmósferas y procesos compartidos. La materia, en este contexto, deja de ser una sustancia pasiva o un simple soporte para convertirse en un agente activo, pasa a —ser actante —, dentro de un sistema de relaciones híbridas y cambiantes.

3. PENSAR EN LA ESCRITURA DE LAS OTRAS ESPECIES: UN VERBO QUE NO UNE

La escritora Argentina Graciela Halac (1972), publicó un artículo sobre la escritura material como un estado permanente de excavación y lectura constante del entorno y hábitat. Desde un ejemplo especulativo menciona: “Quizás, también se podría imaginar la posibilidad de que, así como se entra a una cueva, se entra a un libro. La cueva y el libro son resguardo, pero también nos protege y devora. No solo los humanos devoramos libros (mirada antropocéntrica), sino que somos devorados o tragados por ellos” (p. 226). Esta nueva manera de ver la escritura deviene de un deseo por tratar leer lo que narran la materia como medio de expresión, es un llamado a imaginar que existen nuevas maneras de escribir y reescribirnos:

El verbo leer proviene del latín *legere*, que significa “juntar”, “recoger”, “recolectar”. Las abejas recolectan polen en las flores. Las golondrinas juntan ramas para construir sus nidos. En francés, “recolectar” se dice *cueillir*, y este verbo siempre que se usa, tiene un vínculo directo con los elementos del paisaje: *cueillir une fleur*, *cueillir une pomme*. (Mata y Dossin, 2021, p. 172).

Esta conexión resulta interesante observar cómo el proceso de escritura se entrelaza con el espacio habitado, iniciado por las especies compañeras que, al recolectar elementos y materialidades, dinamizan la polinización de la atmósfera y con ello, la vida misma. Así como ellas recojen fibras, tierra o néctar para construir nidos o colmenas, yo recojo libros dados de baja. En ese gesto hay un encuentro común: mientras ellas transforman el entorno con sus cuerpos, busco recolectar palabras, materia viva, y con ello también intentó crear un refugio, un nido.

En este sentido, el uso de libros busca una presencia vibrante de los entornos habitados por materialidades que suelen considerarse “inertes”, pero que, al ser activadas por procesos constructivos y ensamblajes, nos pueden dar lugar a dispositivos que contienen vida propia. Es un modo de recordar la importancia de excavar bajo tierra —ser fósil como lo haría una avispa o abeja que recolecta fragmentos para reescribir un espacio y luego anidarlo.

4. ESCRITURA FÓSIL: PROPUESTA ARTÍSTICA

Escritura Fósil (2025) nace desde la materialidad y la escritura; busca generar una atmósfera: un nido cohabitable que se expande y se contrae en el espacio. Un lugar donde los animales arquitectos nos enseñan a construir desde sus propias maneras de reescribir la atmósfera.

La figura del fósil, en este proyecto, funciona como un acontecer de la materia en tiempos no lineales, donde la escritura no avanza de forma progresiva ni evolutiva, sino que, como el propio fósil, se forma por repetición, por acumulación de capas. Es una escritura que no “crece” hacia adelante, sino que se espesa, que se compone por agencias, cada uno aportando más materia, más profundidad. Este procedimiento de superposición de capas de cera y papel, como señala Victoria García en sus reflexiones, revela una manera de pensar la “es una escritura fósil que tiene una lógica inorgánica de existencia, por eso avanza por capas: no se desarrolla, permanece; no crece, sedimenta, mediante la repetición de la materia” (2021, p. 97).

Proponemos así una nueva manera de escribir el espacio: utilizando la materialidad como lo hacen las otras formas de existencia. Un nido compuesto por escrituras matéricas y corpóreas, a través de la repetición de piezas de papel y cera, donde cada doblez del papel y cada capa de cera genera un lenguaje corporal. Una narrativa táctil que revela mundos ocultos desde los cuales podemos aprender.

Se propone de esta manera una instalación que recuerda cómo anidan las otras formas de existencia un espacio. (Fig. 4).

Fuente 4: Jorge Andrés Rodríguez y Nebraska Flores, 2025. [Propuesta de instalación en el espacio expositivo]. ©Fotografía Nebraska Flores

5. COHABITAR COMO UN APRENDIZAJE SOCIAL

Cohabitar los espacios expositivos desde una perspectiva sensorial y afectiva nos permite repensar su estructura institucional como algo más que un contenedor neutral de obras. Al activar la percepción a través de piezas que interpelan al cuerpo y a la materia, se abre la posibilidad de transformar la experiencia del visitante en un acto de cohabitación. Estos espacios, tradicionalmente entendidos como impermeables o distantes, pueden volverse permeables a lo orgánico, a lo no humano, a otras formas de vida y agencia. *Escritura Fósil* propone precisamente esta reconfiguración: un gesto museográfico que construye un nido, un lugar donde la instalación deviene lenguaje matérico y táctil, y donde cada capa de cera o doblez de papel sedimenta una narrativa no lineal, una escritura que no se impone, sino que se deja habitar.

Fuente 5: Nebraska Flores, Zumbido, 2025. [Vistas de las obras: Nido Atmosférico y Zumbido]. ©Fotografía Nebraska Flores.

6. CONCLUSIONES

La investigación teórica y práctica que se llevó a cabo plantea reflexiones desde un enfoque perceptivo y afectivo, para comprender la importancia

de habitar la atmósfera. Nos invita a tomar distancia de las miradas antropocéntricas y a proponer un mundo habitable desde la coexistencia.

Por consiguiente, resultó pertinente estudiar la arquitectura animal (viva) para posibilitar una revisión crítica y comprender cómo formamos parte de tiempos atemporales y no lineales, a través de ensamblajes matéricos en constante transformación. En este sentido, habitar el mundo circundante se presenta como un proceso flexible y dinámico.

Como marco de estudio, se propuso trabajar con otras formas de existencia que componen y construyen sus hábitats, y que a su vez nos han permitido explorar la atmósfera como un vínculo que nos une. Este hecho nos motivó a seguir profundizando en el concepto de atmósfera emocional como una metáfora fenomenológica, que nos permitió percibir y resignificar la existencia y la posición de otras especies, las cuales, desde sus nidos, nos enseñan a coexistir más allá de los horizontes que creemos conocer.

Este hallazgo nos permitió cuestionar dicotomías heredadas desde una visión antropocéntrica, invitándonos a reconocer los territorios de los que formamos parte y las repercusiones extractivistas que hemos causado en los ecosistemas, las especies y los relatos que tenemos sobre el mundo y los modos de habitarlo. Este proceso generó una nueva conversación para repensar el mundo desde la materia. Para ello, hemos transitado por diversas teorías sobre materia vibrante y materia inteligente, formando constelaciones que nos ayudan a habitar la red que nos une y que, a su vez, nos agencia a otros procesos no exclusivamente humanos.

En el caso del proyecto artístico desarrollado: las obras Nido Atmosférico (2025) y Zumbido (2025), comprendidas dentro de la instalación Escritura Fósil (2025), abordaron la metáfora de reescribir la atmósfera para reflexionar sobre cómo las otras formas de coexistencia desestabilizan los límites que hemos impuesto. El objetivo fue promover e imaginar nuevos espacios de convivencia desde el afecto, el cuidado y la posibilidad de futuros habitables, sanando las heridas que nos dividen, y reconociendo los procesos matéricos que nos envuelven y nos constituyen hacia modelos de habitar más sostenibles y sintientes.

Desde esta perspectiva, la escritura se transforma en un entrecruce entre formas y repeticiones interespecie, similar a los procesos constructivos de los animales arquitectos que modelan y reescriben la atmósfera compartida. Así, escribir a través de la materia —ya sea con papel o cera de abeja— deviene en una forma de compostismo matérico del mundo: un núcleo donde se enlaza una memoria común entre especies y materiales. Este gesto material ha sido clave para entender y relatar ecologías que desdibujan la idea de un mundo romanizado, y que permiten ahondar en realidades matéricas y habitables, trenzando nuevas formas de convivencia en la atmósfera.

En este contexto, cohabitar —siguiendo el ejemplo de las otras existencias— implica también una toma de posición frente a los espacios que habitamos cotidianamente. Esto incluye los entornos museográficos y expositivos, que tradicionalmente han sido concebidos como espacios estáticos, institucionales y muchas veces inaccesibles

A través de las prácticas artísticas, podemos activar estos lugares desde una perspectiva de convivencia que posibilite ambientes y atmósferas habitables para organismos. Este cambio de perspectiva, desde la investigación y creación artística, se convierten en refugios que nos permiten imaginar formas de vida compartida más allá de los límites que hemos impuesto.

De este modo, el arte se vuelve una herramienta para desdibujar fronteras, reconectar con la materia y fomentar una sensibilidad convive junto a todas las formas de existencia.

7. REFERENCIAS

- Agência FAPESP. (2023, 11 mayo). *Las hormigas Atta habrían surgido hace 85 millones de años, expandiéndose junto con el Cerrado*. Recuperado de: <https://agencia.fapesp.br/las-hormigas-atta-habrian-surgido-hace-85-millones-de-anos-expandiendose-junto-con-el-cerrado/38329>
- Bachelard, G., & Champourcin, E. d. (1992). *La poética del espacio* (3a reimp). Fondo de Cultura Económica.
- Balsells Fernández-Pedrerá, M. (2023). Tema 1. La Biología Marina.
- Bennett, J., & Gonnet, M. (2022). *Materia vibrante: una ecología política de las cosas*. Caja Negra Editora.

- Benyus, Janine M. (2012). *Biomímesis. Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza*, Barcelona: Tusquets, Colección Metametas.
- Cóccaro, V. (2021). La imaginación fósil en Aranha, de Nuno Ramos: del viviente muerto al fósil parlante. *Estudios de Teoría Literaria-Revista digital: artes, letras y humanidades*, 10(21), 91-102.
- Coccia, E., & Milone, M. G. (2017). *La vida de las plantas: una metafísica de la mixtura*. Miño y Dávila.
- Crespo, J., Cirauqui, M., Agur Meabe, M., Rocha, J., & Museo Guggenheim Bilbao. (2024). *Vascular* [exposición]. Caniche.
- D. Haraway: *Manifiesto de las especies de compañía: Perros, gentes y otredad significativa*. Argentina - Córdoba. Bocavularia. Ediciones, 2017.
- Dezeen. (2021, 19 noviembre). Neri Oxman creates “Synthetic Apiary” to demonstrate how humans and bees could live in harmony. Recuperado de: <https://www.dezeen.com/2021/11/19/neri-oxman-synthetic-apiary-two-honey-bees/>
- Escalera, F. M. de la, & Suja, E. (1933). *Abejas y colmenas*. S. Aguirre.
- Morilla Chinchilla, Santiago. (2023). Las tormentas que se precipitan sobre nuestro imaginario. En: *New Clouds* (pp. 13-25). Granada: Diputación de Granada.
- Morilla, S., Fluxá, B. (eds). (2020). *Accesos. 3, </Earth>: arte, humanidad, tecnología, naturaleza*. Accesos 3, 2020.
- Morton, T., & Borrajo, F. (2018). *El pensamiento ecológico* (1ª ed). Paidós.
- Navarro, C. D. (2019). Peluffo, Ana. 2016. En clave emocional: cultura y afecto en América Latina. Buenos Aires: Prometo Libros. 196 páginas. *Estudios Filológicos*, (63), 355-358.
- Olafur, E. (2024). Olafur Eliasson Web. Recuperado de: <https://olafureliasson.net/>
- Omedes, A., Piqué, J., & Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella. (2004). *Los otros arquitectos: [exposición]*. Gustavo Gili.
- PEREJAUME, E. Coccia. (2020). El reto de las ciencias ambientales o de cómo ir más allá de la ecología: Perejaume, Emanuele Coccia, la catástrofe y El vent del món. ResearchGate.
- Pereyra, R. (2020). Cosmogonía arácnida: el universo en un museo. In 2º y 3º Encuentro de las Cátedras de Lenguaje Visual
- Tripaldi, L. (2023). *Mentes paralelas: Descubrir la inteligencia de los materiales*. Caja Negra.

LA REPRESENTACIÓN DE LA FLORA EN LAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS DEL SIGLO XVIII

JOSÉ CÁNDIDO MARTÍN FERNÁNDEZ
Universidad de Cádiz

1. INTRODUCCIÓN

Si hay un periodo de la historia española que destaque por su interés en el estudio de la naturaleza, de la geografía, de la náutica o de la astronomía, o de otras ciencias, este es, sin duda, el siglo XVIII. La llegada de los Borbones a la corona coincidió con un periodo de estabilidad (siempre relativa, claro) que permitió que se afrontaran desafíos que permitieran conocer las riquezas que se escondían en ultramar. No se trataba de un interés puramente estético o científico, tras él siempre estaba la posibilidad de encontrar recursos que pudieran explotarse y fueran rentables.

Casi todas ellas se llevarán a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII, la primera de ellas será la liderada por Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón, se iniciará en 1777 y finalizará en 1788. En ella los exploradores recorrieron Perú y Chile y entre sus logros destacaríamos la catalogación de cientos de especies vegetales y la publicación de la *Flora Peruviana et Chilensis* que contiene numerosas descripciones e ilustraciones detalladas.

La siguiente de las expediciones botánicas tiene características diferentes. Mientras todas las demás se gestaron en y desde la metrópoli, esta se gestó en Nueva Granada, la actual Colombia, y se llevó a cabo también en este territorio. La lideró el gaditano José Celestino Mutis y entre sus logros destacaría la creación de una colección muy numerosa de ilustraciones botánicas, conocidas, como Flora de Bogotá. Tuvo inicio en 1783 y finalizaría algunos años después de la muerte de su promotor, Mutis fallecería en 1808, sus discípulos la continuaron hasta 1816.

La tercera de las expediciones de este periodo que tuvo este cariz botánico sería la liderada por Martín de Sessé y José Mariano Mociño. Se llevó a cabo entre 1787 y 1803 y exploraron los territorios de Nueva España, la actual México, América Central y una parte del suroeste de EE. UU. Sus aportaciones están recogidas en la *Flora Mexicana* que reúne una gran cantidad de especies vegetales y animales con ilustraciones muy detalladas.

Podríamos citar alguna más, como la expedición liderada por Alejandro Malaspina, pero su enfoque no es principalmente científico, sino geopolítico, motivo por el que no nos centraremos en ella. Con la expedición de Francisco José Balmis ocurre algo similar, su objetivo fundamental fue extender el uso de la vacuna de la viruela, y secundariamente se recolectaron plantas y se realizaron estudios botánicos y naturales.

A la vista de ello, nuestra intención será centrarnos en las tres primeras expediciones mencionadas y realizar un estudio de las representaciones de la flora que se realizaron en cada una de ellas.

2. OBJETIVOS

Nos planteamos, a partir de esta idea inicial, los siguientes objetivos:

- Contextualizar el interés científico en el siglo XVIII: examinar cómo la llegada de los Borbones y la estabilidad relativa favorecieron la exploración científica. Analizar los intereses económicos y estratégicos detrás de las expediciones botánicas.

- Identificar y describir las principales expediciones botánicas. Estudiar las expediciones lideradas por Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón, José Celestino Mutis y Martín de Sessé y José Mariano Mociño. Comparar las características de cada expedición, como su origen, objetivos y duración.

- Analizar las representaciones botánicas realizadas en cada expedición. Examinar las ilustraciones y descripciones de la *Flora Peruviana et Chilensis*, la *Flora de Bogotá* y la *Flora Mexicana*. Evaluar la precisión científica y artística de las ilustraciones y su impacto en la botánica.

3. METODOLOGÍA

Para abordar el estudio de las expediciones botánicas del siglo XVIII, se empleará una metodología interdisciplinaria basada en el análisis documental, la comparación de fuentes primarias y secundarias y el estudio iconográfico de las representaciones botánicas.

En primer lugar, se realizará una revisión bibliográfica y documental de textos históricos, diarios de expedición, informes científicos y correspondencias de los protagonistas, con el fin de contextualizar el interés científico de la época y las motivaciones económicas y estratégicas de estas expediciones.

A continuación, se procederá a la identificación y análisis de las ilustraciones y descripciones botánicas contenidas en la *Flora Peruviana et Chilensis*, la *Flora de Bogotá* y la *Flora Mexicana*. Se examinarán sus características estilísticas, su precisión científica y su impacto en el conocimiento botánico posterior.

El estudio comparativo será clave para establecer las diferencias metodológicas entre las expediciones, atendiendo a aspectos como su origen, financiación, colaboración con científicos locales y enfoque en la representación de la flora. Además, se prestará especial atención a la expedición de Mutis por su singularidad como iniciativa americana.

Finalmente, se analizará la difusión y recepción de los conocimientos generados por estas expediciones en Europa y América, evaluando su influencia en la ciencia botánica y su legado en estudios posteriores.

4. LA CIENCIA EN ESPAÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII: LOS INICIOS DE LA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

La primera mitad del siglo XVIII marcó el inicio de la Ilustración científica en España, un proceso de modernización del pensamiento y las instituciones que buscaba romper con el atraso intelectual del país respecto a otras potencias europeas como Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Durante este período, España comenzó a integrar las ideas científicas y filosóficas de la Revolución Científica del siglo anterior,

aunque el proceso fue más lento y estuvo condicionado por factores políticos, religiosos y sociales.

El cambio dinástico tras la Guerra de Sucesión (1701-1714) y la llegada de los Borbones al trono con Felipe V impulsaron reformas en diversas áreas, incluida la ciencia. La monarquía borbónica promovió una mayor centralización del poder y el fortalecimiento de instituciones científicas con el objetivo de modernizar el país y fortalecer su economía y capacidad militar.

La Ilustración española estuvo influida por la Ilustración francesa, pero con particularidades propias. En el ámbito científico, se buscó una renovación basada en la razón, la observación empírica y la utilidad práctica del conocimiento. Sin embargo, las resistencias de la Iglesia y ciertos sectores tradicionales ralentizaron este proceso.

Uno de los hitos más importantes fue la creación de nuevas instituciones científicas y educativas que promovieron la investigación y la formación de especialistas. Entre ellas destacan: La Real Academia Española (1713): Fundada con el objetivo de fijar y regular el idioma, también jugó un papel en la transmisión del conocimiento científico. La Real Academia de la Historia (1738): Se dedicó a la investigación histórica y arqueológica, pero también sirvió como foro de debate sobre métodos científicos. La Real Academia de Medicina (1734): Buscó mejorar la enseñanza y la práctica médica en España. El Real Jardín Botánico de Madrid (fundado en 1755, pero con antecedentes en la primera mitad del siglo): Tuvo un papel clave en la exploración y clasificación de la flora americana y española. Las Sociedades Económicas de Amigos del País: Aunque su auge llegó en la segunda mitad del siglo, comenzaron a formarse en este período para fomentar la ciencia aplicada a la agricultura y la industria.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la ciencia en España comenzó a modernizarse en varias áreas. Matemáticas y astronomía: hubo esfuerzos por actualizar los estudios matemáticos, influenciados por la obra de Newton y Leibniz. Sin embargo, España todavía dependía en gran medida de modelos tradicionales, con algunos avances promovidos por la Armada para mejorar la navegación. Medicina y biología: se

promovieron estudios más empíricos en medicina, alejándose de la escolástica, aunque con fuerte resistencia. Figuras como Martín Martínez introdujeron nuevas ideas médicas basadas en la observación clínica. Exploraciones científicas: aunque las grandes expediciones científicas llegarían en la segunda mitad del siglo, en este período se sentaron las bases con viajes de exploración a América para estudiar la biodiversidad y la geografía del territorio colonial.

A pesar de estos avances, la Ilustración científica en España encontró numerosos obstáculos. Resistencia de la Iglesia: aunque algunos sectores eclesiásticos promovieron la ciencia, otros veían en las nuevas ideas una amenaza a la ortodoxia religiosa. Atraso educativo: las universidades españolas seguían dominadas por un modelo escolástico poco propicio para la ciencia experimental. Aislamiento respecto a Europa: a diferencia de Francia o Inglaterra, España tardó en integrarse en las redes de intercambio científico internacional.

La primera mitad del siglo XVIII fue un período de transición en la ciencia española, caracterizado por intentos de modernización en un contexto de resistencias y limitaciones estructurales. La llegada de los Borbones trajo consigo reformas que sentaron las bases para el desarrollo científico posterior, aunque el verdadero auge ilustrado se daría en la segunda mitad del siglo. A pesar de las dificultades, la Ilustración científica en España comenzó a consolidarse, abriendo camino a las grandes expediciones y avances que definirían el siglo.

5. LA HISTORIA NATURAL EN ESPAÑA

El desarrollo de la Historia Natural en la España ilustrada pasó por la creación del Real Jardín Botánico y el Gabinete de Historia Natural. La España ilustrada del siglo XVIII fue testigo de un florecimiento significativo en el campo de la historia natural, principalmente a través de dos instituciones fundamentales e interrelacionadas: los jardines botánicos y las expediciones científicas a América. El Real Jardín Botánico de Madrid y el Real Gabinete de Historia Natural son dos pilares del avance científico español de la época.

El Real Jardín Botánico de Madrid, fundado en 1755 por orden de Fernando VI, inicialmente se ubicó en la Huerta de Migas Calientes. Posteriormente, en 1774, bajo el reinado de Carlos III, se trasladó a su emplazamiento actual en el Paseo del Prado, inaugurándose oficialmente en 1781. Durante su primera década, la organización y actividad científica del Jardín se basaron en el sistema de Tournefort, promovido por el profesor catalán José Quer (1695-1764), autor de la monumental *Flora española*.

Un punto de inflexión en la historia del Jardín ocurrió en 1771, cuando Casimiro Gómez Ortega asumió la dirección, cargo que ocupó hasta 1801. Bajo su liderazgo, y con la adopción del sistema linneano, el Jardín Botánico de Madrid se consolidó como una de las instituciones botánicas más prestigiosas a nivel mundial, tanto por sus recursos como por su producción científica. Un aspecto crucial de su labor fue la promoción y centralización de las grandes expediciones botánicas españolas de la época, lideradas generalmente por naturalistas formados en la escuela del propio Jardín. Entre las más notables se encuentran las que motivan este trabajo: la expedición a Nueva Granada dirigida por Mutis, la de Perú bajo la dirección de Ruiz y Pavón, y la de México y territorios adyacentes encabezada por Martín Sessé y José Mariano Mociño.

Tras la era de Gómez Ortega, la dirección del Jardín pasó a manos de Antonio José Cavanilles (1801-1804), reconocido por sus estudios sobre la flora ibérica, y posteriormente a Francisco Antonio Zea (1804-1809), discípulo y colaborador de Mutis.

Estas instituciones no solo fueron centros de investigación y catalogación, sino que también desempeñaron un papel crucial en la formación de naturalistas y en la difusión del conocimiento científico. Su legado perdura hasta nuestros días, constituyendo una parte fundamental de la historia de la ciencia española y su contribución al conocimiento global de la historia natural.

5.1. LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA AL VIRREINATO DEL PERÚ: UN VIAJE DE DESCUBRIMIENTOS

En el siglo XVIII, la monarquía borbónica española permitió la participación de científicos franceses en expediciones a América. En 1776, el

marqués de Condorcet solicitó al rey Carlos III que el naturalista francés Joseph Dombey liderara una expedición botánica al Virreinato del Perú. España aceptó la propuesta y en 1777 Casimiro Gómez Ortega organizó la misión, designando a Hipólito Ruiz López y José Pavón Jiménez como botánicos y a José Brunete e Isidro Gálvez como dibujantes.

FIGURA 1. *Imagen de Hipólito Ruiz López*

La expedición partió de Cádiz en noviembre de 1777 y llegó al Callao en abril de 1778. Durante la primera etapa, los investigadores recorrieron la costa peruana y, en 1779, exploraron la cordillera andina, estableciendo un campamento base en Tarma. En 1781, tras un breve regreso a Lima, Dombey, Ruiz y Pavón ampliaron sus estudios en Chile hasta 1783. Mientras Dombey regresó a Francia, los botánicos

españoles continuaron sus investigaciones en Huánuco, con especial interés en la quina.

En 1785, la expedición se reforzó con Juan José Tafalla y Francisco Pulgar. Sin embargo, un incendio en 1785 destruyó el valioso material pictórico y los diarios de trabajo. A pesar del desastre, la investigación continuó hasta 1787, cuando la Corona ordenó la conclusión de la expedición. En 1788, Ruiz, Pavón y Gálvez regresaron a España con herbarios, informes y dibujos.

Los hallazgos de la expedición se depositaron en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde surgió la idea de publicar la *Flora Americana*. Aunque se propuso incluir material de diversas expediciones, la falta de financiamiento restringió el proyecto a la flora del Perú y Chile. La expedición produjo más de 3,000 descripciones botánicas y 2,000 ilustraciones, destacando especies dedicadas a figuras científicas virreinales.

Ruiz, Pavón y Gálvez presentaron en 1789 un plan para la publicación de la *Flora Peruviana et Chilensis*, cuyo primer tomo se editó en 1798 con 277 especies descritas. Los volúmenes siguientes aparecieron en 1799 y 1802. Aunque se proyectaron dos tomos adicionales, la crisis de la monarquía española en 1808 interrumpió su publicación. No obstante, la obra representó un hito en la circulación del conocimiento entre América y Europa durante el siglo XVIII.

5.2. LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA AL NUEVO REINO DE GRANADA: UN LEGADO ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO

La Real Expedición Botánica de la América Septentrional, liderada por José Celestino Mutis, constituyó el proyecto científico más relevante del siglo XVIII en el virreinato de Nueva Granada. Desde su llegada al continente americano Mutis quedó impresionado por la biodiversidad que el mismo presentaba. En dos ocasiones solicitó llevar a cabo una expedición botánica para conocer la riqueza de los territorios neogranadinos, pero sus propuestas fueron desestimadas.

Sería en 1782, con la llegada del virrey Antonio Caballero y Góngora, cuando la iniciativa obtuvo respaldo oficial. La autorización otorgada por Carlos III a naturalistas alemanes para estudiar los territorios

ultramarinos aceleró el proceso, ya que la monarquía española no podía permitir que extranjeros exploraran sus dominios antes que sus propios científicos. Así, el 1 de noviembre de 1783, Mutis fue designado oficialmente como botánico y astrónomo de la expedición.

FIGURA 2. *Imagen de José Celestino Mutis*

El proyecto no solo tenía un propósito científico, sino también económico y estratégico. La investigación de la flora local pretendía identificar especies de valor medicinal y comercial, lo que contribuiría a fortalecer la economía colonial. La expedición se enmarcaba en un contexto de creciente interés por la historia natural en Europa, con el

establecimiento del Gabinete de Historia Natural en 1776 y las expediciones en Perú y Chile (1777) y Nueva España (1787).

El desarrollo de la expedición se vio influenciado por factores políticos, como la insurrección de los comuneros en 1781, un levantamiento contra los impuestos y restricciones comerciales. Algunos de sus líderes mantuvieron vínculos con el equipo de Mutis, lo que reflejaba el impacto social de la empresa científica.

Durante la expedición, Mutis mantuvo una activa correspondencia con la comunidad científica europea, lo que le valió su nombramiento como miembro de la Academia de Ciencias de Estocolmo en 1784. Ese mismo año, fue reconocido por el Real Jardín Botánico de Madrid y la Real Academia de Medicina. Entre sus aportes más significativos destacan la catalogación de numerosas especies y el estudio detallado de la quina, de la que identificó cinco variedades: *Chinchona glaberrima*, *officinalis*, *sericea*, *odorata* y *grandiflora*.

La expedición contó con la colaboración de figuras como Eloy Valenzuela, Pedro Fermín de Vargas y José Cambler, y con un gran número de ilustradores⁹¹, quienes documentaron visualmente las especies descubiertas.

5.3. LA EXPEDICIÓN BOTÁNICA A NUEVA ESPAÑA: AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO

La Real Expedición Botánica a Nueva España, conocida en círculos científicos como la Expedición de Sessé y Mociño, marcó un hito significativo en el desarrollo científico y cultural del virreinato novohispano de finales del siglo XVIII. Esta empresa científica surgió de la confluencia de dos iniciativas: la propuesta del médico español Martín de Sessé de establecer un Jardín Botánico y una cátedra de botánica en la capital mexicana, y el descubrimiento de manuscritos de la obra de Francisco Hernández, protomédico de Felipe II, que había realizado una expedición similar dos siglos antes.

Aprobada por Carlos III mediante Real Orden del 27 de octubre de 1786, la expedición fue meticulosamente planificada por Casimiro

⁹¹ Para una información detallada puede verse Martín Fernández, J. C., 2024, 121-138.

Gómez Ortega, primer catedrático del Real Jardín Botánico de Madrid. El equipo expedicionario, liderado por Martín de Sessé, incluía a Vicente Cervantes como catedrático de botánica, José Longinos Martínez como naturalista, y otros botánicos y dibujantes de renombre.

FIGURA 3. *Imagen de Martín de Sessé*

Los objetivos principales de la expedición eran dobles: establecer el Jardín Botánico y la Cátedra de Botánica en Nueva España, y completar y actualizar la obra de Francisco Hernández mediante la recolección de especímenes y la elaboración de ilustraciones de la flora y fauna locales.

Durante su desarrollo, la expedición enfrentó desafíos, particularmente la oposición de sectores conservadores del Protomedicato y la Universidad, que veían con recelo las ideas renovadoras de Sessé y sus

colegas. No obstante, los expedicionarios lograron recorrer vastas regiones de Nueva España, desde el archipiélago de Vancouver hasta Panamá, y desde la Baja California hasta el Caribe, incluyendo Cuba y Puerto Rico.

La labor de recolección y clasificación de especímenes de los tres reinos naturales fue exhaustiva. Los materiales recolectados eran enviados a la capital mexicana para su estudio y posterior remisión al Gabinete de Historia Natural y al Jardín Botánico de Madrid, contribuyendo significativamente al avance del conocimiento científico de la época.

Esta expedición no solo amplió el conocimiento botánico y zoológico de Nueva España, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna en México, dejando un legado duradero en la historia natural y la botánica del continente americano.

5.4. UN LEGADO PERDURABLE

Al comparar estas tres grandes expediciones, se revelan tanto sus similitudes como sus particularidades. Todas nacieron del mismo impulso ilustrado y del patrocinio real de Carlos III, reflejando el interés de la Corona por el conocimiento científico y el potencial económico de sus colonias. Sin embargo, cada una desarrolló características únicas: la expedición peruana se destacó por su énfasis en la búsqueda de plantas medicinales; la de Nueva Granada, por la calidad excepcional de sus ilustraciones botánicas; y la de Nueva España, por la amplitud de sus objetivos, que incluían la creación de instituciones científicas permanentes.

La duración de estas expediciones también varió significativamente, desde los once años de la expedición peruana hasta los treinta y tres años de la misión de Mutis en Nueva Granada, reflejando tanto la complejidad de las tareas emprendidas como las dificultades inherentes a la exploración de territorios tan vastos y diversos.

El legado de estas expediciones trasciende su tiempo y continúa siendo de gran valor para la ciencia moderna. Los especímenes recolectados, las detalladas descripciones y las magníficas ilustraciones producidas constituyen un tesoro científico y cultural que sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Estas empresas no solo ampliaron el

conocimiento botánico y farmacológico de la época, sino que también sentaron las bases para futuras investigaciones y contribuyeron significativamente al desarrollo de las ciencias naturales en América y Europa.

En conclusión, las expediciones botánicas de la segunda mitad del siglo XVIII representan un capítulo fascinante en la historia de la ciencia, donde el afán de conocimiento se entrelazó con los intereses imperiales, produciendo un corpus de saber que continúa enriqueciendo nuestra comprensión del mundo natural americano y del intercambio científico y cultural entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

6. LOS RESULTADOS BOTÁNICOS DE LAS EXPEDICIONES

La Expedición Botánica al Virreinato del Perú y Chile (1777-1788) en su primer año, exploraron los alrededores de Lima y provincias costeras, enviando a España 300 especies secas y 242 dibujos. Ruiz y Pavón viajaron a Tarma y Huánuco, identificando el árbol de la quina. La expedición se convirtió en un referente para el estudio de la flora amazónica. En 1781, enviaron nuevas muestras antes de desplazarse a Chancay. Sin embargo, debido a la revolución de Túpac Amaru II, modificaron sus planes y partieron a Chile.

En 1782, tras llegar a Talcahuano, exploraron Concepción, la cordillera andina, Santiago y Valparaíso. Regresaron a El Callao en 1783, pero parte de su colección se perdió en un naufragio. En 1784, Dombey retornó a Francia, mientras Ruiz y Pavón siguieron investigando en Huánuco con el farmacéutico Juan Tafalla y el dibujante Francisco Pulgar. En 1785, otro desafortunado incendio destruyó parte de su material cerca de Macora. Finalmente, en 1787, recibieron la orden de volver a España.

Tras su retiro, Tafalla, Pulgar y Juan Manzanilla continuaron explorando Perú, organizando expediciones entre 1799 y 1808 en Guayaquil y Quito, lo que dio origen a la *Flora Quiteña*.

En Madrid, Ruiz y Pavón publicaron su *Flora Peruviana et Chilensis*, describiendo 1.612 nuevas especies, con lo que su herbario cobró un valor incalculable. En 1792, Ruiz publicó la *Quinología*, y en 1801, su

Suplemento a la Quinología. En 1794, lanzaron el *Prodromus Florae Peruvianae et Chilensis* y, en 1798, el *Systema Vegetabilium*.

Con la crisis económica y política de principios del XIX, Pavón vendió parte de su herbario a J. E. Smith, quien lo conectó con Aylmer Bourke Lambert. En 1816, Pavón envió 1.500 plantas etiquetadas, y en los años siguientes, despachó entre 6.000 y 10.000 muestras de flora americana y europea. Hacia 1820, este comercio decayó, y Pavón intentó vender ejemplares a A.P. de Candolle sin éxito. No obstante, logró negociar con Moise Etienne Moricand y Philip Barker Webb, quien adquirió 4.994 ejemplares de diversas regiones.

Aunque los materiales recolectados pertenecían al Estado español, la falta de control permitió su venta a instituciones internacionales, influyendo significativamente en la botánica del siglo XIX. El herbario de Ruiz y Pavón, resguardado en el Real Jardín Botánico de Madrid, contaba en 1875 con 2.980 especies. Hoy se conservan 165 cajas y 29 paquetes con 8.000 pliegos, 1.800 de los cuales son tipos. Parte de la colección vendida en su momento está repartida en el *British Museum*, en Berlín, en Oxford y en el *Smithsonian Institution* (USA).

Por su parte, la expedición botánica del Virreinato de Nueva Granada (1783-1808), permitió la recopilación de un extenso herbario y una valiosa colección de ilustraciones botánicas. La expedición contó con la colaboración de numerosos botánicos y artistas, quienes documentaron la flora con minuciosidad. Entre sus logros más notables está la recolección de alrededor de 20.000 especímenes vegetales y la producción de detalladas ilustraciones de especies inéditas. También se profundizó en el estudio de la quina, una planta de gran interés medicinal.

Tras la muerte de Mutis en 1808, su sobrino Sinforoso Mutis asumió la dirección de la expedición, pero el proceso independentista en América afectó el desarrollo del proyecto. En 1816, el general Morillo ordenó el traslado de los materiales a España, enviando 104 cajas con herbarios, manuscritos y dibujos de plantas.

Al llegar a Madrid, el material botánico fue depositado en el Real Jardín Botánico y otras instituciones científicas. Sin embargo, la falta de apoyo impidió la pronta publicación de los hallazgos de Mutis. Algunas de las

especies estudiadas por la expedición ya habían sido enviadas previamente a Europa, donde fueron descritas por Linneo y otros botánicos.

En 1801, Mutis recibió la visita de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, quienes llevaron consigo numerosas muestras botánicas a Europa. Estas fueron incluidas en obras científicas de gran relevancia, como *Plantae Aequinoctiales* (1809) y *Nova Genera et Species Plantarum* (1817-1825).

A pesar de la importancia de su trabajo, Mutis publicó pocos estudios en vida. Sus escritos sobre la quina y otras especies quedaron dispersos o sin apoyo financiero para su impresión. En 1881, el botánico José Triana intentó organizar y catalogar los dibujos y escritos de Mutis, pero no logró completar la tarea.

En 1932, el botánico estadounidense Ellsworth Killip, en colaboración con el Real Jardín Botánico y la *Institución Smithsonian*, inició la clasificación sistemática del material recolectado por Mutis. Gracias a este esfuerzo, se lograron identificar más de 4.000 ejemplares, permitiendo la publicación de nuevas descripciones botánicas basadas en la colección de la expedición.

Actualmente, el herbario de Mutis conserva cerca de 6.490 especímenes, con una numeración iniciada en 1932. La colección incluye plantas de Bogotá, Mariquita, el Chocó y las montañas ecuatorianas. Parte del material fue distribuido en centros botánicos de todo el mundo, incluyendo Berlín, Nueva York, París y Washington.

La Real Expedición Botánica al Reino de Nueva España (1787-1803) tenía el objetivo de catalogar la flora del territorio novohispano y estudiar sus posibles aplicaciones terapéuticas. Esta iniciativa surgió en el contexto de la búsqueda de los manuscritos de Francisco Hernández y la propuesta del médico aragonés Martín de Sessé.

Por Real Orden de 1786, se estableció en México un jardín botánico con su respectiva cátedra, además de la organización de la expedición. Martín de Sessé fue nombrado director, con la colaboración de Vicente Cervantes, Juan Castillo, José Longinos Martínez y Jaime Senseve. En

1790, se unió José Mociño, quien desempeñó un papel clave en los estudios botánicos.

Durante la expedición, se exploraron extensas regiones, recorriendo alrededor de 3.000 leguas. Las primeras actividades comenzaron en 1787 en los alrededores de Ciudad de México. Posteriormente, en distintas campañas, se exploraron Toluca, Cuernavaca, Acapulco, Michoacán, Sonora, Guanajuato, Zacatecas y Guadalajara. En expediciones posteriores, los grupos se dividieron para abarcar más territorio: Sessé y su equipo recorrieron Sinaloa y Ostimuri, mientras que Longinos Martínez exploró San Blas de Nayarit y las Californias. En 1792, Mociño, Maldonado y Echeverría se incorporaron a la expedición de Juan Francisco de la Bodega y Quadra en el noroeste de América.

Entre 1792 y 1794, la expedición se extendió a Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Tehuantepec. Posteriormente, gracias a una prórroga, se exploraron Cuba, Puerto Rico y Guatemala. En Cuba, coincidieron con la expedición del Conde de Mompox, lo que permitió el intercambio de conocimientos.

El herbario recolectado fue de gran magnitud, llegando al Real Jardín Botánico de Madrid entre 1803 y 1804. Adicionalmente, entre 1791 y 1816, se enviaron semillas y propágulos que permitieron el cultivo de especies nuevas. Alrededor de 250 nombres botánicos se originaron en estas plantas cultivadas, aunque muchos no fueron reconocidos en Europa debido a la competencia con otros botánicos que buscaban nombrar nuevas especies.

Uno de los principales objetivos de Sessé y Mociño era la publicación de la *Flora Mexicana*, la cual incluía 1.800 ilustraciones botánicas. Sin embargo, problemas políticos impidieron su finalización. En 1820, tras la muerte de Mociño en Barcelona, los dibujos originales se extraviaron y no fueron redescubiertos hasta 1979. A pesar de estos contratiempos, parte de los resultados fueron publicados en México posteriormente.

Durante la ocupación napoleónica (1808-1812), la actividad botánica decayó. En 1814, Pavón accedió al herbario y vendió duplicados a coleccionistas europeos. David Don mencionó en 1824 que el herbario de

Lambert contenía cerca de 2.000 plantas mexicanas, muchas de las cuales están hoy en Ginebra, Florencia y otros herbarios europeos.

Desde 1870, con el resurgimiento de la actividad botánica en México, se publicaron manuscritos originales con cerca de 1.500 nuevos nombres botánicos. Sin embargo, muchos ya habían sido descritos por otros científicos europeos. La publicación de *Plantas Novae Hispaniae y Flora Mexicana* (1887-1897) tuvo un impacto limitado debido a estos retrasos.

El grueso del herbario de la expedición se conservó en el Real Jardín Botánico de Madrid. Mariano Lagasca y otros botánicos accedieron a él en distintas épocas. A mediados del siglo XX, Paul C. Standley estudió y montó la colección en Chicago, donde fue fotografiada. Posteriormente, Roger McVaugh y más de cien especialistas identificaron el material, que hoy sigue siendo de gran valor para la botánica.

Según Colmeiro, en 1875 el herbario de Sessé y Mociño contenía alrededor de 4.000 especies en 10 cajones. El lote recibido entre 1803 y 1804 incluía al menos 20.000 ejemplares, de los cuales hoy se conservan cerca de 6.000 en Madrid. Parte del material también se envió al Field Museum de Chicago para su estudio e intercambio con identificaciones botánicas modernas.

7. EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA CIENTÍFICA EN LAS EXPEDICIONES DEL SIGLO XVIII

El siglo XVIII presenció un auge significativo en el uso del dibujo como auxiliar indispensable de la ciencia, particularmente en el contexto de las expediciones naturalistas. Esta técnica se erigió como un instrumento fundamental para la documentación precisa y detallada de especímenes botánicos y zoológicos, superando las limitaciones inherentes a las descripciones textuales.

La importancia del dibujo científico radica en su capacidad para capturar las características intrínsecas de las especies antes de su disección o secado, procesos que inevitablemente alteran sus peculiaridades. Como señaló D. Clemente de Aróstegui en su discurso de 1752 ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el dibujo permite al "curioso

investigador" visualizar "cuanto encierra dentro de sí la gran máquina del Universo", facilitando el estudio y la clasificación de la flora y fauna.

Reconociendo su valor, instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y la Real Academia de San Carlos en México incorporaron la enseñanza del dibujo en sus planes de estudio. Estas academias se convirtieron en semilleros de artistas que posteriormente se integrarían a las expediciones científicas de la época.

Entre los ejemplos notables de dibujantes formados en estas instituciones se encuentran Bruno Salvador Carmona y Juan de Dios Castel, quienes acompañaron a Pedro Loefling en su viaje a Venezuela en 1754. Asimismo, José Brunete e Isidoro Gálvez participaron en la expedición de Hipólito Ruiz y José Pavón a Perú y Chile en 1777. En el caso de la Expedición Botánica a Nueva España (1787-1803), Vicente de la Cerda y Atanasio Echeverría, egresados de la Real Academia de San Carlos de México, produjeron cerca de dos mil láminas, mayoritariamente de plantas.

La técnica empleada por estos artistas-científicos consistía en un proceso meticuloso: primero, se realizaba un boceto a lápiz con líneas finas y precisas; luego, se aplicaba una grisalla utilizando tinta china o de bugalla, ya sea con pincel o pluma; finalmente, se añadía color mediante acuarela, superponiendo capas hasta lograr el volumen deseado. Este método permitía crear representaciones detalladas y fieles al original, aprovechando el blanco del papel para otorgar luminosidad a las ilustraciones.

La ilustración científica, en su fusión de arte y ciencia, se convirtió en un medio eficaz para la creación de "imágenes pedagógicas". Estas representaciones no solo documentaban la realidad observada, sino que también servían como herramientas didácticas, facilitando la comprensión y el estudio de la naturaleza.

El legado de estos dibujos trasciende su época, constituyendo hoy un recurso invaluable para el estudio de la flora y fauna del siglo XVIII. La precisión y el detalle de estas ilustraciones permiten a los investigadores contemporáneos realizar análisis rigurosos, evidenciando el papel crucial del dibujo en el avance del conocimiento científico durante la Ilustración.

En conclusión, el dibujo científico del siglo XVIII no solo fue un complemento estético de las expediciones naturalistas, sino una herramienta fundamental para el registro, estudio y difusión del conocimiento sobre el mundo natural. Su desarrollo y perfeccionamiento reflejan la simbiosis entre arte y ciencia característica de la Ilustración, dejando un legado duradero para la posteridad científica.

8. CONCLUSIONES

Las expediciones botánicas del siglo XVIII en los territorios de Perú, Nueva Granada y Nueva España representaron un hito fundamental en la historia de la ciencia y la exploración. Impulsadas por la Ilustración y el afán de conocer y clasificar la riqueza natural del Nuevo Mundo, estas misiones no solo ampliaron el conocimiento botánico, sino que también fortalecieron el vínculo entre ciencia y poder colonial.

Uno de los aspectos más destacados de estas expediciones fue la metódica recolección y clasificación de especies vegetales, muchas de ellas desconocidas en Europa. Este esfuerzo sistemático permitió la creación de vastos herbarios y descripciones detalladas que sentaron las bases de la botánica moderna. Además, los estudios realizados proporcionaron información crucial para la medicina, la agricultura y la economía, al identificar plantas con propiedades medicinales y potencial comercial.

Igualmente, relevante fue el trabajo artístico de los ilustradores que acompañaban a los científicos. Sus dibujos, realizados con una precisión extraordinaria, no solo complementaban las descripciones científicas, sino que también se convirtieron en un legado visual invaluable. Estas ilustraciones permitieron la difusión del conocimiento botánico más allá de los círculos académicos y facilitaron la identificación de especies en otros contextos.

En conjunto, las expediciones botánicas del siglo XVIII evidencian el papel clave de la botánica en la expansión del conocimiento científico y en la configuración de la relación entre Europa y América. Los documentos y dibujos generados continúan siendo una fuente de estudio e inspiración, reafirmando la importancia de estas expediciones en la historia natural y cultural.

9. REFERENCIAS

- AA. VV. (1988). *La Expedición Botánica al Virreinato del Perú (1777- 1788)*. Tomo I y II, Editorial Lunweg, Madrid.
- AA. VV. (2009). *Mutis al natural. Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada*, (cat.), Real Jardín Botánico, Madrid.
- Amaya, J. A., Puig-Samper, M. Á. (comisarios), (2008). *Mutis al natural: ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada* (cat.), Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
- Blanco Fernández de Caleyá, P. (1995). Los herbarios de las expediciones científicas españolas al Nuevo Mundo. *Asclepio*, vol XLVII (2), 185-209.
- Blas Benito, J. (coord.), Barrera Fernández, C. y Ciruelos Gonzalo, A., (1996). *Diccionario del dibujo y la estampa. Vocabulario y tesoro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía*, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, Madrid.
- Bleichmar, D. (2009). El imperio visible: La mirada experta y la imagen en las expediciones científicas de la Ilustración. *Cuadernos dieciochistas*, 9, 21-47.
- Bleichmar, D. (2016). *El imperio visible. Expediciones botánicas y cultura visual de la Ilustración hispánica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Frías Núñez, M., (1994). *Tras el dorado vegetal. José Celestino Mutis y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1708-1808)*, Diputación Provincial, Sevilla.
- González Bueno, A. y Rodríguez Nozal, R. (2000). *Plantas americanas para la España ilustrada*, Madrid, Editorial Complutense.
- González Bueno, A. y Rodríguez Nozal, R. (2003). *La botánica al servicio de la Corona. La expedición de Ruiz, Pavón y Dombey al Virreinato del Perú (1777-1831)*, Madrid, CSIC y Lunweg Editores.
- Markéta, K. (2019). Botánica en las misiones jesuíticas de América española y el Pacífico y las contribuciones de jesuitas centroeuropeos, siglos XVII y XVIII. *Ibero-Americana Pragensia*, año XLVII, N.º 1, 33-58.
<https://doi.org/10.14712/24647063.2019.18>
- Martín Fernández, J. C. (2024). *Arte y botánica a través de la figura de Celestino Mutis*. En *Las prácticas artísticas: un camino para la transformación socioeducativa* (pp. 121-138). Dykinson.
- Martín Fernández, J. C. (2011). *Celestino Mutis, el viaje de un botánico entre dos mundos*. Servicio de Publicaciones.

- Martín Fernández, J. C. (2008). Celestino Mutis como figura ilustrada en los territorios de Nueva Granada: poliedricismo mutisiano. *Ateneo: revista cultural del Ateneo de Cádiz*, 8, 85-93.
- McVaugh, R.; White, J. J. y Kiger, R. W., (1998). *The Torner Collection of Sessé & Mociño biological illustrations*, Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon CD Press, Pittsburgh, Pennsylvania. (<https://huntbot.org/torner/>)
- Steele, A.R. (1982). *Flores para el Rey. La expedición Ruiz y Pavón y la Flora del Perú (1777-1788)*, Madrid, Ediciones del Serbal.

SECCIÓN V.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
INTERDISCIPLINARIA EN ARTE Y CULTURA

Este apartado reúne contribuciones que exploran los cruces contemporáneos entre el arte, la educación, la ciencia, la tecnología y el pensamiento crítico, con una mirada abierta a la innovación metodológica y a los desafíos sociales actuales. Los capítulos seleccionados ofrecen enfoques interdisciplinarios que articulan prácticas artísticas con herramientas pedagógicas, investigaciones emergentes y dispositivos creativos orientados al desarrollo humano, la justicia epistémica y la transformación educativa.

Desde el análisis del dibujo infantil como indicador de procesos cognitivos, hasta el uso de la inteligencia artificial en la educación visual o la creación de marionetas por personas con sordoceguera, este conjunto de textos visibiliza cómo la práctica artística puede expandir los límites del conocimiento convencional y generar nuevos lenguajes de inclusión y exploración estética. A través de estas experiencias, el arte se presenta no solo como objeto de estudio, sino como herramienta de producción de saberes situada, crítica y transformadora.

Asimismo, se abordan debates fundamentales sobre la discapacidad en el arte, la revisión feminista de la performance y la profesionalización docente desde enfoques colaborativos y corporales. La diversidad de los casos y las metodologías aquí presentadas confirma el valor del arte como campo fértil para la investigación aplicada y la innovación educativa, ofreciendo respuestas sensibles e imaginativas a los retos del presente.

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN ANDALUCÍA: CLAVES TEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES.

MARINA ARNAL-FERRÁNDIZ
Universidad de Córdoba

DÉBORA RODRIGUEZ-BAIGET
Universidad Internacional de la Rioja

MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ-BAIGET
Universidad de Córdoba

GEMA LINDE-VALENZUELA
Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

El arte ha sido, a lo largo de la historia, un reflejo profundo de la sociedad en la que se desarrolla. Desde las pinturas rupestres hasta las expresiones contemporáneas, el arte ha servido como medio para capturar emociones, denunciar injusticias, celebrar logros y transmitir ideas. No solo representa estéticamente una época, sino que también actúa como un testimonio cultural que nos permite comprender mejor las creencias, aspiraciones y tensiones de distintas comunidades. En este sentido, el arte es una ventana al alma colectiva de cada sociedad.

A su vez, la sociedad influye constantemente en la producción artística. Cambios políticos, avances tecnológicos, transformaciones económicas y movimientos sociales impactan directamente en los temas, formas y estilos que los artistas eligen. Así, el arte no solo responde al entorno que lo rodea, sino que también tiene el poder de cuestionarlo y transformarlo. Esta relación dinámica convierte al arte en una herramienta fundamental para el diálogo social, capaz de generar conciencia, fomentar el pensamiento crítico y promover la empatía entre individuos.

También desempeña un papel fundamental en la educación, contribuyendo al desarrollo integral de las personas desde múltiples perspectivas. El estudio del arte en el ámbito educativo constituye una herramienta esencial para el desarrollo integral de las personas, ya que aporta beneficios tanto en el plano cognitivo como emocional y social. La práctica artística fomenta habilidades como la creatividad, la imaginación y el pensamiento divergente, que son fundamentales para la resolución de problemas y la innovación. A través del arte, los estudiantes aprenden a explorar diversas formas de expresión y representación simbólica, lo que les permite construir significados personales y comprender el mundo desde múltiples perspectivas. Por tanto, la educación artística estimula el desarrollo cognitivo y la creatividad en los estudiantes (Calzadilla, 2009; Elichiry & Regatky, 2010).

Además, la educación artística desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de la autoestima y la confianza personal. Al participar en procesos creativos, los estudiantes desarrollan una mayor conciencia de sí mismos y de sus capacidades, lo que favorece la afirmación de su identidad y el fortalecimiento de su expresión personal y subjetiva. Las actividades artísticas brindan un espacio de libertad en el que es posible experimentar, equivocarse y volver a intentar, sin las restricciones que a menudo imponen otras áreas curriculares más estructuradas. La práctica artística amplía el campo perceptivo, clarifica ideas y sentimientos, y facilita la integración personal y social, permitiendo a los individuos desarrollar destrezas y habilidades esenciales para su formación integral. (Calzadilla, 2009).

Otro aspecto relevante es que el arte en la educación contribuye a la formación de habilidades sociales clave, como la comunicación, la empatía y la colaboración. La creación colectiva, la puesta en común de obras y la discusión sobre expresiones artísticas promueven el diálogo, el respeto por la diversidad de opiniones y el aprendizaje en comunidad. Estas experiencias fortalecen la dimensión humana y relacional de la educación, a menudo descuidada en los modelos centrados exclusivamente en contenidos académicos.

La educación artística también potencia el pensamiento crítico y la sensibilidad estética, elementos indispensables en una sociedad que se

comunica cada vez más a través de lo visual y lo simbólico (Lowenfeld & Lambert Brittain, 1970). Al analizar y reflexionar sobre distintas manifestaciones culturales y artísticas, los estudiantes desarrollan su capacidad de interpretación, cuestionamiento y valoración, lo que enriquece su comprensión de los fenómenos sociales y culturales que los rodean.

El arte en la educación actúa como un catalizador para la diversidad cultural y la libertad de expresión. Facilita el reconocimiento de múltiples identidades y modos de vida, promoviendo la inclusión, la tolerancia y la activa participación en la vida cultural. La cultura y la creatividad, cuando se integran en la experiencia educativa, amplían el horizonte del aprendizaje y lo hacen más significativo, ayudando a construir comunidades más justas, equitativas y conscientes de su patrimonio. Además, el arte en la educación promueve la inclusión y el respeto por la diversidad cultural. La educación artística ofrece un enfoque pedagógico que facilita la comprensión y el respeto hacia las diferencias culturales, contribuyendo así a la construcción de una cultura inclusiva en el entorno escolar (Concha-Huarcaya et al., 2024; Trelles de la Peña, 2011)

La LOMLOE (BOE, 2020), que actualmente rige el sistema educativo en España, subraya la importancia del arte dentro del currículo escolar. En sus principios y fines educativos se reconoce la necesidad de fomentar la creatividad, el pensamiento artístico y el conocimiento del patrimonio cultural. Además, se establecen asignaturas relacionadas con la Educación Artística, Música, Plástica y otras formas de expresión artística en las distintas etapas, especialmente en Educación Primaria y Secundaria. Además, el sistema educativo español también incluye una modalidad de Bachillerato de Artes, así como enseñanzas artísticas profesionales y superiores, que abarcan disciplinas como música, danza, arte dramático, diseño y conservación de bienes culturales, entre otros. Estas enseñanzas tienen su propia normativa y centros especializados.

Como afirma Sánchez de Serdio (2010) las relaciones entre arte y educación han seguido múltiples trayectorias, conectando distintos ámbitos según intereses y necesidades que no siempre coinciden. No ha sido solo la escuela la que ha promovido una enseñanza del arte o apoyada en el

arte; también el propio mundo artístico ha reivindicado lo pedagógico como un territorio que le pertenece y que puede enriquecer sus prácticas.

La integración del arte en la educación no solo enriquece el proceso de aprendizaje, sino que también fortalece aspectos esenciales del desarrollo humano, como la creatividad, la empatía, la inclusión y la identidad cultural. Estos beneficios están ampliamente documentados en la literatura académica de acceso abierto, lo que resalta la importancia de fomentar la educación artística en todos los niveles educativos.

1.1. EDUCACIÓN, ARTE E INVESTIGACIÓN

Investigar temas relacionados con el arte en el ámbito educativo en una tesis doctoral es fundamental por diversas razones que contribuyen al avance del conocimiento y la mejora de las prácticas pedagógicas. En primer lugar, la investigación en educación artística permite comprender y transformar la realidad educativa mediante el análisis de las diferentes formas expresivas del arte y su impacto en el proceso educativo. La educación artística, como proceso educativo que integra diversas manifestaciones artísticas, aplica la investigación científica para resolver problemáticas presentes en su desarrollo, contribuyendo así al bienestar de la sociedad (García & Keeling, 2020).

Resulta esencial impulsar nuevas investigaciones desde la perspectiva de los estilos y corrientes artísticas, así como profundizar en su interpretación. En este contexto, es igualmente relevante reconocer la evolución del proceso creativo a lo largo del tiempo, considerando que las grandes corrientes del arte han servido como fuente de inspiración para el desarrollo de múltiples campos del conocimiento, incluida la ciencia. En relación con esto, Zambrano (2016) señala que,

“Si bien la investigación artística no busca producir conocimiento del mismo modo que la investigación científica, sí pretende enriquecer y expandir el universo simbólico y estético en el que se desenvuelve el ser humano” (p. 115).

La realización de una tesis doctoral en este campo facilita la sistematización de experiencias y conocimientos, lo que permite identificar y analizar los principales resultados científicos en el área de la educación

artística. Por ello es de gran importancia sistematizar los resultados de investigaciones doctorales para comprender mejor los aportes y tendencias en este ámbito (García, et al, 2021).

Asimismo, la investigación en educación artística contribuye a la innovación metodológica, explorando nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que incorporan prácticas creativas. Las tesis doctorales en artes y diseño, realizadas a través de prácticas creativas, son objeto de interés en la esfera académica debido a su potencial para generar conocimientos comunicables en la investigación-creación (Elkins, 2013; García, 2019).

Por otro lado, la investigación en este campo permite abordar problemas y teorías relevantes, así como identificar tendencias y perspectivas en la educación artística. Un estudio de Marín (2011) ofrece una descripción de algunos problemas y teorías, así como de investigadores y hallazgos en el panorama internacional y en universidades españolas, relacionados con la investigación en educación artística y las metodologías basadas en las artes.

Estos aspectos relacionados entre la investigación doctoral con el arte en la educación son esenciales para profundizar en el conocimiento, mejorar las prácticas pedagógicas, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo cultural y social (Barone & Eisner, 2011).

En la literatura científica se encuentran estudios sobre las tesis doctorales (Maz-Machado et al., 2023; Melero-Bolaños et al., 2024) y más en particular relacionados con las artes. Yilmaz & Acar (2023) analizaron las tesis de posgrado elaboradas en Turquía en el ámbito de la cultura musical hallando un incremento en los últimos años. Ucak (2011) realizó un análisis de citas de fuentes utilizadas en tesis doctorales de arte en Turquía.

García et al. (2021) estudiaron el tratamiento de las artes en 45 tesis de ciencias pedagógicas en el área de la educación artística en Cuba. Entre los hallazgos más relevantes, que representan una aportación novedosa al ámbito científico, se centraron en estudios de carácter histórico abordados desde un enfoque cualitativo. Se reveló que los resultados relacionados con concepciones y modelos educativos estaban orientados hacia una contribución de carácter teórico-metodológico, con implicaciones pedagógicas y didácticas.

Arnal-Ferrándiz et al. (2023) analizaron la producción de tesis doctorales españolas en el periodo 1987-2021 a partir de la base de datos TESEO, identificando a la Universidad Complutense de Madrid como la institución con mayor producción de tesis en enseñanzas artísticas superiores, siendo en general las universidades de mayor tamaño las de mayor producción. Además, constataron que predominan las tesis centradas en música y artes escénicas, con menor atención a las artes plásticas y visuales.

En la comunidad autónoma de Andalucía hay trece universidades, diez públicas y tres privadas. En todas las públicas se ofertan programas de doctorado en campos relacionados con educación, por tal motivo consideramos de interés y pertinencia realizar un estudio cuyo objetivo es conocer cuáles son las temáticas de investigación en las tesis doctorales de Educación relacionadas con arte y realizadas en las universidades andaluzas.

Es importante conocer las temáticas de investigación en artes plásticas porque nos permite comprender cómo evoluciona el pensamiento visual, creativo y crítico en relación con la sociedad, la cultura y la tecnología. Estas investigaciones no solo amplían el conocimiento sobre técnicas, estilos y corrientes artísticas, sino que también abordan cuestiones profundas sobre identidad, percepción, comunicación y transformación social. A través del estudio de estas temáticas, es posible analizar cómo el arte responde a los contextos históricos y contemporáneos, y cómo influye en la formación de nuevas sensibilidades estéticas.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar las tesis doctorales en arte y educación defendidas en universidades andaluzas durante la década 2011–2020, con el fin de identificar tendencias temáticas, enfoques metodológicos e índices de interdisciplinariedad que permitan visibilizar el desarrollo y evolución del campo en ese contexto geográfico y temporal.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Clasificar las principales temáticas abordadas en las tesis doctorales de arte y educación desarrolladas en universidades de Andalucía.
- Determinar los enfoques metodológicos predominantes utilizados en dichas investigaciones, atendiendo a su naturaleza cualitativa, cuantitativa o mixta.
- Analizar el grado de interdisciplinariedad presente en los trabajos, observando cómo se combinan distintos campos del conocimiento.
- Visualizar las relaciones semánticas entre conceptos clave mediante técnicas de análisis de contenido asistido por software, como redes de coincidencias léxicas.
- Examinar posibles desigualdades territoriales en la producción investigadora dentro del ámbito autonómico andaluz.

3. METODOLOGÍA

La presente investigación adopta un enfoque descriptivo y cualitativo, orientado al análisis sistemático de contenido documental mediante un diseño *ex post facto*, es decir, sin manipulación de variables y centrado en la observación de fenómenos ya ocurridos. Para ello, se emplean técnicas de carácter bibliométrico que permiten examinar, de manera rigurosa, la producción científica seleccionada, facilitando la identificación de patrones temáticos, tendencias investigativas y relaciones conceptuales relevantes en el campo del arte y la educación.

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de estudio está constituida por el conjunto de tesis doctorales desarrolladas en los departamentos de Educación o Didácticas de las universidades andaluzas. La muestra se compone de aquellas tesis que incluyen el término “arte” entre sus descriptores, lo cual permite acotar el corpus a trabajos directamente vinculados con esta área temática. Cabe señalar que, debido a los criterios de inclusión establecidos, es posible que hayan quedado fuera algunas investigaciones

pertinentes que, pese a tener relación con el arte, no fueron realizadas en los departamentos indicados o no incorporaron el descriptor específico utilizado para la selección.

2.2. VARIABLES DE ESTUDIO

Para el desarrollo de este estudio se identificaron y analizaron diversas variables relevantes con el fin de caracterizar y categorizar las tesis doctorales seleccionadas. Entre las principales variables consideradas se encuentran: la universidad en la que fue leída cada tesis, el año de lectura o defensa, el título del trabajo y los descriptores temáticos asignados. Estas variables permiten obtener una visión temporal, institucional y temática del corpus analizado, facilitando la identificación de patrones, tendencias y posibles líneas de investigación predominantes en el ámbito de la educación artística en el contexto andaluz.

2.3. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En diciembre de 2024 se accedió a la página web de la base de datos TESEO⁹² para descargar la información correspondiente a las tesis doctorales defendidas en universidades andaluzas, específicamente aquellas vinculadas a departamentos de Educación, Didácticas Específicas o departamentos de carácter mixto, como Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Educación Artística, Educación y Psicología Social, entre otros.

Los datos recopilados fueron organizados en una base de datos *ad hoc*, lo que permitió una primera fase de identificación y extracción de los descriptores asociados a cada tesis. Posteriormente, se calcularon las frecuencias de aparición y se procedió a la categorización de dichos descriptores. Para el análisis de las relaciones conceptuales y semánticas entre los términos, se empleó el software Atlas.ti, lo cual facilitó una exploración más profunda de las conexiones presentes en el corpus documental.

⁹² TESEO: <https://bit.ly/4303RTd>

4. RESULTADOS

En el análisis realizado se identificaron un total de 79 tesis doctorales desarrolladas en el ámbito de la educación y el arte, defendidas en las nueve universidades públicas de Andalucía. Este conjunto de trabajos constituye una muestra representativa del desarrollo investigativo en esta intersección disciplinar dentro del contexto andaluz. Cabe destacar que las universidades de Granada y Sevilla concentran el mayor volumen de producción académica en esta temática, posicionándose como las principales generadoras de conocimiento en el campo (véase Tabla 1). Este dato sugiere no solo una mayor tradición investigadora en estas instituciones, sino también la posible existencia de grupos consolidados o líneas prioritarias en torno a la educación artística.

TABLA 1. *Frecuencia de tesis por universidad.*

UNIVERSIDAD	N.º. DE TESIS
Universidad de Granada	34
Universidad de Sevilla	28
Universidad de Málaga	7
Universidad de Jaén	3
Universidad de Cádiz	2
Universidad de Almería	2
Universidad de Córdoba	1
Universidad de Huelva	1
Universidad de Pablo de Olavide	1

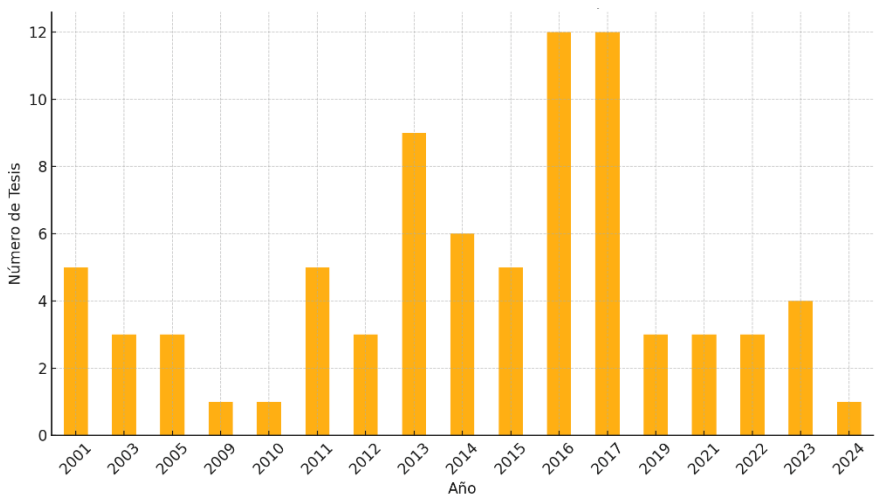
Fuente: elaboración propia

4.1. EVOLUCIÓN DIACRÓNICA

El gráfico 1 muestra la evolución temporal de la producción de tesis doctorales que abordan la relación entre arte y educación en las universidades andaluzas. El análisis revela una dinámica marcada por fluctuaciones significativas, que pueden interpretarse como reflejo tanto del interés académico en esta temática como de factores estructurales dentro del sistema universitario y de investigación. En los primeros años del período analizado, la producción anual es escasa, posiblemente debido a una escasa consolidación de líneas específicas en educación

artística dentro de los programas de doctorado, así como a una limitada legitimación del arte como objeto de estudio dentro del ámbito educativo.

GRÁFICO 1. *Frecuencia de producción por año*

Fuente: elaboración propia

Con el paso del tiempo, se observan picos de producción que podrían relacionarse con diversos factores, como el impulso de políticas educativas que promueven la integración del arte en los planes formativos, la creación de programas de doctorado más sensibles a los enfoques interdisciplinarios, o el fortalecimiento de grupos de investigación especializados en educación artística. Estos incrementos también pueden estar vinculados al reconocimiento progresivo del valor del arte como herramienta pedagógica y como campo de innovación educativa.

Por otro lado, los descensos puntuales en el número de tesis podrían obedecer a circunstancias coyunturales, como reformas universitarias, modificaciones en la normativa doctoral o la repercusión de crisis externas —por ejemplo, económicas o sanitarias— que afectaron a los ritmos de producción académica. En conjunto, esta evolución permite identificar momentos de expansión y retracción en la investigación doctoral sobre arte y educación, ofreciendo indicios sobre las tendencias y condiciones del campo a lo largo del tiempo.

4.2. DESCRIPTORES MÁS USADOS

En el conjunto de tesis doctorales analizadas, se identificaron un total de 87 descriptores distintos, lo que evidencia una considerable diversidad temática y una amplia gama de enfoques dentro del campo de la educación artística. Estos descriptores, registrados por las personas autoras al momento de depositar sus tesis en la base de datos TESEO, permiten conocer no solo las temáticas predominantes, sino también las perspectivas desde las que se abordan las investigaciones.

Los descriptores actúan como una herramienta clave para comprender los núcleos temáticos que vertebran el campo, y su análisis resulta útil para detectar tendencias, áreas de interés consolidado y posibles vacíos en la producción científica. Además, reflejan el grado de interdisciplinariedad y la conexión del arte con otras áreas del conocimiento como la pedagogía, la didáctica, la inclusión, la tecnología o la creatividad.

A continuación, se presenta una tabla con los veinte descriptores más utilizados, junto con su frecuencia de aparición. Esta selección permite visualizar qué conceptos han sido centrales en las investigaciones, y da cuenta de las prioridades temáticas que han marcado el desarrollo de las tesis doctorales en el ámbito de la educación artística en Andalucía.

TABLA 2. *Descriptores más utilizados.*

DESCRIPTOR	FRECUENCIA
Ciencias de las artes y las letras	26
Teoría, análisis y crítica de la Bellas Artes	22
Sociología del arte	17
Sector de la educación	15
Pedagogía	10
Historia del arte	10
Música y musicología	8
Fotografía	8
Educación básica	5
Creatividad	5
Dibujo y grabado	4
Métodos audiovisuales en pedagogía	4
Educación superior	4

Formación y empleo de profesores	4
Preparación de profesores	4
Teatro	4
Métodos educativos	3
Museología	3
Historia de la música	3

Fuente: elaboración propia

4.3. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS DESCRIPTORES

El gráfico que se presenta a continuación muestra la evolución temporal en la frecuencia de uso de los diez descriptores más comunes en las tesis doctorales analizadas. Esta representación permite identificar no solo tendencias generales y picos de interés, sino también desplazamientos temáticos significativos en el campo de la educación artística.

A lo largo del período estudiado, se observa una presencia constante de descriptores relacionados con los fundamentos teóricos del arte. Términos como *“ciencias de las artes y las letras”* y *“teoría, análisis y crítica de las bellas artes”* aparecen de manera sostenida en las tesis, lo que refleja un interés continuado por abordar el arte desde una perspectiva conceptual, reflexiva y crítica. Este patrón indica que una parte considerable de la producción académica ha mantenido un enfoque teórico que considera el arte no solo como una práctica educativa, sino también como un fenómeno cultural de gran complejidad.

Además, se detecta un crecimiento notable del interés por la dimensión social del arte. El descriptor *“sociología del arte”* muestra un repunte especialmente visible en los años intermedios del período analizado. Este incremento sugiere un mayor énfasis en estudiar cómo el arte se produce, circula y es recibido dentro de contextos educativos específicos, incorporando así enfoques sociológicos que enriquecen el análisis de su función pedagógica y cultural.

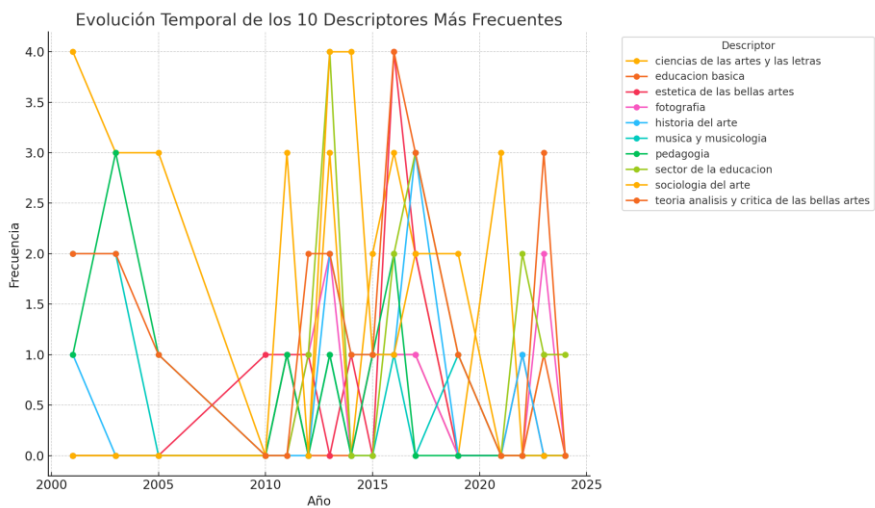
Por otro lado, la presencia recurrente de los descriptores *“estética de las bellas artes”*, *“pedagogía”* y *“sector de la educación”* señala una doble línea de investigación dentro de las tesis: una orientada a la comprensión del arte desde su dimensión estética y otra que lo estudia como herramienta didáctica o contenido curricular. Esta dualidad apunta a

una integración progresiva de enfoques que consideran tanto la experiencia estética como su aplicación en el ámbito educativo.

Asimismo, descriptores como “fotografía” y “música y musicología”, aunque menos frecuentes, aparecen de forma destacada en ciertos años, lo que sugiere el desarrollo de líneas de investigación más especializadas. Estas apariciones podrían reflejar el surgimiento de nuevos intereses temáticos o la consolidación de disciplinas artísticas específicas como objetos de estudio relevantes en la investigación educativa.

En conjunto, la evolución temporal del uso de descriptores proporciona una valiosa panorámica sobre la transformación y diversificación de los enfoques en la investigación sobre arte y educación en el contexto universitario andaluz.

GRÁFICO 2. Evolución temporal de los descriptores más utilizados.

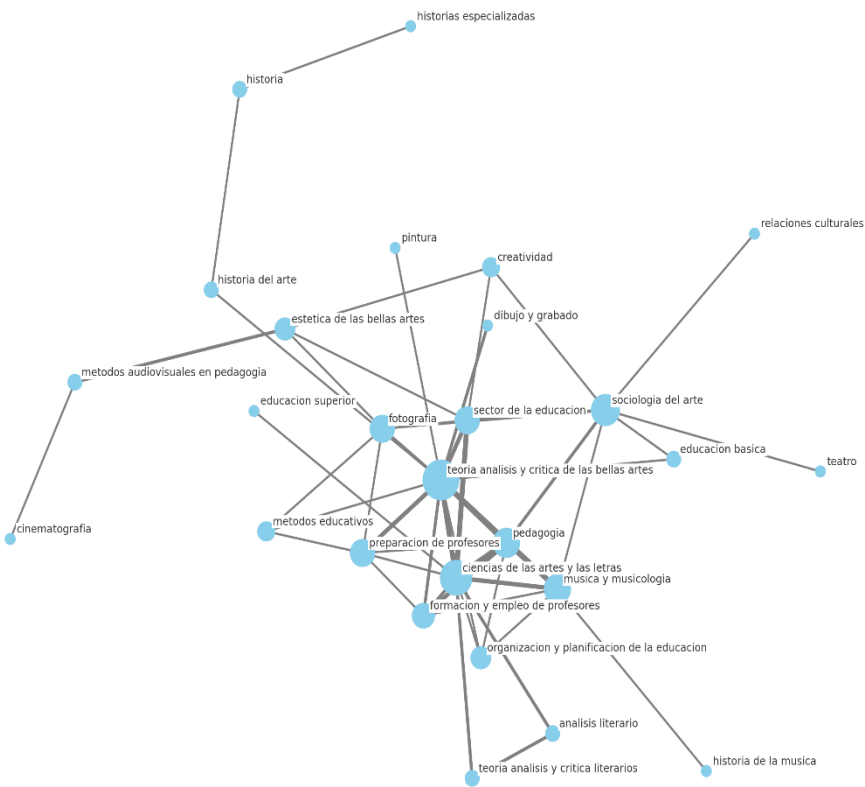

Fuente: elaboración propia

4.4. DISTRIBUCIÓN DE TESIS POR CATEGORÍA: TENDENCIAS E IMPLICACIONES

En el gráfico 3 observamos cómo la concurrencia de descriptores en las tesis doctorales genera una red conceptual compuesta por 27 nodos (descriptores) y 51 aristas (conexiones), lo que permite visualizar de forma relacional la estructura temática del corpus analizado.

GRÁFICO 3. *Red de concurrencia de descriptores*

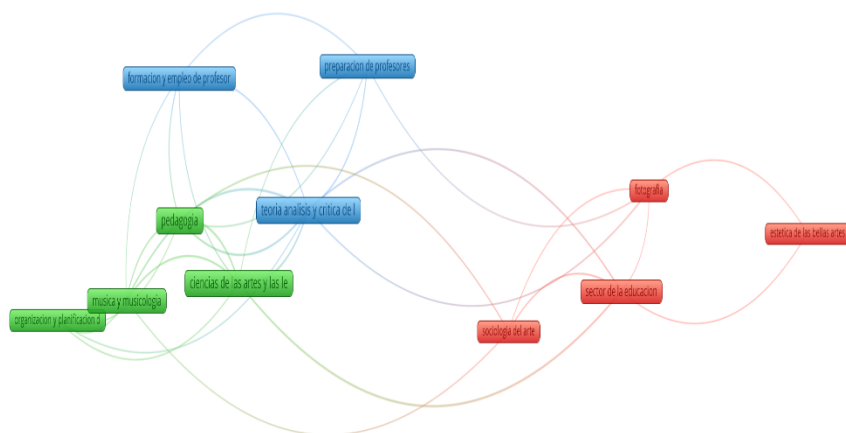

Fuente: elaboración propia

Esta red revela la existencia de varios clústeres claramente definidos, organizados principalmente en torno a tres grandes áreas: la teoría del arte, la educación artística y disciplinas específicas como la música, el teatro o la fotografía (gráfico 4).

Uno de los aspectos más relevantes es la creciente presencia de descriptores que actúan como puentes entre clústeres, es decir, que conectan dominios temáticos previamente más aislados. Este fenómeno refleja un avance hacia la interdisciplinariedad, en el que conceptos tradicionalmente asociados a áreas específicas se integran en enfoques más amplios y transversales. La interacción entre estos nodos puente fortalece la cohesión de la red y facilita la emergencia de nuevas líneas de investigación híbridas.

GRÁFICO 4. Clústeres temáticos en la red de descriptores: teoría del arte, educación artística y disciplinas específicas.

Fuente: elaboración propia

También es posible identificar nodos periféricos —descriptores con escasas conexiones— que, si bien actualmente representan nichos temáticos menores, podrían constituir focos de expansión en investigaciones futuras. Ejemplos de ello son términos como “*métodos audiovisuales en pedagogía*” o “*museología*”, los cuales se vinculan lateralmente con descriptores centrales. Su posición marginal en la red no implica irrelevancia, sino más bien un potencial de desarrollo aún no plenamente explorado.

En conjunto, esta red de concurrencia ofrece una visión rica y matizada del ecosistema conceptual presente en las tesis doctorales analizadas. Más allá de su valor descriptivo, constituye una herramienta estratégica para orientar futuras investigaciones, seleccionar marcos teóricos relevantes, identificar vacíos temáticos o diseñar propuestas de tesis alineadas con las dinámicas actuales del campo.

4.5. PRINCIPALES CATEGORÍAS TEMÁTICAS EN LAS TESIS SOBRE ARTE Y EDUCACIÓN

A partir de los descriptores y los títulos, se establecieron cuatro grandes categorías:

– a. Teoría y crítica del arte:

Esta categoría agrupa las tesis que se centran en el análisis conceptual, filosófico o sociológico del arte. Incluye trabajos que estudian el significado del arte, su función estética, la recepción social de las obras o teorías críticas sobre la producción artística. Estas investigaciones buscan comprender el arte más allá de su enseñanza, explorando su valor simbólico, político, ético y cultural.

– b. Educación artística:

Incluye tesis centradas en los procesos pedagógicos del arte en distintos niveles del sistema educativo. Se abordan aspectos como el currículo, la enseñanza del arte como disciplina, el desarrollo de la creatividad, la formación de la sensibilidad artística y el papel del arte en una educación integral. También se consideran estudios sobre el arte en contextos educativos tanto formales como informales.

– c. Disciplinas artísticas específicas:

Esta categoría recoge tesis que abordan disciplinas artísticas particulares dentro de contextos educativos, como la música, la danza, el teatro, las artes visuales o la fotografía. Aunque pueden incluir enfoques teóricos o pedagógicos, el foco principal está en una manifestación artística concreta y su presencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

– d. Didáctica y medios en arte:

En esta categoría se agrupan tesis que analizan metodologías, herramientas y recursos para la enseñanza del arte, con especial atención a los medios audiovisuales, la tecnología educativa, los espacios museísticos y los enfoques interdisciplinarios. Se destacan especialmente los recursos innovadores y la mediación artística como puente entre el arte y la educación.

4.6. DISTRIBUCIÓN DE TESIS POR CATEGORÍA: TENDENCIAS E IMPLICACIONES

La Tabla 3 muestra la distribución de tesis clasificadas en las cuatro categorías temáticas establecidas. La categoría Teoría y crítica del arte agrupa la mayor cantidad de trabajos, lo que evidencia un marcado interés académico por abordar el arte desde perspectivas reflexivas, analíticas y conceptuales. Este predominio sugiere que el enfoque teórico continúa siendo un pilar fundamental en la investigación artística, y refleja, en muchos casos, la influencia de una sólida tradición humanística en las universidades.

TABLA 3. *Distribución de tesis por categorías*

CATEGORÍA	N.º. DE TESIS
Teoría y crítica del arte	67
Educación artística	38
Disciplinas artísticas específicas	32
Didáctica y medios en el arte	7
Sin clasificar	3

Fuente: elaboración propia

En segundo lugar, se sitúa la categoría de Educación artística, que representa una parte significativa de las tesis. Esto pone de manifiesto una preocupación constante por los procesos de enseñanza y aprendizaje del arte, el desarrollo de la creatividad, y el papel del arte en la formación integral. Las investigaciones en esta categoría se centran tanto en contextos educativos formales como en escenarios no convencionales, lo que subraya su relevancia social y pedagógica.

Por el contrario, la categoría Didáctica y medios en arte presenta una menor representación en el corpus analizado. Aunque menos frecuente, esta línea de investigación plantea oportunidades relevantes para explorar enfoques innovadores en la enseñanza del arte, especialmente vinculados al uso de tecnologías, medios audiovisuales, museos y metodologías interdisciplinarias. Su escasa presencia podría interpretarse como un campo emergente aún por desarrollar, y a su vez, como un llamado a fortalecer estas áreas desde nuevas propuestas investigativas.

Esta distribución no solo permite conocer las preferencias temáticas actuales, sino que también señala vacíos y posibles rutas de investigación futura en el ámbito del arte y la educación.

6. CONCLUSIONES

El análisis de las tesis doctorales que exploran la relación entre educación y arte revela un campo de investigación dinámico, heterogéneo y en constante evolución, en el que confluyen diversas perspectivas teóricas, metodológicas y disciplinares. Este corpus no solo refleja el interés académico por estas áreas, sino también su capacidad de adaptarse a los cambios sociales, culturales y tecnológicos contemporáneos.

A lo largo del estudio se logró identificar y organizar la producción investigadora en torno a cuatro ejes temáticos fundamentales: *Teoría y crítica del arte*, *Educación artística*, *Disciplinas artísticas específicas* y *Didáctica y medios en arte*. Esta categorización permitió no solo sistematizar el conocimiento existente, sino también visibilizar las tensiones, continuidades y transformaciones dentro del campo.

Entre los hallazgos más relevantes, destaca la persistencia del interés por los fundamentos estéticos y críticos del arte, lo que confirma la centralidad del enfoque humanístico en muchas investigaciones. Paralelamente, se observa una consolidación creciente de enfoques pedagógicos que abordan el arte como herramienta formativa, tanto en contextos escolares como en espacios no formales. Asimismo, cobra fuerza la incorporación progresiva de tecnologías, medios audiovisuales y metodologías interdisciplinarias, lo cual abre nuevas posibilidades para la innovación educativa.

El análisis temporal de los descriptores más utilizados evidencia tanto líneas temáticas estables como la emergencia de nuevas orientaciones investigativas, en sintonía con los cambios y desafíos del entorno educativo contemporáneo. Este dinamismo también se manifiesta en el nivel de interdisciplinariedad observado: si bien muchas tesis se circunscriben a una categoría específica, un número significativo de ellas integra elementos de dos o más ejes temáticos, lo que sugiere una apertura hacia enfoques más holísticos e integradores. Esta tendencia, aunque

incipiente, resulta clave para comprender la complejidad inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje vinculados al arte.

En conjunto, este estudio ofrece una cartografía valiosa del campo académico que articula arte y educación. Sus resultados pueden orientar futuras líneas de investigación, informar el diseño de políticas educativas y contribuir a la construcción de propuestas formativas más críticas, creativas y contextualizadas. Además, invita a seguir explorando las múltiples conexiones entre arte y educación no solo como objetos de estudio, sino como formas de conocimiento capaces de cuestionar, enriquecer y transformar la experiencia humana.

7. REFERENCIAS

- Arnal-Ferrándiz, M., Villarraga-Rico, M. E., Gutiérrez-Rubio, D., & Rodríguez-Baiget, M. (2024). Dissertations on Higher or Professional Arts Education in Spanish Universities: A Bibliometric Analysis. *TEM Journal*, 13(1).
- Barone, T., & Eisner, E. W. (2011). *Arts based research*. Sage.
- BOE-A-2020-17264 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Recuperado de <https://bit.ly/44VVLgY>
- Elichiry, N. E., & Regatky, M. (2010). Aproximación a la educación artística en la escuela: an overview. *Anuario de investigaciones*, 17, 129-134.
- Calzadilla, A. (2009). Arte, educación y creatividad. *Revista de Investigación*, 33(66), 65-84.
- Concha-Huarcaya, M. A., Alva-Olivos, M. A., Sosa-Aparicio, L. A., & Carbonell-García, C. E. (2024). La educación artística y la diversidad cultural para la promoción de la inclusión en las aulas de clase. *Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 10(19), 181-191.
- Elkins, J. (2013). Six Cultures of the PhD. En M. Wilson, & S. van Ruiten (Edits.), *SHARE Handbook for Artistic Research Education* (pp. 10-15). Dublin: ELIA & GradCAM.
- García, A. S. (2019). Investigación-creación en tesis doctorales de artes y diseño. *Kepes*, 16(20), 639-671.

- García, C. I., Sánchez, M. A., & Díaz, M. (2021). La educación artística y su tratamiento en tesis doctorales: Art education and its treatment in doctoral theses. *Horizonte Pedagógico*, 10(4), 20-30.
- García, I. C., & Keeling, M. (2020). ¿Cómo investigar en la educación artística? *Atenas*, 4(52), 177-193.
- García, I., Sánchez, M., & Díaz, M. (2021). La educación artística y su tratamiento en tesis doctorales: Art education and its treatment in doctoral theses. *Horizonte Pedagógico*, 10(4), 20-30.
- Lowenfeld, V., Lambert Brittain, W. (1970) Desarrollo de la capacidad creadora. *Biblioteca de Cultura Pedagógica. Editorial Kapelusz, Buenos Aires.*
- Marín, R. (2011). Las investigaciones en educación y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas. *Educação. Porto Alegre*, 271-285.
- Maz-Machado, A., Rodríguez-Baiget, M. J., Antiduelo-García, A. M., & Linde, G. (2023). Involvement of Women in the Production of Doctoral Dissertations in Education in Andalusian Universities. *Open Access Library Journal*, 10(7), 1-13.
- Melero-Bolaños, J. C., Maz-Machado, A., León-Mantero, C. M., & Rodríguez-Baiget, M. J. (2024). Spanish Doctoral Dissertations on the Properties of Materials in Engineering. *International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)*, 14(6), pp. 69–81.
- Sánchez de Serdio Ma, A. (2010). Arte y educación: diálogos y antagonismos. *Revista Iberoamericana de Educación (OEI)*, 2010, vol. 52, p. 43-60.
- Trelles de Peña, L. M (2011). El arte en la educación de la primera infancia: una necesidad impostergable. *Educación*, 20(39), 23-36.
- Ucak, N. (2011). Information use in art: A citation analysis of sources used in art theses in Turkey. *Journal of Academic Librarianship*, 37(1).
- Yilmaz, H., & Acar, Y. (2023). Bibliometric analysis of graduate theses on music culture in Turkiye. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 11(1), 15-32. DOI: <https://bit.ly/430dYYb>
- Zambrano, M. (2016). La investigación en el arte – la relación arte y ciencia, una introducción. *Index, Revista de Arte Contemporáneo*, 01, 110–116. <https://bit.ly/3SkVDAa>

EDUCACIÓN VISUAL Y DISCERNIMIENTO DE VERACIDAD EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SILVANA LÓPEZ BERNAL
Universidad de Caldas

WILLIAM OSPINA TORO
Universidad de Caldas

1. INTRODUCCIÓN

El rápido desarrollo de los medios tecnológicos ha propiciado importantes oportunidades de progreso, entre las que destacan la ampliación del acceso a la información y la posibilidad de creación de nuestros propios contenidos. Estas nuevas herramientas han cambiado la manera en cómo nos relacionamos con los otros y con el entorno digital, ha abierto la puerta a nuevas formas de comunicación y puesto en evidencia la necesidad de cambiar la forma cómo entendemos y percibimos el entorno físico y virtual.

El perfeccionamiento exponencial de la Inteligencia artificial (IA) y la aparición de sistemas generativos de imagen, texto, sonido y video, proponen un acceso libre a la creación de contenidos con una mínima inversión de tiempo, recursos y, en ocasiones, de habilidades, lo que acerca al público general a procesos creativos sin mayores restricciones.

Este tipo de herramientas permiten que cualquier individuo, en cualquier lugar del mundo con acceso a internet y un dispositivo tecnológico, tenga el poder de ser un “creador” con un abanico infinito de

posibilidades para generar, reproducir, compartir y mediatizar cualquier tipo de contenido.

Sin embargo, a pesar de la “democratización” que proponen estos nuevos sistemas inteligentes, diversos factores limitan el acceso a estos medios digitales, reservando sus beneficios y oportunidades a esferas específicas de la sociedad, consolidando nuevas maneras de separación social. Estas nuevas divisiones ya no dependen principalmente del uso de dispositivos o del acceso a internet, sino de la preparación educativa y la formación crítica que permitan discernir y analizar los contenidos, mensajes y obras resultado de la IA.

El problema se enfoca en la facilidad con que estos medios han permitido manipular y tergiversar la realidad lo que ha puesto en duda la veracidad como uno de los rasgos distintivos de la imagen. De esta manera se hace evidente la necesidad actual, tanto en creadores hábiles y críticos activos, de evaluar y analizar los contenidos que a diario se consumen. Un mundo con IA requiere, necesariamente, de habilidades técnicas, analíticas y, por supuesto, visuales que permitan reconocer la autenticidad de los contenidos expuestos en los medios y los efectos perniciosos de las nuevas formas de afrontar la posverdad, síntoma de un mundo globalizado y altamente subjetivado.

Estas observaciones evidencian la necesidad urgente de desarrollar estrategias que permitan a los usuarios enfrentar el volumen exponencial de información generada y la creciente sofisticación de los sistemas asistidos por IA. Cada comunidad deberá desarrollar criterios para discernir y seleccionar los elementos que considere valiosos para su propia comprensión del entorno, por tanto, se hace necesario reconsiderar la educación visual con relación al entrenamiento perceptual y al desarrollo de pensamiento crítico enfocado a la actividad visual aplicada, incluso desde los primeros niveles educativos.

En este sentido, este ejercicio de reflexión busca manifestar la necesidad de extender la alfabetización y comprensión del lenguaje visual más allá del campo de los profesionales; considerando que la educación visual se convierte en una competencia ciudadana necesaria para

participar de manera idónea en las nuevas dinámicas sociales mediadas por la Inteligencia Artificial.

2. DISCUSIÓN

2.1. TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DE BRECHA DIGITAL

El rápido desarrollo de los medios tecnológicos ha propiciado importantes oportunidades de progreso, la ampliación del acceso a la información y la posibilidad de creación de nuestros propios contenidos son ejemplo de ellos. Estas nuevas herramientas han cambiado la manera cómo nos relacionamos con los otros y con el entorno digital, han abierto la puerta a nuevas formas de comunicación y han puesto en evidencia la necesidad de cambiar la forma en cómo entendemos y percibimos el entorno físico y virtual.

Sin embargo, este acelerado cambio no siempre representa un camino de libre acceso para todos y ha traído consigo discusiones en torno a la forma en la que se han implementado y apropiado los medios tecnológicos. El término “brecha digital” se ha convertido, desde hace décadas, en un tema recurrente en diversos estudios y encuentros, que intentan dilucidar cómo la tecnología ha acrecentado las desigualdades y reiterado las divisiones existentes en el entramado social.

El concepto de brecha digital fue propuesto inicialmente como la disparidad existente entre aquellas personas que podían o no tener acceso físico a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) (van Dijk, 2006). No obstante, el concepto ha ido transformándose y adquiriendo nuevos matices a medida que las herramientas tecnológicas evolucionan, se complejizan y establecen nuevas formas de relación.

Ahora, la brecha digital es reconocida como un fenómeno complejo que integra aspectos que van desde lo social y político hasta lo económico y cultural, haciendo evidente cómo esta desigualdad entre grupos sociales va más allá del acceso y uso de herramientas tecnológicas, y se relaciona con problemáticas sociales como la pobreza, la educación y la precariedad en los servicios básicos, además de otras situaciones que

se manifiestan con mayor intensidad en lo que hoy denominamos la sociedad de la información (Reygadas, 2008).

Como lo menciona Lombana (2018):

“Las desigualdades socioeconómicas y culturales han determinado la manera en que diferentes individuos y grupos han apropiado las herramientas y redes digitales y han accedido a oportunidades. En vez de una sola brecha digital de carácter tecnológico, científicos sociales han demostrado que existen múltiples fracturas estructurales que dan forma a los procesos de apropiación de tecnologías”.

Es así, como el desarrollo del término ha traído consigo la diferenciación entre distintos tipos de brecha, entre ellos los planteados por Norris: la brecha social, que hace alusión a la división económica y cómo interviene en las posibilidades de acceso a la información; la brecha global, que se refiere a la desigualdad entre los países más desarrollados y con mayor infraestructura tecnológica y aquellos que aún están en vía de desarrollo; y la brecha democrática, como aquella que representa a las personas que no pueden participar y apropiarse de los recursos de las TIC para movilizarse de forma eficiente en la vida pública (Norris, 2001).

Esta diferenciación establece la complejidad del término y de las relaciones que giran en torno a la digitalización de la vida. Estas interacciones suponen reflexiones importantes acerca del papel que cumplimos en el camino que marca el presuroso avance tecnológico y de las acciones que deben considerarse para evitar que estas herramientas continúen perpetuando el cisma entre quienes tienen condiciones más favorables de adaptabilidad y quienes no han tenido la posibilidad de desarrollarlas.

2.2. BRECHAS DIGITALES EN TIEMPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Como se revisaba en líneas anteriores, el concepto de brecha digital se ha ampliado con el tiempo, a dimensiones adicionales a las cuestiones materiales introduciendo la importancia de considerar matices culturales y sociales que intervienen en la forma en que las personas perciben e integran en su cotidianidad los medios digitales. Se muestra que las consecuencias de las carencias en las habilidades y oportunidades de participación digital influyen en la forma en que las personas se

relacionan, la información que consumen y la realidad que crean para sí mismos y para los demás.

En medio de este panorama, se integra un nuevo factor que ha propuesto nuevos retos y que supone reflexiones importantes en torno a las desigualdades digitales ya existentes y el posible surgimiento de otras divisiones significativas en el futuro. El rápido desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial, requieren un mínimo de tiempo y no muchos recursos, acercaron a las personas a procesos creativos para que cualquier individuo, en cualquier lugar del mundo con acceso a internet y un dispositivo tecnológico, pudiera ser un “creador” con un abanico infinito de posibilidades.

Sin embargo, se debe considerar y reflexionar en torno a la premisa “fácil uso y acceso para todos”, que ha convertido a las inteligencias artificiales en uno de los mayores avances de la actualidad y en el eje central de la cuarta revolución.

La Inteligencia Artificial ha planteado desafíos que atraviesan múltiples escenarios de la vida social y que, casi de forma inconsciente, empiezan a vincularse en muchas de las actividades comunes que eran, hasta hace poco, exclusivas de la habilidad y creatividad humanas, lo que presupone un cambio radical incluso superior a las revoluciones industriales enfrentadas en el pasado.

De entre las múltiples definiciones de IA (Inteligencia artificial), es posible sintetizar su descripción como: la capacidad de un artefacto tecnológico, o el conjunto de estos, que permite desarrollar actividades que simulan la inteligencia humana, estableciéndose como una rama de la computación y la informática, para la creación de sistemas con comportamiento y aprendizaje inteligentes. (McCarthy y Hayes, 1981; Rauch-Hindin, 1989; Rich y Knight, 1994; Russell y Norvig, 2016; Steels, 1993; Cabanelas, 2019; Díez, Gómez, y de Abajo, 2001; Legg y Hutter, 2007)

El auge de estas herramientas está dado por la facilidad para apoyar y, en otros casos, para sustituir actividades humanas que resultaban dispendiosas o repetitivas y que en muchos casos, estaban solo destinadas para quienes tenían los recursos técnicos para llevarlas a cabo. Tareas que implican horas de trabajo pasaron a ser ejecutadas en unos cuantos

segundos, estableciendo un antes y un después en la relación entre los seres humanos y la tecnología.

A pesar de que la IA ha puesto sobre la mesa un conjunto completo de herramientas que pueden ser usadas de maneras diversas y con escasas restricciones, estas en realidad, no están al alcance de todos y representan nuevas formas de separación y alejamiento para las comunidades. Un mundo con IA requiere, necesariamente, de habilidades técnicas y analíticas para comprender y usar sus beneficios y, al mismo tiempo, evadir los efectos perniciosos de su mala utilización.

Lombana (2018) considera que:

Dada la dependencia de la IA en Big Data (datos masivos) y el poder computacional, es muy probable que la difusión de estos sistemas amplifique las desigualdades existentes, incrementando las disparidades en el acceso a la tecnología, el desarrollo de habilidades y los resultados tangibles del uso de sistemas de inteligencia artificial. En particular, la IA podría acelerar la profundización de las fisuras digitales de segundo y tercer nivel.

La IA, al igual que todo el conglomerado de medios tecnológicos y digitales, requiere de ciertos recursos tanto físicos como intelectuales que propicien su adecuado uso y aplicación, de manera que, contribuyan al crecimiento personal y profesional como un medio para el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, diversos factores limitan el acceso a estos medios digitales, reservando sus beneficios y oportunidades a esferas muy específicas de la sociedad.

Como ha sucedido en las anteriores revoluciones industriales y en todos aquellos avances o fracturas importantes de la historia, los países que carecen de las condiciones ideales para ser generadores o actores competitivos en el desarrollo de estos sistemas “inteligentes” tendrán que adaptarse a los desarrollos de otros países que sí cuentan con los medios necesarios de producción y formación, trayendo a su contexto dispositivos y sistemas que no se adaptan a la realidad sociocultural existente, provocando así nuevas rupturas y profundizando las diferencias ya implantadas en un intento por habituarse a la rápida evolución digital. “Los países con poblaciones con altos niveles de formación y altamente cualificadas tienen más posibilidades de adoptar estas tecnologías” (Pahl, 2023).

Se hace evidente que, si bien la IA supone importantes oportunidades y ventajas competitivas, son innegables las probabilidades de que esta amplíe las brechas existentes y cree nuevas formas de división. Estas divisiones ya no dependen principalmente del uso de dispositivos o del acceso a internet, sino de la preparación educativa y la formación crítica que permitan a las personas discernir y analizar los contenidos y obras que produce la IA.

En este contexto, las necesidades actuales demandan tanto creadores hábiles como críticos activos que evalúen y analicen la intervención de estas herramientas en los entornos que habitan.

La reflexión en torno a las deficiencias de una educación que permita un análisis crítico y consciente en la vida digital se centra en una preocupación creciente sobre las posibilidades e impactos que la IA ha alcanzado en los últimos años. Esta tecnología podría convertirse, entre otras cosas, en causante de que más grupos sociales se queden rezagados y tengan menos oportunidades de adaptarse a los cambios que indudablemente llegarán en un futuro cercano.

Se hace indispensable comprender cómo funcionan estos sistemas, sus alcances, sus ventajas y las consecuencias de su mal manejo, se precisa de una preparación guiada a discernir entre unos y otros contenidos, a establecer relaciones lógicas que permitan distinguir entre lo que es útil y lo que no. Aunque no todos estarán inmersos directamente en el uso y manejo de IA como creadores, indudablemente todos estarán en contacto con una cantidad innumerable de producciones derivadas de estas, cuyo impacto dependerá tanto de la voluntad como de la capacidad crítica de cada individuo.

2.3. REALIDAD EN EXTINCIÓN

Hasta hace relativamente poco tiempo, era más sencillo distinguir aquellas noticias o contenidos que parecían no ser del todo ciertos. Crear información falsa para hacerla pasar como real requería de ciertos conocimientos técnicos que no estaban al alcance de todos, por lo que se hacía un poco más simple establecer los límites entre lo que era real y lo que no. Los contenidos ficticios no eran tan significativos en un entorno donde, hasta ese momento, lo real era lo lógicamente predominante.

Elementos como la imagen, en especial la fotografía, suponían una prueba de realidad pocas veces refutable, que representaba, en la mayoría de los casos, una especie de “aval de seguridad” que daba a cualquier soporte visual o escrito el toque de autenticidad necesario para que los receptores tuvieran plena confianza en la veracidad y objetividad de lo que tenían ante sus ojos, “la prueba última de la verdad” (Gómez-de-Ágreda et al., 2021).

Los primeros artefactos analógicos, dieron al mundo la capacidad de congelar un momento particular de la realidad y conservarlo a través del tiempo, en una época donde la imagen no podía ser otra cosa que el testimonio de un acontecimiento real. Posteriormente, con la llegada de instrumentos más sofisticados, el píxel, y las redes sociales; la imagen se digitalizó, lo que permitió popularizar, simplificar y extender su uso tanto entre profesionales como aficionados.

La imagen se convirtió así, en uno de los recursos con mayor fuerza comunicacional y más ampliamente usado como medio de transmisión de información, gracias a la confiabilidad culturalmente otorgada a su naturaleza y a la facilidad con que esta empezaba a ser transmitida y compartida por múltiples canales de difusión; llegando así, a estar completamente rodeados de infinidad de imágenes de estilo y variedad inimaginables.

Sin embargo, la llegada y evolución de los medios tecnológicos ha simplificado las técnicas de alteración de imágenes y ha democratizado su acceso, lo que ha provocado una propagación descontrolada de imágenes cuyo contenido no se ajusta fielmente a la realidad. Esta situación ha puesto de manifiesto las consecuencias negativas del uso irresponsable de la tecnología, particularmente de la Inteligencia Artificial, que ha facilitado enormemente la manipulación y tergiversación de la realidad, poniendo en duda la veracidad como rasgo distintivo de la imagen.

Como lo destaca (Hamd-Alla, 2007): “La parte visual es un componente que tradicionalmente ha añadido verosimilitud a una información, pero que ahora también debe someterse a revisión”.

Además, las aplicaciones de la IA (particularmente de la IA Generativa) no se limitan solo a la creación de contenidos estáticos. Estos modelos utilizan sistemas de aprendizaje automático que, a través del

reconocimiento de patrones en grandes grupos de datos como imágenes, textos y audios, generan contenido nuevo similar a los datos originales (Franganillo, 2023). En otras palabras, estos modelos son capaces de crear escritos, imágenes, simular voces y producir narrativas audiovisuales tomando de referencia contenido similar, de una forma que se asemeja al proceso creativo humano.

En este escenario, ningún tipo de elemento de apoyo a la verdad está exento a la incredulidad, ya que incluso cualquier tipo de relato o noticia puede estar construido en su totalidad por un modelo generativo, desde su titular hasta las referencias de supuestos expertos, el contenido escrito y las fotografías de los hechos. Todo puede ser material falso de sofisticado realismo que pone de manifiesto nuevas formas de desinformación.

“Las fake news o noticias falsas se han convertido en una constante dentro del periodismo y en un verdadero problema a la hora de discernir la verosimilitud de una información”. (González, 2019).

En esta coyuntura, donde convergen el avance de la tecnología y la decadencia de la realidad, surge el concepto de deepfake, que hace referencia a los archivos de imagen, audio o video falsificados mediante Inteligencia Artificial, con un nivel de realismo tal que logran hacerse pasar por auténticos y alcanzar una amplia difusión mediática (Bañuelos, 2020; Franganillo, 2023)

Este concepto, junto con otros como los fake news, cheapfakes, fake nudes y superficial fakes, forma parte del conjunto de contenidos falsos que circulan en los medios de comunicación, generados mediante modelos de Inteligencia Artificial (Bañuelos, 2020). Estos fenómenos advierten sobre los efectos dañinos de herramientas mal gestionadas y evidencian la ausencia de marcos éticos claros que establezcan los límites y definan la responsabilidad que tenemos como usuarios en este ecosistema digital.

Se hace importante reafirmar el papel de los usuarios dentro de las problemáticas emergentes de desinformación y alteración de la verdad, estos tienen la facultad de ser tanto creadores como receptores de la información, por lo que son también en muchas ocasiones el origen de cualquier tipo de soporte engañoso apoyando la divulgación de este,

cuando sin mayor criterio y filtro de selección comparten información que toman por cierta.

La participación de los usuarios en el entorno digital, aunque aparentemente inofensiva, contribuye a la construcción de narrativas que promueven la falsedad y comprometen el valor de los elementos visuales como representaciones fidedignas de la realidad. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de aquellos individuos que aún no comprenden el impacto de los sistemas inteligentes en la vida cotidiana y que carecen de las habilidades necesarias tanto para aprovechar sus beneficios como para protegerse de sus efectos nocivos, intensificando las desigualdades digitales y de participación social.

Estas observaciones evidencian la necesidad urgente de desarrollar estrategias que permitan a los usuarios enfrentar el volumen exponencial de información generada y la creciente sofisticación de los sistemas asistidos por Inteligencia Artificial. Es fundamental reconocer que estos sistemas continuarán evolucionando y transformando la realidad actual en una realidad construida, donde cada individuo deberá desarrollar criterios para discernir y seleccionar los elementos que considere valiosos para su propia comprensión del entorno.

2.4. NUEVAS BRECHAS EN TIEMPOS DE POSVERDAD

Al hablar de una realidad en construcción, reconocemos que la realidad no es única y que puede ser moldeada y percibida de distintas formas según el observador y quien esté inmerso en ella. Esta realidad se construye a partir de creencias, opiniones e ideales, pero fundamentalmente de verdades: aquellos hechos que proporcionan explicaciones coherentes a los fenómenos del mundo y que ayudan a reducir en cierta medida la incertidumbre.

Sin embargo, la certeza y la falsedad no son un discurso nuevo y culturalmente han hecho parte de las dinámicas sociales, plagando el escenario actual de las relaciones humanas, escenario que se ha trasladado a lo virtual y que ha generado no pocas discusiones acerca de la tendencia posmoderna a la posverdad.

La posverdad como síntoma de un mundo globalizado y altamente subjetivado podría empezar a discutirse desde la definición planteada por

Bañuelos (2020), como un Metadiscurso dentro de los discursos del hacer creer la verdad, es una estrategia discursiva intencionada, que persigue establecer una idea como verdadera a partir de una manipulación de información, hechos, actos, emociones, actores y escenarios mediáticos.

Otras definiciones presentan la posverdad como la distorsión deliberada de la realidad, que ocurre debido a la supremacía que actualmente tienen las emociones y creencias personales sobre los hechos objetivos (dictionary Cambridge s.f., English Oxford Living Dictionary s.f, Diccionario de la Real Academia Española s.f) Esto refleja una clara tendencia hacia la toma de decisiones y la formación de juicios desde una perspectiva personal, donde prevalecen las emociones y creencias individuales, facilitando así la distorsión de los hechos hacia versiones que se ajustan más a lo que las personas están predispuestas a creer. “La verdad es un asunto frente al cual hoy somos indiferentes. Lo que importa es lo que se siente. Lo que importa es gustar” (Villena, 2017).

Esta inclinación hacia la creación de una verdad personal y una relativización de la realidad crea un terreno fértil sobre el cual el consumo desmedido de falacias puede tener lugar. La relación de la imagen como certificación y evidencia de lo cierto y real comienza a ser repensada y resignificada; las imágenes ya no pueden ser consideradas como una representación fiel de un hecho auténtico o como una copia equivalente a lo que existe. Las imágenes ahora son productoras de realidad, de diversas realidades que son ajenas a que estas sean producciones reales, falsas o trucadas. La importancia de estas comienza a establecerse en los sentidos que expresan y en cómo estos significan algo para la vida de quienes las perciben y consumen.

Las imágenes siguen siendo representaciones y no dejarán de serlo; cambiará su forma de creación, como ha sucedido desde sus inicios, pero el foco de la discusión deberá centrarse en lo que se hará con estos nuevos productos visuales y los valores que cultural y socialmente se les atribuyan. Lo relevante se traslada de su materialidad a la interpretación de su significado, pues, como una clara manifestación de la sociedad de la información, las imágenes no dejarán de producirse y los

recursos y herramientas para crearlas no dejarán de perfeccionarse, lo que sí cambiará será la forma en cómo estas intervendrán en nuestra forma de crear nuestra propia realidad.

“Son las prácticas visuales que protagonizan los espectadores las que moldean un modo de ver y una cultura visual que se refleja en una tecnología determinada” (Vives-Ferrándiz, 2021). Naturalmente, hemos atribuido a la tecnología las grandes preocupaciones y desafíos que ha traído consigo; sin embargo, la complejidad de los retos que nos propone como sociedad se debe a la vulnerabilidad existente síntoma de la falta de preparación y un tiempo insuficiente de asimilación. Este proceso no se está dando ni en todos los lugares ni al mismo ritmo. En otras palabras, las carencias en habilidades interpretativas y de pensamiento crítico, sumadas a entornos sin recursos disponibles, convierten en obstáculo lo que fue concebido como ventaja.

Entendiendo esto, se hace comprensible que una limitada apropiación de los medios digitales actuales y una escasa comprensión de las nuevas dinámicas de uso y participación se conviertan progresivamente en una nueva forma de división social. Esta situación no solo intensifica las brechas digitales ya existentes, sino que también abre paso a nuevas formas de desigualdad que advierten de la necesidad de educación guiada a la superación de barreras digitales desde un énfasis crítico que permita hacer las preguntas correctas y así mismos dar con las respuestas necesarias.

La producción cultural constituye pues una caída permanente de objetos visuales, sonoros, escritos, representados, de calidad desigual y de estatutos heterogéneos, de la que el lector espectador recoge lo que puede, con los medios de los que dispone según su educación, su bagaje intelectual y su carácter. ¿Qué hacer entonces cuando a uno le cae esta lluvia encima? (Bourriaud, 2009).

2.5 EDUCACIÓN PARA UN PENSAMIENTO CRÍTICO VISUAL

Pensar en la sociedad de la información es remitirnos directamente a una sociedad organizada en torno a lo visual, donde los ciudadanos se

informan y educan con los contenidos que a diario consumen. Estos productos son creados y compartidos

cubriendo casi por completo el campo de visión e interés de los usuarios, quienes, ingenuamente, son seducidos por imágenes vistosas de origen cuestionable a las que atribuyen la confiabilidad necesaria para ser reconocidos como un medio adecuado de divulgación y apropiación de la información.

La sobreproducción y reproducción de estos soportes obliga, a que hagan parte inexorablemente de las dinámicas cotidianas de comunicación e información que se dan de forma colectiva e individual y que marcan la forma en cómo se construyen y utilizan los sistemas de signos para determinado tipo de lenguaje, en este caso el lenguaje visual.

Esta forma de comunicación, que requiere de la interpretación y construcción de significado a través de los estímulos que perciben los órganos de la visión, supone el perfeccionamiento de cualidades que giran en torno a un adiestramiento de la percepción y al desarrollo de competencias visuales que permitan movilizarse con cierta habilidad en medio del entramado de narrativas visuales que gravitan alrededor de la mayoría de prácticas humanas.

Desde los albores de la humanidad, los seres humanos se han sentido atraídos por la creación visual, gracias a los procesos evolutivos, el Homo sapiens desarrolló la capacidad de lenguaje y expresión simbólica que le permitió generar herramientas y la creación de las primeras imágenes registradas, esto indica que la imagen no es un fenómeno nuevo, pero su actual popularidad está dada por la evolución de los medios que la difunden y mediatizan, por la simplificación de las técnicas para su creación y por advertir de pronto, que pese a su antigüedad, no hay una enseñanza consciente y extendida que permita la construcción de una actitud reflexiva y objetiva frente a la comunicación visual. Estamos rodeados de estímulos visuales, pero no tenemos el instrumental analítico necesario para hacerles frente.

Lo que significa que, aunque el ejercicio visual es una condición que se da de forma natural, una sociedad como la actual manifiesta la

necesidad de una acción consciente de observación crítica donde se pongan en práctica recursos intelectuales para un análisis visual, si no experto, por lo menos idóneo.

Esto denota, contrario a lo que se puede suponer, que el desarrollo espontáneo de una “alfabetización visual” es un mito basado en el supuesto de una exposición constante a estos soportes. A pesar de que las personas están habituadas a contemplar numerosas imágenes, no las asimilan ni interpretan correctamente (Pro, 2002). Las imágenes son apenas vistas, generando reacciones más instintivas que sensibles y racionales. Estamos tan habituados a su presencia que nos convencimos de entenderlas con apenas verlas. “Existe en la sociedad actual al mismo tiempo una sobre y una subvaloración de las imágenes”. (Tubío, 2012).

En este escenario, la educación visual ha sido tratada como exclusiva de quienes se dedican profesionalmente a las cuestiones de la imagen, son solo los especialistas los que exploran el lenguaje con que se construyen e interpretan las representaciones visuales y más importante aún, quienes tienen la capacidad de descubrir en ellas la relevancia de los mensajes que les han sido implantados.

Si bien, la imagen se ha convertido en un bien de dominio público, los criterios con que esta es abordada de manera consciente continúan centralizados en las áreas profesionales, por lo que el acercamiento a la imagen, aunque constante, es ingenuo y se rinde ante preceptos emotivos y conductuales que han sido implantados de manera silenciosa en la mente de los individuos que han adoptado la cultura de las tendencias y la rutina del algoritmo. Las personas valoran el contenido de las imágenes desde preferencias personales, preferencias construidas y moldeadas, preferencias débiles que son blanco fácil de información viciada, contenido malintencionado asistido por las herramientas generativas que hacen posible la construcción de cualquier tipo de mentira.

Como lo afirma Cooke (2018), En una era donde los estados de Facebook y los tweets, pasaron a hacer medios de información, es necesario que los usuarios de estas plataformas sean consumidores competentes e inteligentes con la preparación necesaria para criticar el contenido que reciben, y buscar y seleccionar la información que realmente necesitan,

estas habilidades requieren de un mínimo de conocimiento visual para poder ser desarrolladas de forma competente, el primer paso consiste así, en enseñar a ver imágenes y despertar las facultades perceptivas anestesiadas y adormecidas de la población (González Ruiz, 1994).

2.6. EDUCACIÓN VISUAL IMPERATIVO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN

Este dilema plantea indudablemente una urgente reconfiguración de los modelos de enseñanza desde los primeros niveles educativos, una enseñanza en torno al cómo ver imágenes desde una práctica activa, como herramienta de participación social y de construcción de significados valiosos y útiles. A pesar de que nuestro acercamiento a la realidad se basa cada día más en imágenes, se sigue enseñando en las escuelas modelos arcaicos que ubican al lenguaje verbal y escrito como las únicas formas de comunicación válidas, considerando la imagen como una representación del mundo y como objeto de estudio de áreas especializadas.

Este giro visual, que deja atrás el giro lingüístico que proponía la supremacía de los textos como articuladores de la realidad, hace más que evidente y urgente integrar el aprendizaje de lo visual como un componente básico de la educación, “enseñar a los estudiantes no solo qué pensar, sino cómo pensar en un panorama saturado de información” (Phillips, 2014). Esto demanda un cultivo de habilidades relacionadas con el pensamiento crítico con un énfasis especial en la actividad visual.

Lo cierto, es que las destrezas necesarias para formar ciudadanos preparados para la sobrecarga informativa o “infoxicación” (Cornella, 2015) son de índole específico y de una complejidad mayor a las que habitualmente son enseñadas en la educación tradicional, lo que propone un abordaje diferente a los modelos educativos comunes y una reconfiguración de las formas de producir y evaluar el conocimiento, un conocimiento producto de la aptitud perceptiva y cultura visual de cada individuo.

Es necesario anotar que la propuesta de la integración de una alfabetidad visual ampliada en los programas escolares, va más allá de una integración de cátedras artísticas o estudios de corte histórico sobre la representación visual, este tipo de actividades ya están presentes en múltiples programas y no están pensados para una apropiación

consciente del lenguaje de la imagen, ni para ser aplicado en la vida pública. La necesidad de una educación en torno a superar las brechas digitales de orden superior requiere de la aplicación de sistemas de enseñanza desde el análisis, la interpretación, la evaluación y la conformación de una actitud crítica en pro de un estado de prevención y valoración sobre lo que vemos o creemos ver.

Además, es necesario reparar en el hecho de que el pensamiento crítico por sí mismo no parece estar presente como uno de los objetivos de aprendizaje en los currículos de la educación básica y media, y en muchas ocasiones ni siquiera es considerado dentro de los programas académicos universitarios como un tema de enseñanza específica, por lo que muchos jóvenes siguen sin desarrollar estas habilidades que, por su gran complejidad, requieren de una guía y formación consciente. Las capacidades cognitivas necesarias para desarrollar una actitud crítica son connaturales al razonamiento humano, pero no pueden ser utilizadas de forma superior sin un entorno y experiencias que estimulen su puesta en práctica (Castellví et al. 2019; Freedman, k. (2006).

En este sentido, una posible propuesta de alfabetización visual estaría encaminada a enseñar a leer y analizar imágenes con una profundidad similar a la lectura de un texto, incluyendo dentro de los programas de enseñanza contenidos relacionados con análisis semiótico comparación de fuentes visuales e identificación de técnicas de creación y manipulación visual, además de una amplia cultura visual, por ejemplo, que incluya algo de historia de la comunicación visual. Estos elementos permitirán, en un primer momento, promover la reflexión y el diálogo en torno a la imagen, para finalmente, cultivar las habilidades y conocimientos necesarios para su uso crítico, ético y creativo en diversos contextos sociales.

Además, es importante considerar estrategias donde la educación visual se desarrolle de manera transversal a las demás áreas del conocimiento, permitiendo así, la integración del análisis crítico y visual en las demás asignaturas escolares, aunque estas no tengan una relación directa y específica con el uso de la imagen. Es importante que la educación visual sea entendida como un requisito necesario en las dinámicas mediadas por la

digitalidad, en una era marcada por la interacción en redes sociales y los nuevos medios de comunicación presentes en los procesos de aprendizaje.

3. CONCLUSIÓN PROVISIONAL

Lo provisional es un término que está en relación con las temáticas de la inteligencia artificial, pues gran parte de las propuestas que se adscriben a ella, están cambiando diariamente, de allí que sea pretencioso intentar dar recetas o trucos para identificar la falsedad en las imágenes generadas por IA, pues cada vez estas serán más similares a las obtenidas por técnicas tradicionales.

En ese sentido, es posible revisitar los aspectos que han dado lugar a los análisis de imágenes hasta el momento, es decir, los contenidos semióticos y semiológicos han ayudado a comprender la polisemia de la imagen, han permitido señalar el sentido preciso de un mensaje visual, de allí que sean herramientas que, en principio, deban ingresar a la educación básica lo antes posible, permitiendo así ampliar la cultura visual de los jóvenes, pues, al intentar apreciar una imagen, deben hacer la búsqueda de sus referentes, diseccionar sus componentes y, en el proceso, aprenderán a comprender los elementos del lenguaje de la imagen, lo que en último término, permitirá construir bases para discernir con claridad lo que en las redes sociales se puede ver. Es de señalar que ya se cuenta con revisores automáticos y análisis forenses, que identifican marcas ocultas en la generación de estas imágenes, sin embargo, no es posible contar con estas revisiones siempre.

En último término, esta reflexión estuvo encaminada a demostrar una deuda histórica que se ha tenido con los contenidos icónicos en la educación, es decir, al menos en Latinoamérica no encontramos, en general, estudios relacionados con lo visual, sino hasta niveles más especializados, lo que ha generado un analfabetismo en relación con la educación y el lenguaje visual, y que convierte la propuesta en un llamado de atención que esperamos se replique en otros contextos y ejercicios para enfrentar un problema de índole global, la ausencia de veracidad en las imágenes.

4. REFERENCIAS

- Bañuelos, J. (2020). *Deepfake: la imagen en tiempos de la posverdad*. RPC, (1), 51–61. <https://doi.org/10.21555/rpc.v0i1.2315>
- Bourriaud, N. (2009). *Radicante*. Colección los sentidos. Buenos Aires.
- Cabanelas, J. (2019). *Inteligencia artificial ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde?*. Mercados y Negocios, (40), 5-22.
- Cambridge Dictionary. (s.f.). Recuperado el 12 de abril de 2025 de <http://bit.ly/3GOIFcC>
- Castellví, J., Massip, M., y Pagés, J. (2019). *Emociones y pensamiento crítico en la era digital: un estudio con alumnado de formación inicial*. <https://doi.org/10.17398/2531-0968.05.23>
- Cooke, N. (2018). *Fake news and alternative facts: Information literacy in a post-truth era*. ALA Editions.
- Cornella, A. (2015). *Infoxicación*. <http://alfonscornella.com/thought/infoxicación/>
- Díez, R. P., Gómez, A. G. de Abajo Martínez, N. (2001). *Introducción a la inteligencia artificial: sistemas expertos, redes neuronales artificiales y computación evolutiva*. Oviedo: Universidad de Oviedo.
- Diccionario de la Real Academia Española. (s.f.). Recuperado el 12 de abril de 2025 de <http://dle.rae.es/?id=TqpLe0m>
- English Oxford Living Dictionary. (s.f.). Recuperado el 12 de abril de 2025 de <https://bit.ly/4kjrKWK>
- Franganillo, J. (2023). *La inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos*. methaodos.revista de ciencias sociales, 11(2), m231102a10. <http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v11i2.710>
- Freedman, K. (2006). *Enseñar la cultura visual: Currículum, estética y la vida social del arte*. Octaedro.
- Gómez-de-Ágreda, Á., Feijóo, C. y Salazar, I. A. (2021). *Una nueva taxonomía del uso de la imagen en la conformación interesada del relato digital: Deep fakes e inteligencia artificial*. Profesional de la Información, 30(2), e300216. <https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.16>
- González Ruiz, G. (1994). *Estudio de diseño, sobre la construcción de las ideas y su aplicación a la realidad*.
- González, M.A. (2019). *Fake news: desinformación en la era de la sociedad de la información*. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, (45), 29–52. <https://doi.org/10.12795/ambitos.2019.i45.03>
- Hamd-Alla, T. B. E. D. (2007). *Credibility and connotations of image in the world of post-digital photography*. In *Philadelphia 12th Conference (Image Culture)* (pp. 220–237). <https://cutt.ly/2xrXpwl>

- Legg, S. & Hutter, M. (2007). *A collection of definitions of intelligence*. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 157, 17.
- Lombana, A. (2018). *La evolución de las brechas digitales y el auge de la Inteligencia Artificial (IA)*. Revista Mexicana De Bachillerato a Distancia, 10(20), 17–25.
<https://doi.org/10.22201/cuaed.20074751e.2018.20.65884>
- McCarthy, J. & Hayes, P. J. (1981). *Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence*. In *Readings in artificial intelligence* (pp. 431-450). Morgan Kaufmann.
- Norris, P. (2001). *Digital divide, civic engagement, information poverty and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.
- Pahl, S. (febrero, 2023). *Una brecha emergente: ¿Quién se beneficia de la IA?*. Industrial Analytics Platform (IAP). unido.org
- Phillips, M. (2014). *Re-contextualizing TPACK: Exploring teachers' (non-) use of digital environments to support critical thinking in secondary education* (Doctoral dissertation, Free University of Brussels).
- Pro, M. (2002). *Aprender con imágenes: Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de aprendizaje*. Paidós.
- Rauch-Hindin, W. B. (1989). *Aplicaciones de la inteligencia artificial en la actividad empresarial, la ciencia y la industria*. Madrid: Díaz de Santos.
- Reygadas, L. (2008). *Tres matrices generadoras de desigualdades*. En R. Cordera, P. Ramírez y A. Ziccardi (coords.). *Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI* (pp. 92-114). México: Siglo XXI y Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rich, E. y Knight, K. (1994). *Inteligencia Artificial*. Madrid: McGraw-Hill.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial intelligence: a modern approach*. Malaysia: Pearson Education Limited.
- Steels, L. (1993). *The artificial life roots of artificial intelligence*. Artificial Life, 1(1–2), 75-110.
- Tubío, D. (2012). *Reflexiones sobre la educación visual*. Cuaderno 39, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 131–143.
- Van Dijk, J. (2006). *Digital divide research, achievements and shortcomings*. Poetics, 34(4-5), 221-235. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2006.05.004>
- Villena, D. (2017). *Posverdad. Ética, ciudadanía y democracia*. Ius Humani, 6, 19-36. <https://doi.org/10.31207/ih.v6i0.20>
- Vives-Ferrándiz Sánchez, L. (2021). *La verdad es hija de la imagen: Reflexiones sobre la posverdad en los tiempos del giro visual*. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, (22), 27–44. <http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2021.22.3>

SOBRE LA DISCAPACIDAD EN EL ARTE: ABANDONANDO LA IDEA DE GENIO PARA INSISTIR EN LA LUCHA SOCIAL

ÍO GÓMEZ NAVARRO

Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN: LA DISCAPACIDAD, SISTEMAS DE REFERENCIA PREVIOS Y ACTUALES

A pesar del creciente interés actual, la discapacidad siempre ha estado presente en el arte. Ciertamente desde otros paradigmas la idea de artista no normativo, consolidada a día de hoy surge muchos años atrás. Saliendo del arte plástico, los “freak shows” han sido históricamente una fuente de entretenimiento desde el colectivo no discapacitado al discapacitado. Ya solo a la hora de mencionar estos eventos no lo hacemos como teatro. Entre la problemática que generan y el imaginario desde el que se crearon, nos podemos hacer una idea de cómo percibimos socialmente la figura de la persona discapacitada. La diversidad es fetichizada para el divertimento de otros seres humanos que no la comparten, pero estas personas discapacitadas no pueden ejercer sus derechos humanos.

En el artículo *Aesthetic Traces in Unlikely Places: Re-visioning the Freak in 19th-Century American Photography*. Disability Studies Quarterly realizado por Moeschén, S. (2005), se elabora la idea de los retratos médicos a personas discapacitadas frente a los retratos más artísticos, publicitarios y posados a estas mismas personas. Durante el siglo XIX se experimenta mucho con la imagen fotográfica y podemos ver cómo se refleja en el artículo de Adams, Rachel (2001) *Sensation and curiosity characterized freak portraiture while clinical observation remained the hallmark of the medical photograph*

(Original) "Clinical photographs," writes Adams, "depict the same subjects as case studies intended for professional eyes only." She adds, "Whereas the freak portrait used props and setting to heighten the body's sensational features, the medical photograph stripped the body of clothing and adornment to provide an unencumbered view of its abnormality" (pp. 117-118)

(Traducción) "Clinical photographs" escribe Adams, "presentan a las mismas personas como estudio de caso para miradas de índole profesional." Añade, "Mientras que los retratos de "freaks" usaban atrezzo y escenarios para hacer más notorias las diferencias de estos cuerpos, la fotografía médica despojar el cuerpo de ropa y adornos para poder mostrar la deformidad lo más crudamente posible".

A lo largo de este capítulo, vamos a abordar el contenido sobre discapacidad teniendo en cuenta la definición de Itxi Guerra (2020) en Lucha contra el capacitismo.

Una forma de ver cómo actualmente se concibe la discapacidad es a través de la definición que propone la RAE. [...] La definición dice así: "Que padece una disminución física, sensorial o psíquica que le incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida." Nos encontramos ante una visión de la discapacidad como una enfermedad y problema individual, que entiende la idea de la dignidad basada en la productividad y la utilidad. Es remarcable la idea de que una persona según esta definición es inútil si no puede trabajar. (Guerra, 2020)

Esto es un enfoque biomédico del concepto de la discapacidad. Aunque la RAE elige esta perspectiva a la hora de definir el término, la discapacidad puede conceptualizarse dentro de un modelo social. La autora también aborda esa cuestión.

En contraposición tenemos el modelo social. Considera que la discapacidad surge de la interacción de la persona con un concepto discapacitador. Se entiende como un problema social, un constructo social creado por el sistema y de esta forma se colectiviza la problemática. (Guerra, 2020)

Es cierto que existen muchos otros enfoques de la discapacidad, pero estos dos causan un gran interés debido al contraste de lo que proponen. En el libro El derecho a mutilar, Jasbir K. Puar (2022) explora la situación política actual a partir del enfoque social de la discapacidad para

explicar la situación actual de la población inmersa en el genocidio contra Palestina. Aborda la idea de que se puede discapacitar a personas, colectivos y poblaciones a través del desgaste y la debilitación, teoría que se aplica a este estudio de caso (por el alto número de asesinados y el estado físico y mental que mantienen los vivos). Parece muy difícil obviar las posiciones políticas cuando intentamos generar un perímetro de lo que es la discapacidad (como con cualquier otra cuestión).

Si bien el sistema capitalista desde la explotación del trabajador y su capacidad física apoya que la discapacidad es una responsabilidad individual que hay que evitar o curar, es reseñable que hay un patrón en qué poblaciones son discapacitadas. Sin embargo, como también menciona Puir (2022) en el libro, a nivel sistemático, interesa mucho más el debilitamiento de una población debido a que sigue “funcionando bajo mínimos”. Esto reduce la posibilidad de conflicto u oposición debido a que los sujetos apenas tienen energía (y, por lo tanto, ninguna capacidad para sostener cualquier resistencia). Esa energía que queda es aplicada al sistema para poder mantenerse vivos.

Si devolvemos todos estos datos a las personas que obtienen un certificado de discapacidad, podemos comprobar que el debilitamiento al que han sido sometidas ha impedido que puedan resultar útiles y el sistema intentará revertirlo hasta que puedan recuperar su fuerza de trabajo (aunque sea el valor mínimo). La calidad de vida de las personas discapacitadas está comprometida.

Cuando la energía vital es tan valiosa y la cantidad de energía para reaccionar debido al agotamiento es tan poca, que las personas recurren a mantener su capacidad de resistencia a través de lo colectivo.

El apoyo mutuo es lo que precisamente marca una diferencia. Las experiencias a la hora de tramitar documentación y averiguar cómo sobrevivir se ven colectivizadas y es una situación repetida que se puede acceder desde otras personas que ya han abordado estos trámites. Con esto, no se puede concluir con que de pensar desde el apoyo mutuo no fuera a existir el concepto de discapacidad, pero seguramente se viese redefinido. Si el modelo social defiende que el entorno es el que

discapacita, podría haber un cambio si al menos una sección del entorno colabora para beneficiarse entre ellos.

Para poder colaborar, existe la necesidad de comprensión y entendimiento, lo cual puede resultar mucho más simple si hay un lenguaje en común. Lamentablemente, el lenguaje verbal, no tiene la capacidad de expresar realidades no normativas de manera precisa o eficaz. Desde el ámbito de la educación emocional, por ejemplo, se defiende que no hay un vocabulario unificado concreto para las emociones o el dolor. En la publicación *Educación Emocional: El elemento perdido de la justicia social* para la revista electrónica *Educare*, Lana Barrantes-Elizondo (2016) expone que:

La instrucción directa sobre las necesidades sociales no está contemplada en los ejes temáticos que se desarrollan diariamente en los planes de estudio. Necesidades como la ansiedad, el enojo, la frustración, la violencia, el sentimiento de abandono y la presión de grupo se dejan a la libre; no reciben ningún tratamiento más que el de recibir una sanción cuando se incumple con algún artículo del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes al que todo estudiante debe someterse. (p. 5)

Es por eso que esta publicación propone la investigación basada en las artes para reflejar la importancia del arte como lenguaje y herramienta. Supone una opción para desarrollarse como persona que puede añadir facilidades respecto a ciertos contenidos, como en la educación emocional que antes se menciona. Se puede sintetizar con la idea de que a través de la creación podemos conectar con nosotros y el resto.

2. ABORDAR LA NEURODIVERGENCIA Y DISCAPACIDAD DESDE LA POSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL COLECTIVO

Considerando el arte como lenguaje unificador para hablar de diversidad de realidades, discapacidades y neurodivergencias, debemos fijarnos en cómo se realiza este diálogo.

Históricamente, siempre ha habido personas discapacitadas. Con los años ha ido cambiando el término con el cual referirnos a ciertas personas con características concretas, intentando adecuarnos a dilemas éticos o morales que surgían respecto a la etimología. Para referirnos al colectivo discapacitado (englobamos cualquier discapacidad debajo

usándolo de término paraguas) hemos usado previamente palabras despectivas en su significado como: inválido, minusválido, deficiente, débil mental, loco, deformes y múltiples opciones más. La idea de que se emplean términos con carga despectiva nos presenta ya de por sí, como currículo oculto, la asociación de la discapacidad como un sujeto al que “le falta” o “le falla” algo. El prefijo “dis-“ de igual manera significa negación o contrariedad, por lo que el término actual no implica ningún tipo de tratamiento diferente. Sin embargo, desde colectivos anticapacitistas y a nivel personal, existe el discurso de reapropiarse de la palabra aún con su previa connotación negativa y resignificarla desde el colectivo discapacitado. Este mismo fenómeno en el lenguaje desde lo social, ha pasado ya con otros colectivos como el LGBTQ+ con ejemplos como “maricón”, que ahora mismo forman parte de la jerga que emplean entre sí.

2.1. FETICHIZACIÓN DE LA DIFERENCIA CON LA NORMATIVIDAD COMO BENE-FICIARIO

En el año 2012, en una publicación de Stella Young para la revista en línea Australian Broadcasting Corporation, aparece por primera vez el término “porno inspiracional”. Se define como la imagen inspiradora de las personas discapacitadas, solo por el hecho de ser discapacitadas. Aquella inspiración se basa en el capacitismo y la infantilización. La autora defiende que las personas discapacitadas no tienen la obligación ni el deber de ser un ejemplo de superación para el resto de la sociedad. Este término y concepto se desarrollaría más adelante en su charla Tedx.

No es la primera vez que se fetichiza para la inspiración de las personas normativas un colectivo oprimido. Una compra de Henri Matisse hizo que Picasso descubriera las máscaras africanas. Este artista luego las incorporaría en su obra. En 1907 el autor rompió su relación con la pintura tradicional, siendo imprescindible para el desarrollo del cubismo. El interés del pintor por la cultura africana surge en un periodo histórico con políticas imperialistas y previo a la I Guerra mundial. Que fuera tendencia coleccionar souvenirs de una cultura sometida y maltratada por el imperialismo, es una demostración de poder y violencia. Esas piezas en el contexto de Europa solo resultaban atractivas por la diferencia a lo que

estaban habituados y la fetichizarían de lo desconocido y extraño. En ningún momento buscaba integrar o aprender, era apropiación cultural. Un ejemplo relevante es la obra *Las señoritas de Avignon* (Picasso 1907).

Este tipo de conductas no son solamente características de este periodo. Gran parte de las tendencias del arte han recurrido a asentarse desde el deseo del cambio, idealizando lo diferente como una meta deseada. El Romanticismo, desde finales del siglo XVIII, se rompe con la tradición clasicista. Los autores de este período anhelan la identidad propia, la imagen de nación que idealizan y sienten una gran nostalgia por los espacios perdidos como la infancia. Teniendo en cuenta que esta etapa está marcada por la Revolución de las Trece Colonias (1776), la Revolución francesa (1789) y la Primera Revolución industrial. La vida de estas personas sufrió un cambio destacable hacia lo nuevo, haciendo comprensible la necesidad social de individualizarse y validar su “yo”. Sin embargo, solo los perfiles privilegiados podrían dedicarse a evadirse de su realidad con proyecciones en la fantasía. Muchos artistas pudieron recurrir a ello, aunque sus condiciones no fueran las mejores. Pero tenemos que considerar que la clase obrera y la gente que sufrió más violencia en esos años no podía permitirse más que sobrevivir. El rechazo a esa realidad coloca a la gente en posiciones completamente distintas, los privilegiados una vez más fetichizando algo no real y para ellos exótico

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO PRINCIPAL

- Comparar información relevante para mostrar la realidad social, sus avances, carencias y mejoras.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mostrar realidades de personas discapacitadas relativas al arte.
- Contrastar los patrones de la actualidad con los previos.
- Recoger diferentes propuestas positivas desde la investigación artística para el colectivo.

4. METODOLOGÍA

A través de una metodología cuantitativa y cualitativa se van a abordar determinados textos relevantes al conjunto de temas: Investigación basada en las artes, discapacidad, capacitismo y academia. A través de la revisión de literatura científica (Martínez-Vérez et al., 2024), podemos elaborar un estado de la cuestión que, como referencia, nos permite entender los procesos previos. Además del resultado científico de un carácter cuantificable, la redacción realizada desde la experiencia vivida y una situación cercana permite que afirmemos que la investigación se aborda con el Artivismo, Artografía, Investigación basada en las artes, Interaccionismo simbólico y análisis del currículo oculto como partes indispensables del método.

Lo primero que vamos a tener en cuenta, va a ser la autodefinición de la que hemos hablado en la introducción. El lenguaje tiene un poder inabarcable y muchos de los colectivos que necesitan generar una resistencia al sistema, se apoderan de aquello que les genera la discriminación para usarlo de vuelta como factor de su identidad. Sin embargo, como escribe Fiona Campbell en su libro *Contours of Ableism*.

(Original) Woman talk about being proud of who they are – proud because they are women; aborigines talk about being proud because they are aborigines, gay men and lesbians about being proud because of their sexuality. But throughout the disability movement we are much more likely to hear people with disabilities talking about pride in themselves despite their disability.

(Traducción de la autora) Las mujeres hablan de estar orgullosas de quien son orgullosas de ser mujeres; los aborígenes hablan de estar orgullosos porque son aborígenes, los hombres gays y las mujeres lesbianas sobre estar orgullosos debido a su sexualidad. Pero en el recorrido del movimiento anticapacitista o disca, es mucho más frecuente oír a personas discapacitadas hablando de estar orgullosos de sí mismos a pesar de la discapacidad.

Esta información demuestra de manera eficaz la relación del porno inspiracional definido por Stella Young del que se ha hablado anteriormente. Las personas discapacitadas, antes de deconstruir ciertos comportamientos automatizados, están orgullosas de ellas mismas a pesar de la discapacidad y eso hace que la gente que no es discapacitada

piense que ellos no tienen excusa para no hacerlo. Encuentran la inspiración en algo que no tiene una relación más allá del capacitismo y despersonalizar a alguien.

Mediante la triangulación de datos y el contraste entre autores y sus correspondientes investigaciones, se obtendrán unos resultados que nos permitan recoger la información con la que contamos en la actualidad y los modos de resolución y actuación que se están tomando.

5. RESULTADOS

Aunque el cambio en cómo percibimos a los colectivos oprimidos ha cambiado mucho últimamente, se generan preguntas incómodas alrededor de las realidades de ciertas personas. En la misma publicación que Sandell aborda cómo se presentan los elementos en un museo y cómo se aplica esa norma a piezas que pertenecen a “freak shows” (2005), se propone el dilema sobre dónde está la línea entre exponer los objetos personales de estas personas y enseñar su intimidad por generar morbo. En el documento, queda implicada la problemática de exponer determinados objetos debido al origen de estos o el método mediante el cual han llegado a la colección.

Afortunadamente, son bastantes las investigaciones y publicaciones entorno a la discapacidad, educación y arte en la actualidad. Se están realizando mediaciones en museos como es el caso de Costa Badía con su obra *Deriva cómoda: Recorrido a pie desde CentroCentro al Museo Reina Sofía* (2022). Costa es una artista que muestra sus experiencias y necesidades respecto a accesibilidad para personas discapacitadas en todas las facetas de sus obras, normalmente de carácter performático y de mediación en museos. El hecho de que Costa sea una persona discapacitada hace que el discurso sobre el tema de la discapacidad sea en primera persona, explicando necesidades reales y situaciones que quizá pasan desapercibidas para las personas que no piensan en la accesibilidad de su entorno debido a que no les afecta de manera cotidiana. Es importante su labor y su manera autoreferencial de abordar los choques con la normatividad en su obra debido a que produce una conversación

nueva, en instituciones académicas y museos, que sí incluye a las personas discapacitadas.

Otra artista destacable en el entorno de discapacidad, educación artística y arte es Clara López. Con su registro artístico y visual del reposo y el descanso, en la cuenta de Instagram @archivodelacama, muestra y recoge el imaginario y la cultura alrededor del mueble del descanso. Es un registro que, aunque gestionado por ella, es colaborativo. Se considera oportuno añadir camas e imágenes relacionadas de todos los contextos posibles a través de la colaboración con otros usuarios de la plataforma. La misma autora también tiene otra cuenta de Instagram, @mesacamilla, desde la cual comparte su obra, experiencias de dolor crónico, discapacidad y añade contenido de divulgación. Es otro ejemplo idóneo para hablar de personas discapacitadas tomando el relevo en espacios para hablar de discapacidad en primera persona.

Mucha de la investigación sobre estos ámbitos, surge en entornos médicos, como podemos apreciar en las colecciones de obra de pacientes psiquiátricos como la colección Prinzhorn. Hans Prinzhorn fue un psiquiatra que desde principios del siglo XX comienza a recopilar obras artísticas de pacientes psiquiátricos. Llega a coleccionar más de 500 obras y en su momento genera mucho interés a otros artistas. También se desarrolla alrededor del Art Brut.

Otro ejemplo es Debajo del Sombrero. La UNED en TVE-2 Debajo del sombrero, es una plataforma para la creación, producción y difusión de arte donde sus principales protagonistas son las personas con discapacidad intelectual.

6. DISCUSIÓN

Se puede considerar que, actualmente, ha empezado a darse un desarrollo en el ámbito de la discapacidad, educación y arte. La tendencia que vemos tener lugar consiste en dar espacios y posiciones de relevancia a personas discapacitadas que formen partes de estos ámbitos para poder generar los discursos en primera persona. A pesar de los dilemas que surgen en museos por parte de comisarios y mediadores, se está empezando a considerar tratar la ética y las causas de por qué algunas colecciones o maneras de exponer pueden resultar problemáticas y también

por qué no exponerlas supone un conflicto igualmente. Sacar a la luz estas cuestiones y debates, puede resultar en un avance social hacia la inclusión y normalización, que puede consiguientemente resultar en beneficios en la calidad de vida de las personas discapacitadas. Parece que el enfoque que se está tomando en estos contextos puede resultar beneficioso y amable con la diversidad. Por ahora, siguen existiendo conflictos al respecto, pero hablar de ellos señala que existen y requieren atención y tratamiento.

7. CONCLUSIONES

Se aprecia un avance respecto a la infantilización y el paternalismo desde la normatividad al colectivo discapacitado. Se ha iniciado últimamente un debate sobre la ética en colecciones que se ven atravesadas por la discapacidad. No solamente los comisarios o mediadores artísticos se encuentran con estas cuestiones al abordar el tema de la discapacidad, está presente en cualquier contexto.

(Original) The representation of that community's culture within the museum might affirm community identity, generate increased self-esteem among individuals and help to promote tolerance and understanding within the wider society. (Sandell, 1999, p.411)

(Traducción) La representación de la cultura de ese colectivo dentro del museo puede afirmar la identidad colectiva, generar mejora de la autoestima entre las personas y promover la tolerancia y comprensión en la población general. (Sandell 1999, p411)

Se considera por lo tanto de vital importancia la figura del educador artístico para poder incluir ciertas vivencias en un discurso colectivo y se potencia por lo tanto la realización de obra sobre discapacidad por personas discapacitadas. Hay una tendencia nueva de considerar la importancia de las experiencias propias en primera persona para usarlas de referencia y extrapolar esa información al público general.

Lamentablemente, el estigma y la falta de información resulta en discursos de odio y conflictos. A pesar de no poder ignorar todas esas circunstancias, se debe señalar el avance social gracias a proyectos como los mencionados durante esta redacción. Gracias a cambiar la perspectiva, podemos abandonar la idea de genio e insistir en la lucha social.

8. REFERENCIAS

- Adams, R. (2001). *Sideshow U.S.A.: Freaks and the American Cultural Imagination*. Chicago: University of Chicago Press.
- Badía, C. (2022). *Deriva cómoda: recorrido a pie desde Centro Centro al Museo Reina Sofía [Performance, deriva]*. CentroCentro, Reina Sofía, Madrid, España.
- Barrantes-Elizondo, L. (2016). Educación emocional: El elemento perdido de la justicia social. *Revista Electrónica Educare*, 20(2), 1-10.
- Cabanillas, M. P. P., Muñoz, J. L. G., Rosa, G., Barrera, L., Salvadores, M., Corretjé, M.,... & Sáez, L. (2011). *Artistas emergentes. Debajo del sombrero*.
- Campbell, F. (2009). *Contours of ableism: The production of disability and abledness*. Springer.
- Guerra, I. (2020) *Lucha contra el capacitismo*. Editorial imperdible.
- Grandin, T. (2016). *Pensar con imágenes: Mi vida con el autismo*. ALBA Editorial.
- López, C. [@mesacamilla] (23, noviembre 2021) En julio de 2021 perdí los riñones y me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que afecta a la sangre: síndrome antifosfolípido. Instagram, <https://www.instagram.com/p/CWoaTjft4R/>
- López, C. [@unarchivodelacama] (31, diciembre 2022) Esta cuenta nace como parte del proyecto @mesa.camilla a modo de archivo de las múltiples y diferentes representaciones de la cama. Instagram, <https://www.instagram.com/p/Cml2MRUoEb7/>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Moeschen, S. (2005). Aesthetic Traces in Unlikely Places: Re-visioning the Freak in 19th-Century American Photography. *Disability Studies Quarterly*, 25(4). <https://doi.org/10.18061/dsq.v25i4.613>
- Hans Prinzhorn: Prinzhorn Sammlung. (s. f.). Prinzhorn Sammlung. <https://www.sammlung-prinzhorn.de/en/museum/hans-prinzhorn>
- Puar, J. K. (2022) *El derecho a mutilar*. Bellaterra Edicions
- Real Academia Española. (s. f.). discapacidad. <https://dle.rae.es/>. <https://dle.rae.es/discapacidad>

- Sandell, R. (1999). Museums as Agents of Social Inclusion in Museum Management and Curatorship, Vol. 17. No 4. (pp. 401-418)
- Sandell, R., Delin, A., Dodd, J., & Gay, J. (2005). In The Shadow of the Freakshow: The Impact of Freakshow Tradition on the Display and Understanding of Disability History in Museums. *Disability Studies Quarterly*, 25(4). <https://doi.org/10.18061/dsq.v25i4.614>
- TED. (2014, 9 junio). I'm not your inspiration, thank you very much | Stella Young [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=8K9Ggl64Bsw>

DIANA TAYLOR:
LAS DIFERENTES HIPÓTESIS SOBRE EL SURGIMIENTO
DE LA PERFORMANCE Y EL PENSAMIENTO
FEMINISTA SOBRE EL ARTE

DIANA CAROLINA BEJARANO COCA
Universitat de Barcelona

1. INTRODUCCIÓN

La crítica del arte feminista (Lippard, 1976; Pollock, 1991; Nochlin, 2007) ha sido esencial para el debate sobre la conformación de la identidad y la práctica de la performance, cuya génesis se sitúa en los años sesenta del siglo pasado, iniciándose en Estados Unidos una década de referencia a nivel mundial. A este respecto, cabe señalar la importancia que tuvo el movimiento feminista en California, involucrándose con otros movimientos sociales de la época como el ecologista, hippie, de liberación gay, chicano y *black power*. Esto permite sentar las bases de lo que será la presencia activa de la mujer en el panorama artístico a partir de los años setenta y ochenta, un momento en el que la presencia pública femenina era muy minoritaria en las instituciones del arte, ya fueran escuelas, museos, galerías, historiografía o crítica. Las aportaciones realizadas en las prácticas artísticas fueron muy significativas, sobre todo las acciones performáticas, que tuvieron un papel destacado en la reivindicación del cuerpo. Se distinguió por ser un arte autobiográfico, con un desarrollo tanto individual como colectivo y político, con mujeres que criticaban, ironizaban y subvertían las imágenes difundidas por la tradición del desnudo femenino. Así, estas mujeres se convirtieron en sujetos activos en la autorrepresentación de su propio cuerpo.

En relación a la performance, tema que aquí nos atañe, una de las hipótesis más extendidas considera que la performance surgió en la Europa

de los años sesenta del siglo pasado. Aparece como práctica estética de vanguardia que se nutre de las artes visuales y de las artes escénicas, pero que las cuestiona desde una postura política y feminista, donde el yo individual es colectivo y político. Estudiosas como RoseLee Goldberg (2002), entre otras, sitúa los precedentes de la performance en los movimientos surrealistas, futuristas y dadaístas, más enfocados en los procesos que en la obra de arte como producto final. Goldberg se centra los creadores que abandonaron los museos y las galerías, desplegando en sus obras recursos presentacionales y representacionales, con acciones o ejecuciones que empiezan a denominar *happenings* y performances: “forma migrante que se desplazó desde las artes visuales hacia las escénicas y que desde entonces fue ganándose un espacio, diferenciada de las tradicionales estructuras teatrales” (Diéguez, 2014, p.31).

Uno de los ejemplos más destacados fue la experiencia artística del Judson Memorial Church, también conocido como Judson Dance Theater de Nueva York, una iglesia protestante del Greenwich Village de Nueva York en los años sesenta del siglo pasado. Junto con las calles del Soho y del Bowery, donde se congregaban artistas visuales, performers, bailarinas, coreógrafos, compositores y cineastas para realizar presentaciones revolucionarias de carácter experimental. Siguiendo la genealogía del legado interdisciplinario de artistas feministas como Carolee Schneemann, Yoko Ono, o Yvonne Rainer, se reafirman como creadoras centrando su mirada en el cuerpo a través de un arte que empieza a salir a la calle e incorporar la cotidianidad en sus movimientos, haciéndolos más performáticos y menos representacionales. Así, empiezan a desafiar las nociones tradicionales de coreografía, empleando métodos no habituales para liberarse de las convenciones escénicas en las que se sentían atrapadas, incorporando en sus trabajos la improvisación y nuevas estructuras más espontáneas, junto con tareas basadas en la colaboración.

Las manifestaciones artísticas que surgen durante esta época, nacen de la toma de conciencia de la discriminación que estaban viviendo las mujeres artistas, dando paso a preguntas que cuestionan lo sobrevaloradas que estaban las obras de arte producidas por hombres, y lo infravaloradas que estaban las creaciones producidas por mujeres. Como respuesta a ambos cuestionamientos, emergen exposiciones, reuniones

y manifestaciones políticas alrededor del continente americano y a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, los cambios que están mejor investigados y documentados son los del contexto anglosajón, una tendencia dominante que se exporta al resto del mundo. No es casual, ya que en los años sesenta estos países cuentan con una situación económica y educativa privilegiada, lo que les ofrece las condiciones adecuadas para abrir nuevos espacios para las mujeres, como el Woman's Building de Los Ángeles, un espacio de referencia en el arte feminista dirigido por Judy Chicago y Miriam Shapiro, activo entre 1973 y 1991.

2. OBJETIVOS/ METODOLOGÍA

El objetivo principal de este texto es presentar las diferentes hipótesis del surgimiento de la performance, entendida no solo como práctica estética de vanguardia que se nutre de las artes visuales y de las artes escénicas, cuestionándolas desde una postura política y feminista, sino también como actos de transmisión y transferencia de saberes sociales, sentido de identidad y memoria cultural, que subsisten mediante ceremonias y comportamientos repetidos, producto de largas tradiciones y prácticas culturales. Aquí se presenta la performance como lente metodológico que permite analizar eventos complejos como formas de comprender el mundo. Se quiere demostrar cómo gracias a los movimientos feministas, a los estudios indígenas o a las teorías críticas, entre otras, se ha podido descentralizar el discurso patriarcal que se autootorga el derecho a decidir sobre lo que se considera conocimiento. Para realizar este breve estudio teórico, se ha tomado como variable de análisis el concepto de performance como categoría clave, reivindicando trabajar desde los márgenes para abrir otros caminos.

El trabajo se basa en el análisis de fuentes primarias, utilizando una metodología descriptiva rigurosa para hacer un recorrido bien documentado. La descripción de los trabajos de Diana Taylor predomina sobre lo argumentativo, ya que el tema objeto de este estudio e idea subyacente es mostrar las diferentes hipótesis y planteamientos diversos sobre el surgimiento de la performance, que tanto ha trabajado Taylor en sus extensos estudios avanzados de performance. Asimismo, se

confrontan los planteamientos de Taylor con otros autores de referencia, tales como RoseLee Golberg, Rebecca Schneider, Ileana Diéguez, Richard Schechner, Aristóteles, Alejandro Jodorowsky, Jerzy Grotowski, Silvia Rivera Cusicanqui o Juan López Intzín. Con lo cual, se pretende que estas palabras sean una pequeña contribución para analizar y comprender otras voces más allá desde los discursos centrados en la tradición eurocéntrica, ya que, desde hace décadas, hemos asumido de manera pasiva y acrítica los postulados de las teorías de la performance anglosajonas.

3. HIPÓTESIS DEL SURGIMIENTO DE LA PERFORMANCE EN LAS AMÉRICAS

En este artículo se propone, a diferencia de Goldberg (2002) y siguiendo a Diana Taylor (2011, 2012), que existen evidencias de que las estrategias performáticas ya estaban enraizadas en las Américas desde sus orígenes, por ejemplo entre la cultura maya, azteca e inca, así como entre otros grupos indígenas que transmitían sus historias a través de danzas y cantos. Incluso nos atreveríamos a afirmar que, como indica Rebecca Schneider (2005), hay que escribir en plural para referirse a las diversas historias de la performance, irreductibles a una sola, para no fetichizar la noción de origen, historia, autoría y prácticas diversas. Originariamente, la performance surge de prácticas artísticas que se han ido modificando a lo largo de los años, también en función de los diferentes contextos donde se haya insertado:

"Las trayectorias son muchas y los ámbitos de circulación son distintos (...) El contexto en sí, quiérase o no, convierte toda acción performática en un acto con resonancias locales. De pronto, un acto espontáneo corporal que perturba la cotidianidad se puede ver como una performance de resistencia a la censura. En momentos de dictadura los militares pueden controlar los medios, las editoriales, los guiones, todo menos los cuerpos de los ciudadanos que se expresan perfectamente con gestos mínimos. Éste es un ejemplo de cómo el performance, a pesar de las tradiciones y trayectorias compartidas, siempre brota *in situ* y cobra fuerza local" (Taylor, 2011, p.10-11).

Dentro de la línea de Taylor, para los artistas, activistas y académicos del Instituto Hemisférico de Performance y Política⁹³, la palabra performance hace referencia a una amplia gama de prácticas corporales y comportamientos más allá de la representación; es acción (estética y social) e intervención, producto de largas tradiciones y prácticas culturales. Siempre es una práctica intermediada, donde las acciones funcionan dentro de sistemas de representación, dentro de las cuales el cuerpo es una mediación más, que participa en la circulación de las imágenes y transmite información. En este sentido, el cuerpo es tanto el medio como el mensaje:

“El sacerdote azteca, el chamán tarahumara, los performanceros, siempre negocian entre el presente, el futuro y el pasado, entre el aquí y el más allá, no sólo en relación a las técnicas actuales o las fuerzas sobrenaturales sino a los valores sociales, religiosos y políticos” (Taylor, 2012, p.75).

Para Taylor, la performance es un lente metodológico que permite analizar eventos complejos como formas de comprender el mundo, estudiando la desobediencia civil, la resistencia, la ciudadanía, el género, la etnicidad, la raza y la identidad sexual, por ejemplo, como prácticas corporales y actitudes ensayadas a diario en la esfera pública, de manera consciente o inconsciente. Incluso caminar en la vía pública se puede entender como una performance de género:

“En este caso, podríamos decir que caminar en la vía pública se puede entender como un performance de género, por ejemplo, ya que los seres humanos internalizan modelos de comportamientos socialmente apropiados y los reproducen de muchas maneras. La distinción *es/como* (performance) que hace Schechner subraya la comprensión de performance que es a la vez ‘real’ y ‘construido’, como una serie de prácticas que reúnen lo que históricamente se ha separado y mantenido como unidad discreta” (Taylor, 2011, p.20).

La división entre espectáculo versus realidad, así como los límites entre vida, arte, política y ficción, son difusos y complejos debido a: “experiencias como la acción directa, las estéticas políticas y las prácticas de

⁹³ El Instituto Hemisférico de Performance y Política desarrolla actividades desde 1998, sobre todo en el contexto de las Américas, integrando la práctica intelectual crítica, la investigación, la pedagogía, así como la animación cultural, relativas a la interacción entre performance y política: “centrándonos en la justicia social, investigamos la performance políticamente comprometida y la amplificamos”, como indican a través de su página web <https://hemisphericinstitute.org/es> (recuperado en diciembre de 2022).

corporización (feministas)” (Vidiella, 2009, p.108). Y es que, las performances no son solo las acciones vanguardistas de arte efímero, sino también actos de transmisión y transferencia de saberes sociales, sentido de identidad y memoria cultural, que subsisten mediante ceremonias y comportamientos repetidos, eventos compartidos que se pueden denominar performances sociales o culturales: “performance, como acto reiterado, hace visible otras trayectorias culturales y nos permite resistir la construcción dominante del poder artístico e intelectual” (Taylor, 2011, p.19). Las diversas derivas del término hacen que la performance sea una práctica llena de transferencias y extrañas polinizaciones que, en lugar de ser considerado como un lugar de riqueza, ha sido muy criticado precisamente por esta imprecisión al intentar trazar fronteras disciplinares. Cuando reducimos la performance al arte acción o a un tipo de arte, lo reducimos a una mínima parte de lo que en realidad incluye su campo de estudios.

Esto muestra como hay temas que no se pueden pensar ni trabajar solo desde un lugar y, además, un fenómeno tan complejo como el surgimiento de la performance, no se puede estudiar dentro de los cánones occidentales de lo establecido: “los críticos del sistema observaron que los campos académicos reafirman una serie de jerarquías y valores; lo que no se reconoce o valoriza en la sociedad tampoco se legitima a través de la enseñanza” (Taylor, 2011, p.13). Así, temas como la intersección entre el género, raza, clase y sexualidad han sido invisibilizados tanto en la academia como en la sociedad.

4. HACIA UNA DEFINICIÓN MENOS EUROCÉNTRICA DE PERFORMANCE

Es necesario aclarar con precisión ciertos términos que han dado pie a confusión y que Taylor (2011, 2012) disecciona con relación a la performance. La traducción de la palabra sajona performance al español o al portugués ha generado mucho debate, así como un desafío para los hablantes de ambas lenguas, ya que nos enfrentamos a una palabra extranjera. De manera general, performance se traduce por espectáculo o representación pública de carácter innovador, término que a veces se sustituye

por presentación. Las sugerencias que se ofrecen suelen ser las derivadas del arte teatral o de las artes plásticas, con términos como teatralidad, espectáculo, representación o acción. Sin embargo, a diferencia de la performance, en la teatralidad es más evidente la dimensión consciente y controlada. En ese sentido, es relevante la idea de que la performance destila una verdad más verdadera que la vida misma, que nos llega desde Aristóteles y, según Taylor, pasando por los chamanes, para los cuales el estado de trance es el más real de todos (Taylor, 2011, p.21). Llega al siglo XX de la mano del teatro de la crueldad de Antonin Artaud, el teatro pánico de Alejandro Jodorowsky⁹⁴ o el teatro pobre de Jerzy Grotowski, borrando las fronteras entre el acto artístico y la vida real, trabajando en una puesta en escénica más vital, orgánica y cercana al espectador.

Para traducir el término performance, Taylor (2005) propone utilizar un vocablo no-europeo, que no implique relaciones de poder ni dominaciones culturales. Considera adecuado el término *olin*, originario del náhuatl que -como el maya, quechua, aimara y otros centenares de lenguas indígenas- todavía se hablan a día de hoy en las Américas. *Olin* es movimiento, el motor que está detrás de todo lo que sucede en la vida, los movimientos repetidos de los astros, de las estrellas y de los elementos, también designa el nombre del calendario mexica y es una deidad náhuatl que participa en los asuntos sociales:

“El término, simultáneamente, captura la amplia e integral naturaleza de 'performance' como un proceso reiterativo de traspaso, así como su potencial para la especificidad histórica y la intervención cultural individual. O ¿podría adoptarse 'areito', el término para canción-danza? Los areitos, descritos por los conquistadores en el Caribe en el siglo XVI, constituían un acto colectivo que incluía canto, danza, celebración, y veneración, que clamaba por una legitimación estética tanto como socio-política y religiosa. Este término es atractivo porque borra todas las nociones aristotélicas de 'géneros', públicos y límites. Refleja

⁹⁴ Para Jodorowsky (1965), artista chileno radicado en México en los años sesenta, la performance deja huellas de un acto real, es una fuerza profunda e intensa que ofrece el medio. El artista inspira a muchos creadores de la época y posteriores, al sacar el teatro del teatro, trasladando el arte de las galerías a la vida real: “El performance, como acción, va más allá de la representación, para complicar la distinción aristotélica entre la representación mimética y su referente ‘real’. Según Jodorowsky, el performance podía dejar ‘huellas de un acto real’, una observación que apunta a la fuerza profunda del medio” (Taylor, 2011, p.9).

claramente la asunción de que las manifestaciones culturales exceden la compartimentación ya sea por género (canción, danza), por participantes/ actores, o por efecto esperado (religioso, socio-político, estético) que fundamenta el pensamiento cultural occidental. Llama a cuestionar nuestras taxonomías, señalando nuevas posibilidades interpretativas” (Taylor, 2005, p.5).

Vinculado con este tema de la traducción, me gustaría mencionar brevemente las observaciones que hace Taylor respecto a los prejuicios colonialistas de las vanguardias y la disolución de fronteras que esto implica. Describe los prejuicios de la performance como forma artística eurocéntrica que, aun sin quererlo, apoya toda la estructura ideológica del llamado primer mundo: “al considerar lo no occidental como materia prima para ser apropiada y transformada en ‘original’ en Occidente (...) lo que se ha designado *the West and the rest*” (Taylor, 2011, p. 17). Según determinadas historias de la disciplina, entre ellas la de Goldberg (2002), el origen de la performance como arte está en las vanguardias europeas y en los Estados Unidos, a la vez que el resto del mundo tiene sus prácticas artísticas, que son consideradas otras, irrelevantes. De manera que, la obsesión por lo nuevo que caracteriza al periodo de vanguardias, ignora y olvida todo lo que le había precedido: “Los rituales de curación y posesión o los adornos del cuerpo afro-amerindio que inspiraron a los vanguardistas pertenecen, según estos autores, al mundo primitivo, no al repertorio de performances culturales” (Taylor, 2011, p.18). La importancia que las vanguardias otorgan a lo efímero y a la originalidad, en realidad oculta otras tradiciones de la práctica performática, por ejemplo, la del fraile Motolinia, uno de los primeros franciscanos en llegar a América en el siglo XVI. El religioso describe:

“Una celebración de la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) en 1538 durante la cual participantes nativos de Tlaxcala elaboraron plataformas “todas de oro y plumas” así como montañas y bosques poblados de animales tanto vivos como artificiales que eran “algo maravilloso para ver” y a través de los cuales los espectadores/participantes caminaban para obtener un efecto “natural”. *Performance* podrá ser un término reciente, pero muchas de las prácticas que asociamos con la palabra han existido siempre en América” (Taylor, 2011, p.18).

Existe documentación de muchos casos parecidos, ejemplos de olvidos históricos que se hacen pasar como nuevos descubrimientos, eliminando los lazos entre las prácticas orientales, europeas y americanas.

Tenemos evidencias de que el teatro de la crueldad de Artaud se inspiró en los indios tarahumaras, el teatro pobre de Grotowski en los huicholes: “Pocos teóricos y artistas (salvo notables excepciones) abordan seriamente la mutua construcción de lo occidental y del resto del mundo. El conocimiento y las prácticas culturales circulan, cambian, se enriquecen con el contacto con otras formas de ser y conocer” (Taylor, 2011, p.19). De manera que estas prácticas no están sometidas a fronteras nacionales, políticas, económicos o lingüísticas, se trata de una circulación de información en términos globales: “una historia que se limita a documentar las innovaciones artísticas en términos de hombres ilustres (Artaud, Brecht, Grotowski) elude a muchos actores sociales que contribuyen al conocimiento” (Taylor, 2011, p.19). Como afirma Taylor, los estudios de performance se prestan a proyectos anticolonialistas, insertos en un mundo con un sistema de valores eurocéntricos que eclipsan los fenómenos de hibridación más interesantes:

“Mientras que críticos del llamado ‘primer mundo’ se dedican a analizar ‘tropes of visibility’, nosotros, desde los márgenes oscurecidos, estamos intentando salir de la invisibilidad (...) Para poder apreciar cómo las mujeres latinoamericanas o latinas han buscado espacios (considerados históricamente como no-teatrales) para apoderarse de los medios de auto-expresión y representación en sociedades patriarcales, o cómo diversos grupos étnicos marginados han utilizado técnicas dramáticas (muchas veces de orígenes pre-hispánicas) para fines religiosos o políticos, tenemos que re-analizar tanto el concepto eurocéntrico de la ‘Cultura’” (Taylor, 1993, p.51).

Los sistemas epistémicos, políticos y económicos que hemos heredado se han construido a espaldas de los colonizados, los esclavos y los excluidos. Las formas de transmisión de conocimientos (la imprenta y el archivo cultural) no solo han estado alejadas de las poblaciones excluidas, sino que el conocimiento se ha convertido en una disciplina estricta: “propiedad de unos pocos, quienes deslegitimaron formas de conocimiento que eran transmitidas a través de otros medios, prácticas relacionadas con el cuerpo, entre otras” (Taylor, 2017, p.14). Poner fronteras al saber no es nuevo, ya en la Europa de la Edad Media el clero se encargó de documentar el conocimiento escrito entre muros, mientras que también:

“Los aztecas y los mayas, para enfocarnos en Mesoamérica, confinaban el ejercicio de la escritura a un selecto y pequeño grupo. Lo que sostengo, más bien, es que las prácticas epistémicas de exclusión continúan en nuestras disciplinas y universidades hasta el día de hoy, con efectos devastadores (...) Y nuestras disciplinas, inevitablemente, propagan las desigualdades que algunas de ellas pretenden tratar; es inevitable porque han sido formadas por el mismo sistema (....) No es ninguna noticia que el 0,05 por ciento de la población mundial recoge la gran mayoría de los beneficios producidos por los demás y hace caso omiso de los factores externos: los seres humanos, animales, ecosistemas y sistemas culturales que absorben el costo y la violencia que esto conlleva. Lo que está cada vez más claro para muchos es que nosotros (la gente con la que hablo y camino) somos esas *externalidades*” (Taylor, 2017, p.14-15).

5. RESULTADOS/ DISCUSIÓN

Gracias a los movimientos feministas, a los estudios indígenas o a las teorías críticas, entre otras, se ha descentralizado el discurso blanco y patriarcal que se autootorga el derecho a decidir sobre lo que se considera conocimiento, de tal manera que la performance se nos ofrece como una lente metodológica para la investigación y la pedagogía, haciendo evidente el derecho a decidir sobre lo que significa conocimiento:

“Un movimiento hacia la postdisciplinariedad, considero, nos permite encontrarnos al otro lado de las disciplinas, más allá de las barreras académicas y formaciones que han creado muchas de las cajas negras epistémicas, que hacen a ciertos tipos de conocimiento posible y a otros imposibles. Aquí, entonces, me uno a estudiosos que proponen que, en lugar de buscar más teorías de vanguardia, desarrollemos 'teorías de retaguardia'. Para mí, la teoría de retaguardia requiere metodologías re-combinantes, aprendidas de muchas disciplinas, reutilizadas luego para analizar las prácticas que consideran cuerpos humanos y no humanos, que prestan atención a las epistemologías y las formas de transmisión vinculadas a la experiencia corporizada, así como a la expresión escrita y la cultura digital. Se podría pensar en el performance como investigación y como pedagogía, explorar los movimientos corporales, los afectos que nos unen (es decir, la empatía), los retos éticos para poder 'dialogar' y las trampas de apropiación. Se acepta la vulnerabilidad de no saber, de esperar, de la inacción. ¿Podemos dejar de lado las certezas un rato, para escuchar y oír hablar de esas cosas sobre las cuales no sabemos nada?” (Taylor, 2017, p.23-24).

La autora propone empezar subvirtiendo lo que entendemos por subjetividad. Silvia Rivera Cusicanqui, en conversación personal con Taylor,

afirma que en aimara (al igual que en muchas otras lenguas nativas), no existe una palabra exacta para decir yo. Es más bien un yo/nosotros, que está vinculado con las otras personas con las que camino y con las que hablo, es un ser y estar con simultáneo, sin fronteras:

“Para existir como “yo”, necesito a alguien más para que me apunte, para conocerme y conocerme: *jaqxa sar*, o “para ser ‘yo’, tengo que caminar y hablar con los otros”. Los grupos indígenas, por sus diferencias y especificidades, se desenvuelven con un sentido de subjetividad comunitaria. El “yo” o “mí” es siempre relacional, reflexivo, transitivo, un “ser-con”. “Estar con” y “estar en tránsito”, entonces, se relacionan con el reconocimiento mutuo como práctica política comprometida” (Taylor, 2017, p. 24-25).

Estos conceptos se relacionan con la idea de reconocimiento mutuo, del respeto y la valorización de todos los seres vivos. También el filósofo maya-tseltal Juan López Intzín (conocido por su nombre indígena Xuno), cofundador e integrante del colectivo Yip Sch’ulel Ko’tanik y la Red de Comunicadores Comunitarios, Artistas y Antropólogos de Chiapas, está comprometido en este pensar desde un lugar diferente. López (2011, 2019a, 2019b) estudia textos sagrados como el *Popol Wuj* o *Vuh*, que ofrece visiones del mundo -cosmogonías alternativas-, que denomina epistemologías del corazón o, más bien, saberes del corazón. Este concepto incluye a todos los seres vivos como sujetos, en lugar de considerarlos objetos. De manera que esta combinación abre diferentes opciones para recrear el mundo, descolonizarlo, hacerlo más comunal y ecológicamente sostenible:

“Intentar pensar desde esta epistemología requeriría un des-aprendizaje radical de la mayor parte del saber occidental, incluyendo la noción del ‘yo’ diferenciado. Ser uno mismo requiere este acto de reconocimiento recíproco, este ser y estar presente, hablando, caminando y corazonándose con los otros. Presente hacia/con otros. Los sistemas epistémicos que uno puede recoger de estas palabras y prácticas podrían contribuir a que nos imaginemos un entendimiento más amplio del presente como una práctica ética y política —‘¡Presente!’—, de manera que fortalezca la generosidad, la intersubjetividad y el reconocimiento. El corazón situado, nutrido en un medio de reconocimiento expandido (que incluye árboles, ríos y montañas que otros pueden considerar objetos inanimados), no puede soportar la dominación, la explotación y la domesticación. Se convierte en ‘el corazón rebelde’ del movimiento zapatista. ‘Para todos, TODO. Para nosotros, nada’” (Taylor, 2017, p. 26-27).

Obviamente, los sistemas epistemológicos y las cosmovisiones de Rivera Cusicanqui (2010a, 2010b, 2015) y López (2011, 2019a, 2019b) no son las mismas que las de Taylor porque, entre otras cosas, no tiene la experiencia de quinientos años de ser colonizada, ni los términos que proponen ambos autores son necesariamente traducibles sin perder profundidad o arriesgarse al apropiacionismo epistémico:

“¿Cómo puede desdomesticarse a sí mismo y a los demás después de 500 años de domesticación? Comienza por in-pensar (es la palabra que usa él) y sentirpensar lo que el 'respeto' y la 'buena vida' pueden significar desde un sistema epistémico indígena. Este sistema asume al corazón, no a la cabeza, como el punto de partida para la reflexión, el conocimiento y la comprensión (...) Xuno persigue aproximaciones, visiones y caminos en formas alternativas de ser y estar en el mundo. *Ch'u'lel* reconoce que todo tiene una vida –humanos, animales, plantas, montañas, etcétera– y, por lo tanto, permite la intersubjetividad: el *ch'u'lel* es lo que convierte todo lo que existe en un sujeto, lo que nos posibilita interactuar de un individuo a otro (...). El *ich'el ta muk'* es el reconocimiento del valor, de la grandeza y la dignidad de todo lo que existe, incluyendo los seres humanos, los animales y el ecosistema” (Taylor, 2017, p.25-26).

Como plantea Taylor, si quiere dialogar con las diferentes teorías acerca de los saberes, necesita ejercitar: “otra manera de estar presente física, académica y políticamente. En esta relación no soy la experta; no controlo el tiempo, el espacio, o las condiciones de nuestra interacción (...) soy yo la que sigo” (Taylor, 2017, p.27). Y aprender, desde el otro lado: “de aquellos que nunca imaginamos como nuestros interlocutores -artistas, activistas, filósofos indígenas, entre otros-” (Taylor, 2017, p. 27).

Taylor propone que, de alguna manera, estos sistemas técnicos también forman parte de los procesos cognitivos indígenas, como el pueblo hui-chol (*wixáritar*, que habita en el centro de México), que desarrolla su arte mientras consume peyote: “El arte comunica las vías, visiones y las interacciones con los dioses y el ecosistema más amplio y, por lo tanto, se convierte en una forma de conocer y de ser y estar con” (Taylor, 2017, p. 29). Las lenguas pueden ser diferentes a los rituales *wixáritar*, pero el impulso es similar; continuamente todas las especies buscan maneras de sobrevivir y prosperar: “Los zapatistas, afirman, se adaptan ‘para no dejar de ser’ entes históricos. Para sobrevivir, académicos occidentales, como yo, intentamos salir de nuestro encierro epistémico e imaginar otras

formas de estar en el mundo” (Taylor, 2017, p.29). Según la autora, situarse en el estatus profesional y en el espacio, con determinada apariencia física, implica limitaciones experienciales y lingüísticas. Por ello propone trabajar desde esta perspectiva relacional del yo/nosotros:

“El ‘yo’/‘nosotros’ implica complejos rituales y políticas de reconocimiento. ¿Te reconozco ‘yo’ a ti como parte de mi ‘nosotros’? ¿Me reconoces tú? ¿A cuántos ‘nosotros’ pertenecemos todos? Estas *relacionalidades* nunca son ‘dadas’ o estables; a veces pueden ser transitorias, por ejemplo, para aquellos figurados como migrantes, refugiados y fugitivos. El ‘yo’ tiene una función particular, tanto en las postdisciplinas como en los estudios de performance. Debido a que nuestro campo de estudio principal es el comportamiento y lo experiencial, lo ‘en vivo’ (...) mi interpretación puede diferir de los demás y, como es a menudo el caso, puede cambiar a través del tiempo. Cada nuevo encuentro con el material añade una dimensión” (Taylor, 2017, p. 30).

6. CONCLUSIONES

Como hemos visto a lo largo de este texto, el surgimiento del pensamiento feminista sobre el arte, tanto por parte de las historiadoras como de sus productoras, está estrechamente vinculado con el auge paralelo de las luchas sociales reivindicativas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, desde las categorías de género, clase y raza. Desde el arte se cuestiona cómo la mirada de género se institucionaliza, y cómo desde la producción artística misma se puede problematizar la hegemonía blanca, en un campo dominado por una postura patriarcal que asume que el artista es un hombre blanco occidental o, como mucho, una mujer blanca occidental.

Lo que aquí se propone es ensanchar las posibilidades de conocimiento del otro en nosotras mismas y en nuestras antecesoras. Para ello, es fundamental reconocer que el feminismo no es una teoría homogénea ni un dogma, sino una forma de ver y analizar el mundo tomando en cuenta la primacía de las relaciones de género como relaciones de poder, que estructuran tanto aspectos “objetivos” como “subjetivos” de la realidad social y cultural. Por eso, tal vez podemos entender el auge de estudios feministas en los años setenta como la apertura a pensar el mundo y la historia de otra forma, que se enlaza con otros procesos de desarrollo de la teoría del conocimiento (Cordero y Sáenz, 2007).

Esto nos permite trazar un punto de partida para recuperar las voces silenciadas de la historia del arte, así como encontrar otros marcos teóricos que permitan destacar cómo la experiencia de género, clase y raza también condiciona la producción artística, basándose en limitaciones personales y sociales, que se pueden analizar y resignificar. Las teorías de la performance que ofrecen los estudios latinoamericanos son un ejemplo, ya que se expanden en múltiples direcciones, son interdisciplinarios y multilingües, conectando arte, corporeidad, activismo, política, academia, expresión y conexión humana. Por eso, aquí proponemos considerar puntos de vista diversos y versátiles como los que ofrecen dichas investigaciones, resultando ser extremadamente enriquecedoras y no menos valiosas que las teorías generadas en el ámbito de la academia occidental, sino igualmente relevantes, subjetivas y contextualizadas.

Para concluir, propongo acotar aún más un campo tan amplio y trabajar desde la categoría de performance feminista transfronteriza, definida como la performance que supone un cruce de fronteras, que funciona como un puente simbólico o como elemento transitorio, que separa lugares geográficos y simbólicos a través de límites. Es un concepto que subraya el carácter construido de las distinciones que marcan la pertenencia a un grupo u otro, etnia, clase, género, edad, nación y sexualidad. Propongo una concepción de performance como gesto liminal, fronterizo, transgresor y subversivo, de un cuerpo femenino que se obstina en cruzar, saltar, cuestionar, en derrumbar límites precarios y muros que separan comunidades, relaciones, naciones y formas de solidaridad en un panorama globalizador donde la movilidad internacional, de cada vez es más frecuente. Esto nos conduce a reflexionar sobre los mecanismos de exclusión que reservan y reducen los derechos y la definición de lo humano a un pequeño grupo de privilegiados, sobre todo habitantes del hemisferio norte.

7. AGRADECIMIENTOS/APOYOS

Gracias al apoyo de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya/Unión Europea, Fondo social europeo; departamento de

Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra, programa de formació tipo 2 (PIPF2-4R); Govern de les Illes Balears, Institut d'Estudis Balearics.

8. REFERENCIAS

- Cordero, K. y Sáenz, I. (2007). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. Universidad Iberoamericana/ Programa Universitario de Estudios de Género PUEG/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA/ Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA
- Diéguez, I. (2014). *Escenarios liminales. Teatralidades, performatividades, políticas*. Paso de Gato/ Gobierno del Estado de Querétaro Instituto Queretano de la Cultura, Gobierno del Estado de San Luis Potosí Secretaría de Cultura
- Goldberg, R. (2002). *Performance Art* (H. Mariani, trad.). Ediciones Destino. (Obra original publicada en 1979)
- Jodorowsky, A. (1965). *Teatro pánico*. Alacena
- Lippard, L. (1976). *From the Center: Feminist essays on women's art*. Dutton
- López, J. (2011). *Ich'el ta muk': la trama en la construcción del Lekil kuxlejal. Hacia una visibilización de saberes "otros" desde la matricialidad del sentipensar-sentisaber tseltal*. Mimeo.
- López, J. (2019a). Sp'ijilal O'tan: Knowledges and Epistemologies of the Heart. En Steuernagel, M. y Taylor, D. *Resistant Strategies*. Duke University Press/HemiPress.
- López, J. (28 de junio de 2019b). Zapatismo y filosofía tseltal: Ch'ulel y el sueño de un otro devenir. *El salto*. <https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/zapatismo-y-filosofia-tseltal-chulel-y-el-sueno-de-un-otro-devenir>
- Nochlin, L. (2007). ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?. En Cordero, K. y Sáenz, I. (eds.). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, 17-44. Universidad Iberoamericana/ Programa Universitario de Estudios de Género PUEG/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA/ Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA. (Obra original publicada en 1971)
- Pollock, G. (1991). Mujeres ausentes un replanteamiento de antiguas reflexiones sobre imágenes de la mujer. *Revista de Occidente*, 127, 77-108. Fundación Ortega y Gasset

- Rivera Cusicanqui, S. (2010a). *Ch'ixinakax utxiwa : una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón
- Rivera Cusicanqui, S. (2010b). “Oprimidos, pero no vencidos”. *Luchas del campesinado aymara y q'hechwa 1900-1980*. La mirada salvaje. (Obra original publicada en 1984)
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). *Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina*. Tinta Limón
- Schneider, R. (2005). Solo Solo Solo. En Butt, G. (ed.). *After Criticism: New Responses to Art and Performance*, 23-47. Blackwell Publishing
- Taylor, D. (1993).Negociating Performance. *Latin American Theater Review*, 6 (2), 49-57. The Center of Latin American Studies and Caribbean Studies, The University of Kansas
- Taylor, D. (2005). Hacia una definición de “performance”. *Revista Picadero*, V (15), 3-5. Instituto Nacional del Teatro/ Ministerio de Cultura Argentina
- Taylor, D. (2011). Introducción. Performance, teoría y práctica. En Taylor, D. y Fuentes, M. (eds.). *Estudios avanzados de performance* (R. Rubio, A. Bixio, M.A. Cancino, S. Peláez, trans.), 7-30. Fondo de Cultura Económica
- Taylor, D. (2012). *Performance*. Asunto Impreso Ediciones
- Taylor, D. (2017). ¡Presente! La política de la presencia (Antonio Prieto, trad.). *Investigación Teatral. Revista de artes escénicas y performatividad*, 8 (12), 11-34. Centro de Estudios, Creación y Documentación en Artes CECDA, Universidad Veracruzana
- Vidiella, J. (2009). Performancearen teoria baterako agertokiak eta ekintzak/ Escenarios y acciones para una teoría de la performance. *Zehar: revista*

DEL TRAZO ÍNTIMO A LA FUERZA COLECTIVA: DIBUJO Y RESILIENCIA EN LA OBRA DE MUJERES ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS

MARÍA VICTORIA MARTÍN GALLEGO
Universitat Politècnica de València

VICTORIA ESGUEVA LÓPEZ
Universitat Politècnica de València

1. INTRODUCCIÓN

El dibujo y el grafismo han sido tradicionalmente considerados como lenguajes íntimos y personales, asociados a la práctica del dibujo como un acto solitario centrado en la exploración individual (Petherbridge, 2010). Desde la tradición académica occidental, el dibujo ocupaba un lugar secundario en el proceso artístico, concebido como un paso previo o auxiliar en la realización de ejercicios preliminares a la obra final. Sin embargo, en las últimas décadas, el dibujo ha trascendido y se ha situado en un lugar que le es propio en la práctica artística, reivindicándose como un medio autónomo cargado de potencia expresiva y conceptual.

En el pasado el dibujo, entre las artes plásticas y visuales, era ante todo una anticipación. Hoy, liberado, se presenta como obra de arte autónoma. Nadie desea que sea realizado de otra forma, nadie ve en él un proyecto. Es perfectamente un medio de expresión autónomo, que posee un poder que le es propio. (Alegoría S, 2018)

Durante las últimas décadas en la obra de mujeres artistas contemporáneas, se ha llevado el dibujo, a través del trazo y el gesto, a adquirir una dimensión performativa y social. Ya no se limita a ser algo íntimo e introspectivo, sino que se expande fuera de los límites individuales utilizados como parte del lenguaje, capaz de crear herramientas de expresión y generar redes comunitarias, incorporando discursos de género y de pertenencia colectiva, donde más allá de la técnica, el arte se

resignifica en lo que se quiere expresar. Esta transformación responde, en parte, a la necesidad de reconfigurar los lenguajes visuales desde una perspectiva de género, cuestionando los relatos dominantes en el arte y visibilizando prácticas que han sido históricamente relegadas o desvalorizadas. (Lucy R. Lippard, 2004)

A partir de los años ochenta, en paralelo al auge de las prácticas feministas, el dibujo comenzó a ocupar un lugar central en propuestas que buscaban integrar el cuerpo, la memoria y lo cotidiano en la creación artística. Esta tendencia se ha reforzado con el desarrollo de enfoques participativos y relacionales en el arte contemporáneo. Donde el gesto gráfico ya no es sólo una expresión personal, sino una acción compartida, abierta al diálogo, a la comunidad y a lo político. (Bishop, 2016)

Así, el objetivo central de este capítulo es entender cómo el grafismo y el dibujo, partiendo de la experiencia individual de las mujeres, se convierten en herramientas de expresión socio comunitaria y su capacidad para activar procesos de resiliencia, en diferentes niveles, donde surgen propuestas artísticas que cuestionan la histórica invisibilización de las mujeres en las artes visuales. A partir del estudio de diferentes artistas contemporáneas que emplean el dibujo como medio central o expandido, se analiza como difunden su lenguaje, transitando de lo íntimo a lo colectivo, demostrando que el trazo y el gesto pueden trascender la mera representación, generando espacios donde se entrelazan la experiencia personal, el cuerpo, la memoria o el territorio convirtiéndose en actos de reconocimiento, denuncia o resistencia. A su vez, la referencia a comunidades matriarcales no occidentales- como en Sudáfrica, la Amazonía peruana o el arte Warli en la India- supone un contrapunto que evidencia cómo la labor gráfica de las mujeres supone un antecedente significativo de expresión simbólica y comunitaria, central para la resiliencia socio comunitaria.

Para estructurar esta mirada, se plantean tres dimensiones que categorizarán las artistas seleccionadas vinculadas con formas de resiliencia: la dimensión íntima y colectiva, donde el dibujo actúa como vía de expresión compartida vinculada a la resiliencia emocional; la dimensión colaborativa o comunitaria, que articula experiencias sociales desde la creación conjunta y construyen comunidad a través de la resiliencia

social; y la dimensión política y sensorial a través de la resiliencia física, entendida como la capacidad del dibujo para operar en el espacio público como acto de denuncia, visibilización o intervención crítica.

Partiendo de un enfoque cualitativo, este capítulo examina cómo estas artistas movilizan su práctica a través de obras que no solo comunican, sino que transforman. Más allá de limitarse a la representación visual, el dibujo se convierte en un lenguaje activo que pone en juego la experiencia sensible y la participación. Así el dibujo, cuando es compartido, no solo representa, sino que genera formas de relación, reparación y resistencia siendo agente de transformación social.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal es analizar como el dibujo y el grafismo, en manos de mujeres artistas contemporáneas, se convierte en herramientas de resiliencia y transformación social, transitando de lo íntimo a lo colectivo y resignificándose como lenguajes de expresión relacional y crítica.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer cómo el dibujo y la gráfica pasan de una práctica íntima e individual a un proceso colectivo que implica a la comunidad, donde la participación colectiva refuerza redes de cuidado y construcción de identidad compartida.
- Mostrar el uso del dibujo a través del gesto y la grafía como herramienta de intervención colectiva pone de relieve su capacidad de movilizar redes de cuidados y afectos a través de la resiliencia, permitiendo la expresión de experiencias personales que, al compartirse, generan vínculos afectivos y procesos de reconocimiento mutuo.
- Analizar la contribución de mujeres artistas contemporáneas que han desarrollado el dibujo como herramienta de intervención socio comunitaria, actuando en el espacio público a modo de dispositivos de denuncia, intervención o visibilización.

- Visibilizar el aporte de mujeres artistas que, a través del grafismo, han ampliado los límites del dibujo tradicional, reivindicándolo como un medio autónomo, situado y cargado de agencia.

3. METODOLOGÍA

La investigación adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis de casos de artistas contemporáneas que trabajan el grafismo y la práctica colaborativa, como herramientas de expresión, intervención y transformación social. Se examinan sus procesos creativos a partir del estudio de obras, entrevistas y documentación visual. El estudio se sitúa en la intersección entre la práctica artística, los estudios de género y las teorías de resiliencia, con el fin de comprender determinadas propuestas gráficas que así trascienden el plano individual para operar en el ámbito comunitario y político.

Se parte de una revisión bibliográfica en torno al dibujo como práctica autónoma, a su dimensión performativa y relacional y a los enfoques feministas que abordan el arte como lenguaje situado y vinculado a procesos de cuidado, memoria y acción colectiva para contextualizar las prácticas artísticas analizadas.

A partir de ese marco conceptual, se seleccionaron seis artistas cuyos proyectos permiten articular las tres dimensiones del dibujo abordadas en esta investigación: la íntima y colectiva, la comunitaria y la política. La selección se realizó en función de los siguientes criterios:

- Uso del dibujo, el grafismo o el trazo como eje central o dispositivo expandido de su práctica.
- Incorporación de enfoques colaborativos, autobiográficos o de crítica social desde una perspectiva de género.
- Visibilidad, documentación o trayectoria reconocida en el ámbito del arte contemporáneo internacional.

La estrategia metodológica se basa en el análisis de obras, entrevistas y textos críticos disponibles, además de la observación de proyectos

participativos documentados en catálogos, exposiciones y plataformas institucionales.

4. RESULTADOS

Del análisis realizado se desprenden varios hallazgos que permiten comprender el potencial del dibujo y el grafismo como herramientas de resiliencia y transformación sociocultural en la obra de mujeres artistas contemporáneas. Estos resultados pueden agruparse en torno a tres ejes principales vinculados con las dimensiones del trazo y los tipos de resiliencia abordados en este estudio:

1. Visibilidad de la mujer como agente cultural / Resiliencia emocional: El dibujo y el grafismo, históricamente considerados lenguajes menores, han servido como campo fértil para la participación femenina. Las artistas no solo crean obra, sino que lideran procesos de transmisión de saberes, visibilización de experiencias personales y regeneración cultural. A través del trazo íntimo, vinculado a la autobiografía o al testimonio emocional, se generan espacios donde afloran vínculos afectivos y se legitima la expresión de lo vivido. Este tipo de resiliencia emocional se activa en el paso del gesto privado al relato compartido.
2. Carácter relacional y colaborativo / Resiliencia social: Muchas de estas propuestas gráficas adoptan un carácter relacional y participativo, constituyéndose en espacios de encuentro donde emergen el cuidado mutuo, la denuncia o el testimonio a través del diálogo y la construcción de comunidad. El trazo compartido se convierte en una forma de escucha, negociación y pertenencia, especialmente en contextos marcados por la exclusión o la violencia estructural como forma de legitimación de las experiencias personales, a la vez que alimenta la construcción de vínculos sociales. En este sentido, la práctica del dibujo se revela como una herramienta accesible y poderosa para activar la resiliencia social.

3. Performatividad y crítica en el espacio público / Resiliencia física: Cuando el dibujo se desplaza al espacio público —ya sea a través de instalaciones, murales o intervenciones— adquiere un carácter político y performativo. Las artistas emplean el trazo como herramienta de denuncia, confrontación y visibilización de conflictos sociales, identitarios o territoriales. En estas prácticas, la resiliencia se manifiesta como capacidad física y simbólica de ocupar el espacio, resistir a las violencias estructurales y generar agencia colectiva desde lo gráfico.
4. Potencial de resiliencia: El uso del dibujo en colectivos o talleres enfocados en problemáticas de género o violencia demuestra que la expresión visual facilita procesos de empoderamiento y sanación. Este potencial se incrementa gracias a la inmediatez y accesibilidad del trazo, que no requiere grandes recursos técnicos ni económicos.

En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que el dibujo, lejos de ser solo un medio expresivo, puede operar como un lenguaje situado que articula emociones, vínculos y posicionamientos críticos desde una perspectiva feminista y comunitaria.

5.DISCUSIÓN

5.1. DIMENSIONES DEL TRAZO Y TIPOS DE RESILIENCIA

La propuesta teórica de este capítulo se articula en torno a la relación entre dibujo y comunidad, para ello se han identificado tres dimensiones principales del trazo en la práctica artística contemporánea de mujeres, las cuales se vinculan a su vez con distintas formas de resiliencia. Estas categorías no son compartimentos estancos, sino zonas porosas que muchas veces se entrelazan en una misma obra o trayectoria.

1. Dimensión íntima y colectiva: Se refiere al gesto gráfico como forma de introspección, memoria o testimonio personal, que al ser compartido se proyecta hacia lo colectivo. El trazo se convierte en un acto emocionalmente significativo que conecta lo vivido con lo social. Esta dimensión se asocia

a la resiliencia emocional, entendida como la capacidad de procesar y transformar experiencias personales adversas a través de la expresión simbólica.

2. Dimensión comunitaria o colaborativa: Aquí el dibujo se manifiesta como práctica relacional, co-diseñada y compartida. El trazo deja de ser autoría individual para convertirse en lenguaje común que fortalece redes, genera escucha y cohesiona identidades grupales. Se vincula con la resiliencia social, que implica reconstrucción comunitaria, participación y generación de vínculos protectores frente a la fragmentación.
3. Dimensión política y crítica: En este plano, el trazo actúa como forma de intervención en el espacio público, cuestionando narrativas dominantes e instituyendo nuevas representaciones. El gesto gráfico se conforma como acto de resistencia y afirmación. Esta dimensión se asocia a la resiliencia física, no solo como capacidad corporal de afrontar entornos hostiles, sino como acción transformadora que ocupa, denuncia y reconfigura los espacios simbólicos y materiales.

Estas categorías permiten observar cómo el dibujo, tradicionalmente vinculado a lo íntimo o lo procesual, se expande en la práctica artística contemporánea como herramienta crítica, afectiva y situada. A partir de este marco, se analizan los casos seleccionados.

5.2. DEL TRAZO ÍNTIMO A LA FUERZA COLECTIVA

Entendiendo el dibujo como un acto íntimo e introspectivo desde su tradición, este artículo trata de mostrar su trascendencia a lo colectivo. Diversas iniciativas impulsadas por mujeres han demostrado que el gesto dibujado se vuelve una forma de comunicación y resistencia. La naturaleza inmediata del lápiz y el papel permite acceso a la expresión, fomentando la participación de personas sin experiencia profesional en el arte, como elemento de comunicación y transmisión cultural. Proyectos liderados por mujeres donde el dibujo y la gráfica son lenguajes idóneos para dar forma a conflictos invisibilizados y que ponen en valor la resiliencia como capacidad de sobreponerse a la adversidad y

transformarlas en oportunidades de crecimiento. (resiliencia | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, s. f.)

En el arte actual, la performatividad adquiere relevancia para entender cómo las prácticas gráficas de mujeres producen significados colectivos. (Judith Butler, 2007)

En este apartado se profundiza en cada una de las dimensiones analizadas-íntima y colectiva, comunitaria y política- en relación con los tipos de resiliencia que articulan.

5.2.1. Dimensión íntima y colectiva: el dibujo como forma de resiliencia emocional

En esta primera dimensión, el trazo se despliega como gesto autobiográfico que permite nombrar lo vivido, compartir lo silenciado y resignificar la experiencia personal desde un enfoque de apertura. El dibujo funciona como un espacio de transformación y escucha, donde lo íntimo se convierte en una forma de vínculo.

Artistas como Emma Talbot abordan la memoria y la vulnerabilidad en su obra explorando la autobiografía a través de composiciones que integran texto y dibujo en soportes textiles. Si bien parte de reflexiones personales sus grandes telas fomentan la participación emocional de quienes contemplan la obra a través de una lectura colectiva sobre la vulnerabilidad y la fuerza de compartir historias íntimas. El trazo, fluido y emocional, actúa como una narrativa visual que entrelaza fragilidad y potencia, intimidad y apertura.

De forma similar Paula Bonet ha construido una obra profundamente ligada a la memoria personal y a la denuncia de la violencia estructural ejercida sobre los cuerpos femeninos. En obras como Roedores (Paula Bonet, 2018) o La anguila (2021) usa la ilustración como canal de exploración introspectiva, a la vez que integra elementos poéticos vinculados a experiencias dolorosas y de violencia. Tanto desde su trabajo artístico como desde su taller colectivo “La Madriguera”, promueve espacios participativos donde otras mujeres encuentran lugar para compartir, dibujar y reconstruirse, generando lugares de trabajo para el intercambio de experiencias y la co-creación de obras artísticas. Aquí, la

resiliencia emocional se activa a través del reconocimiento mutuo que surge del gesto gráfico compartido.

Todas ellas han lanzado su grito gracias a sus trabajos y se relacionan horizontalmente y en igualdad. Todas bajo el mismo techo. No piensan en las ventas. Lo que han hecho es algo más íntimo. Es otra cosa. (Elena Hevia, 2023)

Estos ejemplos tratan de ilustrar la transición de la práctica del dibujo hacia un plano relacional (Nicolas Bourriard, s. f.) en el que las mujeres artistas invitan a otras a ser parte del proceso. De este modo la obra, el trazo en sí mismo deja de ser un mensaje unidireccional para ser un diálogo donde la comunidad y el espectador puede experimentar y formar parte. En ambas propuestas, la resiliencia emocional no es entendida como superación individualista del sufrimiento, sino como capacidad de transformar el trauma en gesto gráfico y abrirlo a la mirada del otro. Se produce así un tránsito del yo al nosotras, donde el trazo íntimo se vuelve puente de reconocimiento colectivo.

Este tipo de prácticas se sitúan en la intersección entre lo terapéutico, lo poético y/o político, y permiten considerar el dibujo como una herramienta de reconstrucción emocional y de generación de vínculos afectivos.

5.2.2. Dimensión colaborativa y comunitaria: el trazo como activador de resiliencia social

En su dimensión comunitaria, el dibujo deja de ser una práctica individual para convertirse en una acción conjunta, una forma de hacer con otros. En este contexto, el trazo es un acto relacional que convoca, escucha, recoge y representa voces diversas. El trazo deja de ser únicamente un dispositivo gráfico para convertirse en un acto que construye nuevas realidades. Cuando se trabaja de manera colaborativa, se reflejan situaciones sociales o se insta a la comunidad a intervenir de manera directa en la obra, el gesto dibujado se convierte en un catalizador de transformación social donde la resiliencia social se manifiesta como capacidad de la comunidad para reconstruirse a través de la expresión gráfica compartida.

Seguidamente citaremos algunas artistas que por su trabajo destaca su aproximación colaborativa y el rol del dibujo en el proceso de traer al plano de lo colectivo lo íntimo.

Judy Baca en su monumental proyecto *The Great Wall of Los Angeles*, articula dibujo, muralismo y memoria histórica. Desarrollado desde 1976, involucra de manera activa a jóvenes, y vecinos en la planificación, bocetado y elaboración de un gran mural histórico. (Social and Public Art Resource Center, s. f.) El trazo deja de ser autoría individual para convertirse en un relato colectivo, donde confluyen testimonios orales, memoria social y representación visual, configurando una narrativa conjunta que visibiliza identidades marginadas. La práctica del dibujo se convierte así en un ejercicio de justicia social, de reescritura de la historia desde abajo.

Por su parte Marjetica Potrč trabaja la intersección entre dibujo, diseño urbano y participación comunitaria, proponiendo un uso del dibujo vinculado al diseño participativo. Sus proyectos en barrios populares, especialmente en contextos urbanos empobrecidos o excluidos, evidencian cómo la línea y el boceto colaborativo resultan ser lenguajes que recogen las necesidades locales y las traducen en soluciones tangibles de mejora comunitaria. Su poder radica en su capacidad para convocar a la gente y generar transformación urbana real. (Museum of Modern Art, s. f.)

El trazo aquí es diálogo: una forma gráfica de co-diseñar, visualizar soluciones y fortalecer vínculos entre personas.

Ambas artistas evidencian cómo el dibujo puede convertirse en infraestructura social, y cómo el gesto gráfico participa de procesos de empoderamiento, autogestión y transformación del entorno a través de la activación comunitaria.

5.2.3. Dimensión política y sensorial: el trazo como forma de resiliencia física

El dibujo también puede actuar a modo de resistencia, desafiando estructuras de poder, cuestionando narrativas dominantes y proponiendo nuevas representaciones del cuerpo, el territorio y la identidad. En esta dimensión, lo gráfico adquiere una función performativa, y se vincula con la resiliencia física entendida como la capacidad de intervenir en contextos adversos, denunciar y ocupar espacios simbólicos.

Julie Mehretu construye complejas cartografías abstractas donde superpone trazos espontáneos y líneas arquitectónicas para mapear la historia

colectiva y el espacio urbano en grandes lienzos. Sus obras, aunque formalmente alejadas del activismo directo, revelan las capas de conflicto, desplazamiento y violencia que atraviesan los espacios urbanos. La base gráfica es esencial para expresar la tensión entre dinámicas sociales e identitarias, donde el trazo se vuelve político por acumulación, superposición y colisión de signos, y permite pensar la resiliencia como permanencia en movimiento e insistencia en habitar esos territorios rotos desde el lenguaje visual.

Las capas intrincadas de su obra son un reflejo del permanente flujo de la ciudad -guerra y paz, la prosperidad, decadencia y renovación-; y nos hablan, de una manera fundamental, de un individuo inmerso en las complejas dinámicas sociales y políticas que conforman el mundo en que vivimos. (Centro Botín, 2017)

En otro registro Christine Sun Kim artista sorda estadounidense, subvierte la hegemonía auditiva mediante grafismos que traducen el sonido y el silencio en grafismos, explorando la construcción cultural de lo auditivo mediante dibujos y notaciones visuales. A través del dibujo, interroga las normas sociales del lenguaje y visibiliza otras formas de percepción.

En su caso, el trazo no solo es representación de lo inaudito, sino una afirmación de existencia y autonomía. Su obra plantea preguntas fundamentales sobre quién tiene derecho a nombrar, a escuchar y a ser escuchado, un ejemplo de cómo el gesto gráfico puede expandir los límites de lo sensorial y ofrecer una lectura alternativa del espacio sonoro convirtiéndose en un lenguaje de resistencia frente a la invisibilización de otras corporalidades. (Christine Sun Kim: Off the Charts | MIT List Visual Arts Center, n.d.)

En ambos casos, el dibujo no representa solamente una realidad, sino que la produce, la reconfigura y la reivindica, mostrando como el cuerpo que traza también reclama espacio, memoria y derecho a narrar.

Todas estas propuestas confluyen en la noción de trazo como acción transformadora. Más allá de la contemplación tradicional de la obra, el dibujo se convierte en un dispositivo de diálogo y co-creación, ya sea en el muralismo comunitario de Judy Baca, en los dibujos participativos de Marjetica Potrč o en las instalaciones inmersivas de Christine Sun

Kim. El gesto trazado no se limita a representar, sino que produce —y cuestiona— relaciones de poder, narrativas identitarias y estructuras de significación. De esta manera, se confirma el potencial de la performatividad gráfica como vehículo de denuncia, de construcción simbólica y de visibilización de realidades invisibilizadas.

6. CONCLUSIONES

El recorrido realizado a lo largo de este capítulo confirma el potencial del dibujo y el grafismo, en manos de mujeres artistas, como lenguajes capaces de activar procesos de resiliencia, construcción simbólica y transformación comunitaria. Al pasar “de lo íntimo a lo colectivo”, el trazo deja de ser una simple exploración individual para adquirir un carácter relacional y crítico.

Desde la resiliencia emocional, el dibujo se presenta como un canal para expresar vivencias personales vinculadas al dolor, la memoria y la identidad. Al compartir esas experiencias en un marco artístico o participativo, se genera reconocimiento mutuo y se abren espacios de diálogo y cuidado.

En el plano de la resiliencia social, el trazo compartido en talleres, intervenciones o proyectos comunitarios permite articular vínculos afectivos, redes de apoyo y formas de expresión colectiva. El dibujo se convierte así en infraestructura de comunidad: un lenguaje accesible que legitima testimonios fortalece la autoestima colectiva y da visibilidad a voces tradicionalmente excluidas.

Desde la resiliencia física, las artistas analizadas reafirman el poder del dibujo como herramienta de intervención en el espacio público. El trazo performativo, inscrito en el cuerpo, en el muro o la acción, se convierte en acto de denuncia, en una forma de resistencia simbólica y en una toma de posición frente a narrativas hegemónicas.

Uno de los rasgos más consistentes en las prácticas gráficas lideradas por mujeres es su énfasis en la dimensión intergeneracional e identitaria, la resiliencia y capacidad de transformación de su comunidad y entorno. Numerosas creadoras, al compartir sus historias o abrir espacios participativos, encuentran en el dibujo una vía para la catarsis y la

construcción de significados compartidos. En talleres de arte comunitario, el acto de trazar líneas, formas o colores puede facilitar la verbalización de experiencias de violencia, exclusión o trauma que, de otro modo, resultarían difíciles de expresar.

De igual modo, el dibujo comunitario refuerza la autoestima colectiva. Cuando un grupo de mujeres colabora en la creación de un mural o dan visibilidad a situaciones de vulnerabilidad, se generan lazos de pertenencia que contrarrestan la soledad o la fragmentación social. Este proceso enlaza con las prácticas matriarcales gráficas, donde el acto de representar la identidad colectiva en las paredes o textiles se convierte en una forma de afirmar la existencia y la cohesión de la comunidad.

Concluyendo, la acción artística colaborativa constituye un espacio clave para la formación de redes y la resiliencia de la mujer en la cultura. En conjunto, el dibujo se revela como una herramienta viva: una práctica sensible y transformadora donde cuerpo, memoria y comunidad se entrelazan. En manos de mujeres artistas, el trazo se sitúa no solo en la representación, sino como acto relacional, gesto de cuidado, y herramienta para imaginar otros modos de habitar conjuntamente el mundo.

8. REFERENCIAS

- Alegría S, V. (2018). Origen y vigencia del dibujo. *Revista de Teoría del Arte*, 31/32, 62-72. <https://revistateoriadelarte.uchile.cl/>
- Bishop, C. (2016). *Infiernos artificiales : arte participativo y políticas de la espectaduría* (I. Gallina Vaca, Ed.; la ed.) [Book]. Taller de Ediciones Económicas.
- Centro Botín. (2017, octubre). Julie Mehretu. Una historia universal de todo y nada - Centro Botin. <http://bit.ly/4mgg8Mi>
- Elena Hevia. (2023). Paula Bonet abre una galería en Barcelona para dar visibilidad a su taller de y para mujeres. *elPeriódico*. <https://bit.ly/4iRlyI2>
- Judith Butler. (2007). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Paidós.
- Lucy R. Lippard. (2004). *Seis años. La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972* (M.a Luz Rodríguez Olivares, Trad.). AKal.

- MIT List Visual Arts Center. (2020, febrero). Christine Sun Kim: Off the Charts. <https://bit.ly/3RPiioC>
- Museum of Modern Art. (s. f.). Marjetica Potrč | MoMA. Recuperado 1 de abril de 2025, de <https://bit.ly/3Z5PjQL>
- Nicolas Bourriard. (s. f.). Estética relacional de los sentidos. Adriana Hidalgo.
- Paula Bonet. (2018). Roedores/Cuerpo de embarazada sin embrión (Vol. 48). Mondadori.
- Petherbridge, Deanna. (2010). The Primacy of Drawing: Histories and Theories of Practice [Article]. En N. H. Yale University Press (Ed.), Library Journal (Vol. 1, Número 15). Yale University Press, New Haven.
- resiliencia | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. (s. f.). Recuperado 31 de marzo de 2025, de <https://dle.rae.es/resiliencia>
- Social and Public Art Resource Center. (s. f.). Great Wall of Los Angeles - SOCIAL AND PUBLIC ART RESOURCE CENTER. Recuperado 1 de abril de 2025, de <https://sparcinla.org/programs/greatwallinstitute/>

EXPRESIÓN CORPORAL COMO MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS CON PERSONAS CON SORDOCEGUERA

JULIETTE MASSON

Universidad Complutense Madrid

CARLOS CÓRDOBA CELY

Universidad de Nariño

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN DEL FOYER CLAIRE FONTAINE

En 2023, se logró realizar el proyecto de construcción de marionetas para personas con sordoceguera con el Foyer Claire Fontaine en Villeurbanne, Francia. Esta asociación, fundada en 1859 y con sede en Lyon, ofrece alojamiento y acceso adaptado a la educación para personas sordas, así como servicios para personas sordas con discapacidades asociadas, como visuales, motoras y trastornos del espectro autista (TSA). En la actualidad, el Foyer Claire Fontaine alberga a sesenta y cinco adultos sordos con discapacidades asociadas y cuenta con diferentes unidades para atender sus necesidades específicas, puesto que, como señala el informe de la Comisión Europea “Culture for Health”, las artes vivas, dentro de las cuáles se incluye el teatro de marionetas contribuyen a mejorar la interacción y el compromiso social y, por ende, la promoción de la salud y el bienestar mental de las personas (Zbranca et al., 2022). Cuestión, que también señala la OMS en su informe mundial emitido en 2019 (Fancourt et al., 2019).

El desarrollo de los talleres se estructuró en cuatro etapas: la identificación individual de los participantes, el trabajo grupal centrado en el cuerpo, la construcción de marionetas y la actuación con las marionetas

creadas. Durante el primer mes de la estancia, se dedicó tiempo a conocer a los once participantes sordociegos de manera individual, presentándoles una variedad de marionetas para familiarizarse con el concepto. Se observó que los participantes mostraron preferencia por las marionetas de boca debido a su textura suave, y pudieron identificar la marioneta de guante como una figura femenina.

Posteriormente, se iniciaron los talleres en grupo, donde los primeros ejercicios no se centraron directamente en la construcción de las marionetas, sino que establecieron un proceso gradual que abordaba la percepción del propio cuerpo. Este enfoque, que culmina en la creación de otro cuerpo, justifica el nombre de una metodología creada por nosotras titulada *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres*. Este proceso integra una serie de ejercicios diseñados para guiar a los participantes desde la percepción de su propio cuerpo hasta la elaboración de una representación externa. Esta metodología se fundamenta en los trabajos de Rudolf Laban y Anna Halprin quienes proponen utilizar el cuerpo de los participantes para mejorar su capacidad de expresión y, por ende, su bienestar.

Luego, se aportaron materiales reciclados para compartir y usar en la construcción. Primero, Los participantes exploraron los materiales y herramientas por su textura y eligieron los que más les gustan. Desarrollaron sus creaciones, manipulándolas regularmente para observar su movimiento y cómo cobran vida en el espacio. La forma de la marioneta se define progresivamente durante el proceso.

1.2. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO

El concepto de kinesfera o cinesfera, introducido por el bailarín, coreógrafo y pedagogo eslovaco Rudolf Laban (1879-1959), se refiere a un espacio tridimensional que representa los límites máximos del cuerpo humano en términos de movimiento. Laban también desarrolló el sistema de notación del movimiento conocido como Labanotación, que permite registrar los movimientos de manera precisa. Identificar la kinesfera implica extender las extremidades en varias direcciones y niveles para determinar los límites del espacio que el cuerpo puede ocupar.

Esta área, perceptible en el aire, se define por el espacio entre los brazos y el tronco del cuerpo. La presencia de alguien dentro de esta kinesfera implica una interacción directa con nuestro espacio corporal. Las personas sordociegas también tienen su propia kinesfera, lo que subraya la relevancia de este concepto en la comprensión de la experiencia sensorial y kinestésica del cuerpo humano.

La investigación de Juan Camilo Rodríguez Varela en 2001 asoció el término alotropía a los cuerpos. La naturaleza alotrópica del cuerpo humano radica en su capacidad para adaptarse, interpretar, moverse, generar sonidos, percibir vibraciones, desplazarse, todo ello con el fin de enfrentarse a los desafíos y comprender el entorno que lo rodea (Rodríguez, 2021). El cuerpo tiene la posibilidad percibir su kinesfera cualquiera su discapacidad.

El desarrollo de una metodología denominada "Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres" (Halprin, 2009), se fundamenta en la experiencia de la bailarina Anna Halprin y en la percepción kinestésica del cuerpo. Esta metodología, diseñada para acompañar la creación de marionetas a través del tacto, se centra en la exploración del cuerpo humano y su expresión a través de la construcción de títeres. Según Anna Halprin, el movimiento se rige por dos polaridades: la gravedad y la tendencia a resistirse a ella mediante la inercia (2009). En esta fase, nuestros participantes se familiarizaron con la fluidez entre la necesidad de mantenerse arraigados al centro de la tierra y la movilidad requerida para mantener la flexibilidad en sus movimientos.

1.3. PEDAGOGÍA PARA PERSONAS SORDOCIEGAS

Los profesores canadienses en educación especial, John M. McInnes y Jacquelyn A. Treffry, en su Guía para el Desarrollo del Niño Sordociego (Educación Especial) de 1982, identificaron ocho etapas que facilitan el establecimiento de un vínculo con un niño sordociego. Estas etapas, según nuestra investigación, se consideran relevantes para cualquier persona con sordoceguera, independientemente de su edad. Hemos adaptado y aplicado estas etapas para nuestro estudio (Campmany et al., 2022, p. 39-40).

- El individuo con sordoceguera puede inicialmente manifestar tolerancia a la interacción. Es esencial crear un ambiente de seguridad y confianza que fomente su participación y autonomía.
- Cuando el individuo acepta la actividad y la interacción, esta etapa inicial de colaboración implica que las manos del mediador guían las del individuo. Sin embargo, esta colaboración inicial es temporal, ya que el individuo eventualmente desea asumir un rol más activo.
- La interacción evoluciona hacia una colaboración más igualitaria, donde las manos del mediador se posicionan sobre las del individuo, permitiendo que este último dirija el movimiento y la interacción.
- Con el tiempo, el individuo ya no requiere la guía física del mediador y este último pasa a estar presente cerca del individuo para brindar apoyo y seguridad.
- Se establece una interacción cooperativa cuando el individuo puede dirigir la actividad de manera autónoma y el mediador permanece cerca para mantener un ambiente seguro y familiar.
- El individuo asume la iniciativa para dirigir la tarea de la actividad, mientras que el mediador sigue presente para mantener un entorno seguro y de apoyo.
- A través de interacciones reactivas entre el mediador y el individuo, este último logra realizar la actividad de manera independiente, demostrando capacidad para tomar iniciativas, anticipar consecuencias y resolver problemas. El mediador sigue presente para mantener un entorno de confianza y apoyo.

Es fundamental para la persona sordociega sentirse segura para poder expresarse (Campmany et al., 2022, p. 61; Freeman, 1999; Martínez-Vérez et al., 2024; Martínez-Vérez et al., 2023; Martínez-Vérez, 2023; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez, et al., 2024; Martínez-Vérez et al., 2025; Gil-Ruiz et al., 2025;

García-Cano, et al., 2025; Martínez-Vérez y Gil Ruiz, 2025; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021; Diz-Otero et al., 2024; Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Gil-Ruiz et al., 2025; Sánchez Alba, et al., 2024; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024; Parejo & Cortón-Heras, 2025; Parejo et al., 2023; Parejo, 2023; Parejo et al., 2024; Medina-Gual & Parejo, 2025).

La séptima sesión implica la construcción de las marionetas. Los participantes traen materiales reciclados para compartir y utilizar en la construcción. Primero, exploran los materiales y herramientas disponibles para elegir las que le gustaron mas por el tacto y luego desarrollan sus construcciones. Durante el proceso, se les hace manipular regularmente los materiales para observar cómo se mueven y cobran vida en el espacio. La forma de la marioneta se define a medida que avanzan los trabajos.

2. OBJETIVOS

Se propusieron talleres de construcción de títeres dirigidos a personas con sordoceguera con el fin de profundizar en la comprensión de cómo perciben los cuerpos en su entorno. Este enfoque se planteó con el objetivo adicional de facilitar el acceso a la cultura, particularmente al arte de la marioneta, para esta población específica. Para elaborar este procedimiento, se identificaron tres objetivos específicos:

- Ejecutar la implementación de la metodología *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres* con individuos sordociegos con el propósito de facilitar su participación en la elaboración de marionetas.
- Proporcionar apoyo y orientación a los participantes sordociegos durante el proceso de construcción de las marionetas, con el fin de garantizar su plena participación y comprensión.
- Dirigir y asistir a los participantes sordociegos en la representación teatral utilizando las marionetas que ellos mismos han creado, fomentando así su expresión artística y su interacción con el medio circundante.

3. METODOLOGÍA

3.1. MUESTRA

Se constituyeron seis grupos en colaboración con la terapeuta de arte del Foyer Claire Fontaine:

FIGURA 1. *Organización de los grupos*

	Unidad personas mayores	Unidad de vida	Unidad de día
Grupo A	2 residentes		
Grupo B	2 residentes		
Grupo C	3 residentes		
Grupo D	1 residente		
Grupo E		2 residentes	
Grupo F			1 residente

Con un enfoque cualitativo y cuantitativo, analizamos los datos combinando la información de los grupos A, B, C, D y E. El Grupo F le analizamos de manera individual porque el participante era siempre solo con nosotras. Tuvo restos auditivos y podríamos hablar con el con voz alta.

Con los Grupos A, B, C, D y E, se llevaron a cabo talleres de cuarenta y cinco minutos una vez por semana. Como no conocemos la lengua de signos francesa, cuando era posible, colaboramos con un profesional del Foyer Claire Fontaine para comunicarnos con los residentes. Le entrevistamos posteriores a las sesiones, lo cual generó valiosa información. Además, se utilizó una tabla Excel para resumir el nivel de discapacidad y los métodos de comunicación de cada persona participante, junto con un registro diario de las actividades. Se analizaron los ajustes entre la teoría y la práctica de la metodología *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres*. Se crearon archivos para documentar cada etapa de la estancia, incluyendo la construcción y actuación con

las marionetas. Además, se realizaron dos entrevistas focales con los educadores de la unidad de personas mayores, y se evaluaron las creaciones de los participantes sordociegos, como dibujos y marionetas.

Para los Grupos A, B, C, D y E, se dedicaron cuatro o cinco sesiones para explorar el cuerpo y su relación con el espacio. Se adaptó la metodología *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres* para hacerla accesible a dicho participantes. Posteriormente, se destinaron cinco sesiones a la construcción de títeres y otras cinco sesiones combinando la construcción con la actuación, según las preferencias de los participantes. Durante cada sesión con los participantes, nos organizamos en círculo, nos tomamos de las manos y compartimos nuestras emociones. Presentamos las marionetas y realizamos los ejercicios planificados. Posteriormente, solicitamos a los participantes que realizaran dibujos como una forma tangible de expresión para su análisis. Dado nuestro desconocimiento de la lengua de signos, los dibujos se convirtieron en una herramienta para interpretar los sentimientos de los participantes y aprender de ellos. Para finalizar, nos reunimos nuevamente en círculo, compartimos las mismas marionetas, preguntamos a los participantes sobre su experiencia y despedimos la sesión con un "hasta la próxima vez".

3.2. DESARROLLO DE LOS TALLERES

La fase inicial de la metodología *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres* se titula "Existir, y luego pensar": existir en nuestro cuerpo y pensar en función de él. Se invitaba a los participantes a recostarse, con la opción de cerrar los ojos si lo desean. El cierre de los ojos facilita una introspección y una sensación de descanso en el cuerpo. El objetivo de este ejercicio es cultivar la conciencia corporal, detectando las tensiones y relajaciones presentes en cada parte del cuerpo. Se inicia el ejercicio con la respiración, seguido de un recorrido detallado por el cuerpo y se vuelve nuevamente a la respiración desde una perspectiva diferente. Esta estructura circular ayuda a los participantes a mantenerse conectados con su cuerpo sin perderse en el proceso. Se busca que los participantes establezcan un contacto táctil con su propio cuerpo, lo cual es fundamental antes de explorar la idea de la forma de otro cuerpo. El arte de la marioneta implica una expresión táctil, ya que su construcción

requiere una interacción carnal con el material que se transformará en cuerpo. Por lo que consideramos esencial que los participantes estén familiarizados con su propio cuerpo y desarrollen una conciencia táctil de este antes de abordar la construcción de la marioneta.

En la segunda etapa, los participantes se sumergirán en la exploración de su sentido cinestésico. Según Anna Halprin, el movimiento se rige por dos polaridades: la gravedad y la tendencia a resistirse a ella mediante la inercia (2009). En esta fase, los participantes se familiarizan con la fluidez entre la necesidad de mantenerse arraigados al centro de la tierra y la movilidad requerida para mantener la flexibilidad en sus movimientos. Esta fluidez es esencial para que el titiritero pueda transmitir al espectador la gracia y la armonía de la marioneta. Consideramos que es fundamental descubrir esta fluidez internamente antes de poder expresarla en el movimiento de otra entidad.

La tercera etapa de este proceso implica que los participantes se dibujen a sí mismos y luego exploren cómo se moverían de acuerdo con la representación de su propio cuerpo. Este ejercicio fomenta la autoreflexión y permite a los participantes cuestionar si la imagen que tienen de sí mismos se alinea con su capacidad real de movimiento, promoviendo así la exteriorización emocional a través del movimiento corporal. Anna Halprin (2009) solía incorporar una práctica en la que solicitaba a sus estudiantes que se representaran a sí mismos a través de dibujos y luego, mediante el movimiento corporal, les sugería que encarnaran su creación artística. Esta técnica implica transformar una representación bidimensional en un volumen tridimensional, permitiendo a los participantes explorar cómo su imagen mental coincide con su capacidad física de movimiento.

En la cuarta etapa, se inicia con un trabajo vocal en el que los titiriteros aprenden a encontrar una voz para sus marionetas. Luego, se les pide a los participantes que dibujen sus propias marionetas y que luego encarnen dichas marionetas, moviéndose por el espacio de acuerdo con la manera en que imaginan que sus marionetas se mueven. Además, se busca que los participantes encuentren una voz para sus marionetas, añadiendo así una dimensión auditiva a su expresión artística.

FIGURA 2. Dibujos realizados por las usuarias del grupo B y por el participante del grupo F después de la tercera y cuarta etapa

El quinto paso implica que los participantes compartan sus dibujos de sí mismos y de sus marionetas con el grupo. Mezclamos todos los dibujos y cada participante elige uno al azar. Luego, en parejas, realizan improvisaciones donde deben representar con su cuerpo lo que está representado en el dibujo elegido. Esto les permite explorar y percibir diversas relaciones entre marionetas y titiriteros. Este paso facilita la consideración del otro cuerpo, la marioneta, y la comprensión de los elementos que influyen en el movimiento.

En el sexto paso, además del dibujo, cada participante elige un papel con una palabra que corresponde a uno de los cinco sentidos. Imaginan con su cuerpo lo que está representado en el dibujo sin tener acceso al sentido elegido al azar.

La séptima sesión implica la construcción de las marionetas. Los participantes traen materiales reciclados para compartir y utilizar en la construcción. Primero, exploran los materiales y herramientas disponibles y luego desarrollan sus construcciones. Durante el proceso, se les hace

manipular regularmente los materiales para observar cómo se mueven y cobran vida en el espacio. La forma de la marioneta se define a medida que avanzan los trabajos.

4. RESULTADOS

4.1. CRITERIOS DE LOS ONCE USUARIOS

La mayoría de los participantes presentaban condiciones genéticas (73 %), siendo el síndrome de Usher el más común (54.5 %). Además, un 64 % tenía discapacidad intelectual. En cuanto a la audición y la visión, el 82 % había perdido completamente la capacidad auditiva y el 55 % la visual. Respecto a los métodos de comunicación, el 18 % utilizaba la voz, el 36 % empleaba la lengua de signos en el aire y el 45 % se comunicaba mediante lengua de signos francesa dentro de las palmas.

4.2. RESUMEN DEL FICHERO PROCESO DE CREACIÓN PARA LLEGAR A LA CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES

En relación con los residentes de los grupos A B C D E, notamos que los resultados son superiores al 50 % para las dos primeras etapas de la metodología *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres*. El 60 % de los participantes sordociegos realizó la primera etapa *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres* tumbados en el suelo y el 80 % para la segunda etapa. Para la tercera, cuarta y quinta etapa, los porcentajes se sitúan en torno al 45 %. En relación con la tercera etapa *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres*, el 33 % de los participantes sordociegos realizó un dibujo de un cuerpo que nos es medio reconocible. En relación con la cuarta etapa *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres*, el 45 % de los participantes sordociegos produjo sonidos que propusimos como consonantes oclusivas (p/b). En relación con la quinta etapa *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres*, el 56 % de los participantes sordociegos encontró un movimiento para cada cuerpo dibujado (con la ayuda de nosotras o de los co-animadores).

Con el Grupo F, se llevaron a cabo talleres siguiendo la teoría del *Proceso de creación para llegar a la construcción de títeres* sin realizar modificaciones significativas.

4.3. RESUMEN DEL FICHERO CONSTRUCCIÓN

A partir de la tercera sesión, un usuario venía cuando quería, no le contamos más en nuestros datos porque, además de la sordoceguera, tuvo trastornos autistas y no era la discapacidad que analizamos. A partir de la cuarta sesión, la usuaria sordociega del grupo D que no tenía discapacidad intelectual decidió no participar más en los talleres. No le gustaba la construcción.

Después de la primera sesión, se notó que el 30 % de los participantes con sordoceguera realizó dibujos que reflejaban de manera significativa lo vivido en el taller, mientras que un 40 % dibujó de forma habitual, aunque con algunas variaciones en tamaño o color. Otro 30 % mantuvo su estilo de dibujo sin cambios o no realizó ninguno. En cuanto a la autonomía, el 40 % mostró iniciativa para modificar los materiales, mientras que el 60 % requirió apoyo para hacerlo. Respecto a la comprensión del vínculo entre la construcción y la marioneta, el 40 % pareció establecerlo, mientras que el 60 % no lo logró o no fue posible determinarlo. Además, en el 30 % de los casos surgió la interrogante de cómo facilitar esta conexión. Se priorizó la atención al 20 % de los participantes que lo solicitaron antes de atender al resto del grupo. Asimismo, se observó que el 30 % de los usuarios podía solicitar ayuda, ya fuera al personal del Foyer, a otros residentes o a los propios facilitadores. Finalmente, para otro 30 %, se aplicaron estrategias basadas en las proposiciones de la especialista en psicomotricidad del Foyer.

A partir de la quinta sesión, se notó que: El 29 % de los participantes con sordoceguera realizó dibujos de un cuerpo nuevo o relacionados con las marionetas creadas, mientras que el 57 % mantuvo su estilo habitual y el 14 % no dibujó. Asimismo, el 57 % confeccionó la vestimenta de su marioneta, aunque un 43 % pareció no comprender del todo el uso de los materiales. En cuanto a la construcción de la marioneta, el 57 % de los participantes logró asociarla con la representación de un cuerpo, mientras que el 29 % mostró dificultades para comprenderlo y el 14 %

permaneció pasivo durante la sesión. Además, en el 50 % de los grupos se destacó el disfrute de los participantes en la actividad, lo que representó al 57 % de los usuarios sordociegos. Finalmente, en el 75 % de los grupos se observó que los talleres generaron un efecto calmante en los residentes, impactando en el 86 % de los participantes con sordoceguera.

El residente del Grupo F construyó su marioneta en una sesión. Luego seguimos las sesiones actuando o fortaleciendo la marioneta.

4.4. RESUMEN DEL FICHERO ACTUACIÓN

Después de la primera sesión, se notó que: El 62,5 % de los participantes con sordoceguera realizó un dibujo relacionado con la sesión, mientras que el 37,5 % creó ilustraciones nuevas cuyo significado no siempre fue claro. Un 37,5 % de los usuarios logró establecer una conexión entre la construcción, la actuación y la marioneta, mientras que el 50 % mostró un avance gradual en esta comprensión. Sin embargo, el 12,5 % no pareció captar el propósito de la actividad. Para fomentar la expresión, en la mitad de los grupos se ofrecieron materiales distintos a los habituales, permitiendo a los participantes explorar nuevas formas de asociación entre la marioneta, la construcción y la actuación.

A partir de la quinta sesión, se notó que el 33,3 % de los usuarios sordociegos dibujaron marionetas o cuerpos relacionados con ellas. Un 22,2 % escribió los nombres de sus familiares, mientras que otro 33,3 % dibujó o escribió elementos habituales, pero de una forma novedosa. Un 11,1 % de los participantes no dibujaron. En cuanto a la construcción de las marionetas, el 33,3 % reforzó o continuó trabajando en ellas, mientras que el 66,6 % no interactuó con los materiales o no supo qué hacer con ellos. En cuanto a la actuación, un 22,2 % de los usuarios trabajó de forma activa, repitiendo movimientos y mostrando iniciativas, mientras que un 44,4 % trabajó imitando nuestras acciones sin tomar la iniciativa. El 33,3 % de los participantes repitió nuestros movimientos, pero no pudimos determinar si comprendió la relación entre la marioneta y la actuación. Además, el 77,7 % de los usuarios fueron capaces de comunicar si querían guardar su marioneta, con la ayuda de un educador, y el 88,8 % trabajó con su propio cuerpo. Finalmente, un

22,2 % de los participantes experimentaron sentimientos de permitirse actuar y hacer cosas.

Con el residente del Grupo F, leímos escenas de una obra de teatro. El usuario repitió cambiando su voz actuando con su marioneta. Nosotras también llevamos una marioneta.

4.5. RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS DE LOS GRUPOS FOCALES

- Los educadores no vieron realmente una evolución por parte de los usuarios sordociegos.
- Los talleres parecieron relajar a los usuarios. Se trató de la relación con el cuerpo.
- Hubo dificultades para comunicar a los profesionales el propósito de los talleres. Los educadores sugirieron que, en futuros proyectos, brindemos más explicaciones sobre su contenido.

5. DISCUSIÓN

Los resultados del estudio indican un impacto positivo en el desarrollo de las personas con sordoceguera, especialmente en la percepción del cuerpo y el espacio, la comunicación no verbal y la interacción social. Estos hallazgos coinciden con investigaciones previas, como la de Gil de Gómez Rubio et al. (2010); Ascuntar y (2025); Castaño-Aguirre, et al., 2023, que resaltan el valor de las actividades artísticas en la autoexpresión y la comprensión del entorno en personas con discapacidades sensoriales. Anand et al. (2019) también destacaron que la terapia artística grupal mejora la comunicación y las relaciones interpersonales en entornos psiquiátricos. Estudios indican que la arteterapia genera efectos positivos en diversas áreas del desarrollo de las personas con sordoceguera (Valdés López).

La construcción de marionetas permitió a los participantes representar y explorar su esquema corporal, favoreciendo una mayor conciencia sobre su propio cuerpo y el espacio que los rodea. Este resultado es consistente con estudios que indican que las actividades táctiles y creativas contribuyen a mejorar la autopercepción y la orientación espacial en personas

con discapacidad sensorial. Según Gil de Gómez Rubio et al. (2010), brindar a las personas con sordoceguera la posibilidad de construir sus propias marionetas les permite compartir su realidad y experiencias con la sociedad. Además, Buonamici et al. (2015) encontraron que el uso de modelos táctiles facilita la exploración y promueve la autonomía en personas ciegas, ayudándolas a comprender mejor su entorno.

Asimismo, la comunicación a través del tacto y el movimiento corporal se mostró como una estrategia eficaz para transmitir ideas y emociones, superando las barreras tradicionales de comunicación en personas con sordoceguera. La adaptación de las técnicas comunicativas a las capacidades sensoriales de los participantes fue un elemento clave en el éxito del taller, lo que resalta la importancia de enfoques personalizados en las intervenciones. En este sentido, la percepción táctil y el movimiento corporal kinestésica desempeñan un papel esencial en la comprensión del entorno, ya que el reconocimiento del espacio se basa en gran medida en la experiencia sensorial del cuerpo (Orlandi).

6. CONCLUSIONES

Atendiendo a los resultados, es posible afirmar que la metodología utilizada permite a las personas participantes construir un títere y mejorar la comprensión sobre el esquema corporal y sus posibilidades.

Además de generar un clima de seguridad y tranquilidad que facilitó la convivencia e incrementó el bienestar de las personas participantes.

El dibujo sin embargo no produjo los resultados esperados en las personas con sordoceguera por lo que recomendamos utilizar otra técnica más cinestésica.

Respecto a la relación entre la elaboración de los títeres y el papel de éstos en la obra, a medida que transcurrían las sesiones, las personas participantes en los talleres entendían mejor el vínculo entre la construcción de la marioneta y la actuación, mostrando una mayor iniciativa.

Un resultado importante a destacar es la percepción del esquema corporal de las personas sordociegas, puesto que, al construir las

marionetas pudimos comprobar que éstas perciben el cuerpo del mismo modo que una persona sin discapacidad sensorial.

En consecuencia, a pesar de las limitaciones del estudio, en cuanto a la extrapolación y la generalización de los resultados, el principal hallazgo obtenido es que las personas participantes, a pesar de padecer sordoceguera, lograron incorporar el esquema de su propio cuerpo, percibiendo las diferentes partes de éste, representado la corporalidad a través de la marioneta construida y de el papel que ésta representaba en la obra. Así pues, es posible afirmar que los títeres funcionaron como una extensión del yo de las personas participantes.

7. REFERENCIAS

- Anand, S. A., Houston, L. J., Avent, L. C., & Glenn, T. (2019). Outpatient Group Art Therapy in a Psychiatry Residency Program. *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 36(1), 5-14. <https://doi.org/10.1080/07421656.2019.1565291>
- Agíss, O. M. (2016). Ser o no ser: la identidad, desde el autómatas al androide, en la escena. *Academia*, 143–154. https://www.academia.edu/80053421/Ser_o_no_ser_la_identidad_desde_el_aut%C3%B3mata_al_androide_en_la_escena
- Armando Haro, J. (2004). Entrevistas de grupo en la investigación del ámbito sanitario: criterios y estrategias para campo y análisis. *Trabajo social y salud*, 48, 139–188. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=917280>
- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Bensky, R.-D. (2000). *Recherches sur les structures et la symbolique de la marionnette* (2.a ed.). Librairie Nizet
- Buonamici, F., Furferi, R., Governi, L., & Volpe, Y. (2015). Making Blind People Autonomous in the Exploration of Tactile Models: A Feasibility Study | SpringerLink. *Lecture Notes in Computer Science (LNISA, Volumen 9176)*, 82-93. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20681-3_8

- Campmany Villanova, A., González Feito, K., & Torres Jaramillo, M., Elena. (2022). Intervención socioeducativa con personas sordociegos (Síntesis)
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., Y Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Duflot, C. (2011). L'image du corps: Une approche thérapeutique avec la marionnette. En A. Marionnette & Thérapie (Eds.), *La marionnette en psychiatrie esquisses théoriques et méthodologiques*. 62–66. Collection Marionnette et thérapie. <http://marionnettetherapie.free.fr/IMG/file/MT%2034%2062-66%20R.pdf>
- Freeman, P. (1999). *El Bebé Sordociego: Un programa de atención temprana* (2nd ed.). Equipo Específico del Módulo de Atención Educativa a Personas Sordociegas de la ONCE.
- Fusch, P., Fusch, G. E., & Ness, L. R. (2018). Denzin's Paradigm Shift: Revisiting Triangulation in Qualitative Research. *Journal of Social Change*, 10(1), 19–32. <https://doi.org/10.5590>

- García Cano, M., Gil-Ruiz, P. y Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Int Rev Educ* 71, 109–134. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil de Gómez Rubio, J. (Coordinadora), Esteban Gutiérrez, S. (Autora), & Serrano Marugán, I. (Autora). (2010). Discapacidad sensorial: Sordera, ceguera y sordoceguera (Sanz Torres).
- Gil Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., y Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15 (6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Halprin, A. (2009). *Mouvements de vie. Contredanse*.
- IRSAM Clairefontaine. (s. f.). IRSAM. Recuperado el 1 de septiembre de 2023, de <https://www.irsam.fr/structure/foyer-clairefontaine/>
- MacInnes, J. M., & Treffry, J. A. (1988). Guía para el desarrollo del niño sordociego (1a ed.). Ministerio de Educación y Ciencia.
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., y Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J. y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1-16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, MV y Albar-Mansoa, PJ. (2023) Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resi-liencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123-1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>

- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706.
<https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>
- Martínez-Vérez, V., & Gil-Ruiz, P. (2025). El uso de la cartografía participativa en la educación artística: Representación simbólica de la identidad. *Revista de Investigación en Educación*, 23(1), 93–120.
<https://doi.org/10.35869/reined.v23i1.6111>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1).
<https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J.L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge, E. Ariño Mateo, González Afonso, & S. Rodríguez Hall (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95-110). Nova Science Publishers.
- Mendoza, J., & Llaxacondor, A. (2015). El Estudio de Caso En La Investigación Sobre La Gestión de Organizaciones: Una Guía Introductoria. *Revista de Ciencias de La Gestión*, 1(1), 150–171.
file:///D:/EXTremadura/Textos%20le%C3%ADdo/M%C3%A9todologie/El_estudio_de_caso_en_la_investigacion_s.pdf
- Memi, K. (2015). Sinestesia, Kinestesia Y Cenestesia. ClubEnsayos.
<https://www.clubensayos.com/Psicolog%C3%ADa/Sinestesia-Kinestesia-Y-Cenestesia/2629021.html>
- "O que é kinesfera ou cinesfera?" - Brainly.com.br. (s. f.). Brainly. Recuperado el 7 de marzo de 2023, de <https://brainly.com.br/tarefa/1120803>
- Orlandi, O. (2015). La compréhension des images tactiles chez les enfants porteurs d'un handicap visuel [These de doctorat, Dijon].
<https://www.theses.fr/2015DIJOL006>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., y Nolasco-Hernández, A. (Coords.) (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (ed), *The Handbook on Student Representation in Higher Education. A Global Comparative Perspective* (pp. 550-561). Bloomsbury Publishers.

- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XXI*, 213-234. <https://doi.org/10.5944/educxxl.38276>
- Pérez, J., & Gardey, A. (2021, 1 de octubre). Kinestesia - Qué es, definición y concepto. Definición.DE Biología / Psicología. <https://definicion.de/kinestesia/>
- Publics spécifiques | Gadagne et ses deux musées. (s. f.). [Museo]. GADAGNE Un Lieu, Des Histoires. Recuperado el 16 de diciembre de 2023, de <https://www.gadagne-lyon.fr/gadagne/publics-specifiques>
- Rodríguez Varela, J. C. (2021). Laboratorio educativo: cuerpo, máscara y alotropía, una experiencia escénica con población con diversidad funcional. [Trabajo de grado en la modalidad de monografía presentada para optar por el título de Licenciado en Artes Escénicas, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Facultad de Bellas Artes]. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/17034>
- Streble, D. (s. f.). Accueil [Compañía de teatro]. La Compagnie Daniel Streble Présente GUIGNOL UN GONE DE LYON. <http://www.guignol-un-gone-de-lyon.com/index.html>
- Saga familia - des lustres inconnus -. (2023). [Compañía de teatro de títeres]. Turak. <https://www.turak-theatre.com/les-spectacles/saga-familia>
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>
- Sánchez Casado, J. I. (2002). Investigación en sordoceguera: Vol. La Sordoceguera-V (Badajoz: Diputación Provincial)
- Valdés López, V. (2012). Desde el silencio y la oscuridad. Arteterapia y sordoceguera [Máster de Arteterapia y educación artística, MÁSTERES de la Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Formación de Profesorado y Educación]. <https://llibrary.co/document/q5mgnpd3-m%C3%A1steres-silencio-oscuridad-arteterapia-sordoceguera-victoria-vald%C3%A9s-l%C3%B3pez.html>

EL DIBUJO INFANTIL COMO VENTANA AL DESARROLLO COGNITIVO Y CREATIVO: UN ESTUDIO A PARTIR DEL MODELO DE LOWENFELD

NEREA DE DIEGO MARTÍNEZ
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo gráfico infantil constituye un área esencial de estudio dentro de la educación infantil, no solo por su relevancia en el plano artístico, sino por las implicaciones cognitivas, emocionales y motrices que comporta. Desde la pedagogía y la psicología del arte, autores como Viktor Lowenfeld han sentado las bases para comprender las etapas evolutivas del dibujo en los niños y niñas, estableciendo un marco de referencia que sigue siendo válido en la actualidad (Gil-Ruiz et al., 2025). Este capítulo se plantea como una contribución empírica y teórica en esta línea de análisis (Walsh et al., 2017).

En los primeros años de vida, el dibujo representa para los infantes una forma primigenia de expresión, anterior incluso al dominio verbal. Esta práctica gráfica está íntimamente ligada al desarrollo de la motricidad fina, así como al reconocimiento y gestión emocional, lo cual la convierte en un recurso pedagógico de primer orden en la etapa de Educación Infantil (Martínez-Vérez, 2023). La incorporación sistemática de las artes plásticas en el currículo educativo responde a una concepción holística de la enseñanza-aprendizaje, que reconoce el valor de lo sensorial, lo manual y lo creativo como dimensiones esenciales del crecimiento integral (AlShamsi et al., 2024; Asad et al., 2025; Watt & Frydenberg, 2024).

En el contexto español, el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil establece como objetivo fundamental el desarrollo de las habilidades motrices finas, la coordinación óculo-manual y la autonomía personal

(Junta de Castilla y León, 2007; Universidad de Valladolid, 2010). Sin embargo, la implementación práctica de actividades plásticas que estimulen estas capacidades no siempre está suficientemente estructurada ni fundamentada desde una perspectiva científica (Batič, 2014; Blomgren, 2019; Edwards et al., 2018). En este sentido, la obra de Lowenfeld se presenta como una herramienta metodológica eficaz para diseñar intervenciones pedagógicas acordes con el estadio evolutivo de cada menor.

El presente capítulo se enmarca, además, en un paradigma educativo en el que se valoran las metodologías activas, la inclusión y la sostenibilidad, tal y como promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, s.f.). Estas líneas de actuación son reforzadas por investigaciones recientes que demuestran cómo las prácticas artísticas favorecen la resiliencia (Martínez-Vérez, 2023), la expresión de la identidad (Martínez-Vérez et al., 2022) y la transformación social en contextos educativos (Martínez-Vérez et al., 2025).

Desde un enfoque interdisciplinar, este trabajo conecta la teoría del desarrollo gráfico de Lowenfeld con una propuesta de intervención en el aula, basada en una secuencia de actividades plásticas diseñadas para estimular la motricidad fina en niños y niñas de segundo ciclo de Educación Infantil. Esta propuesta se alinea con estudios que defienden la integración de disciplinas artísticas en los programas educativos como medio para fomentar competencias socioemocionales y cognitivas (Diz-Otero et al., 2023; García-Cano et al., 2025).

Asimismo, se considera el papel que juega la inteligencia artificial y las herramientas digitales en los procesos creativos, como han explorado investigaciones recientes centradas en la educación artística y la innovación educativa (Gil-Ruiz & García Arnao, 2024; Gil-Ruiz & Domínguez-Lloria, 2025). Aunque este capítulo no introduce tecnologías digitales en la intervención, sí se posiciona dentro de un marco más amplio que reconoce la importancia de desarrollar habilidades expresivas y gráficas en un mundo cada vez más visual y mediado tecnológicamente.

El componente inclusivo también es clave en esta investigación. La accesibilidad a las prácticas artísticas debe ser garantizada a todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones físicas,

cognitivas o sociales, como han destacado diversos autores al tratar la inclusión en entornos universitarios mediante el aprendizaje-servicio (Sánchez Alba et al., 2024). En esta línea, se defiende una educación artística sensible a la diversidad y capaz de adaptarse a las necesidades del alumnado, tal y como se plantea desde enfoques como el Reggio Emilia (Edwards et al., 2018).

En cuanto a la sostenibilidad educativa, este trabajo reconoce el potencial de las artes visuales para construir una ciudadanía crítica, creativa y comprometida con su entorno (Kalafati et al., 2025; Martínez-Vérez et al., 2025). El uso de materiales reciclados, la tematización del medio ambiente en las actividades artísticas y el desarrollo de valores pro-sociales a través de lo estético forman parte de una concepción de la enseñanza artística como medio de transformación cultural y social (Martínez-Vérez et al., 2022).

En suma, esta introducción plantea el marco teórico, social y pedagógico que sustenta el capítulo. A lo largo del texto, se expondrán el objeto de estudio, los objetivos, la metodología empleada, los resultados obtenidos y las conclusiones principales, articuladas en torno a la validez de las artes plásticas como herramienta eficaz para fomentar la motricidad fina en la etapa infantil desde una mirada interdisciplinar, inclusiva y transformadora.

2. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS

Este estudio tiene como objeto de análisis el desarrollo gráfico infantil en el segundo ciclo de Educación Infantil, entendido desde la perspectiva evolutiva de Lowenfeld y en relación directa con el fortalecimiento de la motricidad fina. Se propone analizar de qué manera una secuencia didáctica basada en actividades artísticas puede mejorar esta competencia en niños y niñas de entre 4 y 6 años. El interés por esta temática responde a la creciente necesidad de fundamentar científicamente las prácticas artísticas en el aula, tal como ya han apuntado investigaciones recientes en el ámbito de la educación artística y la innovación pedagógica (Martínez-Vérez et al., 2023; Diz-Otero et al., 2024).

Los objetivos generales y específicos del presente trabajo son los siguientes:

2.1 OBJETIVO GENERAL:

1. Analizar la eficacia de una propuesta didáctica centrada en las artes plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en Educación Infantil.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diseñar una secuencia didáctica basada en la teoría del desarrollo gráfico de Lowenfeld.
2. Implementar dicha propuesta en un aula de segundo ciclo de Educación Infantil.
3. Evaluar el impacto de la intervención en las habilidades motoras finas del alumnado participante.
4. Reflexionar sobre las implicaciones pedagógicas, inclusivas y sostenibles del uso del arte en el aula infantil.

La formulación de estos objetivos se apoya en investigaciones que señalan la importancia de un enfoque metodológico activo, interdisciplinar e inclusivo en el ámbito de la educación infantil (Parejo et al., 2023; Gil-Ruiz et al., 2025; Martínez-Vérez et al., 2022). Además, se atiende a la necesidad de preparar al profesorado en prácticas artísticas con base teórica sólida, como defienden Martínez-Vérez et al. (2025) y García-Cano et al. (2025).

3. MÉTODO

La investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, con una orientación aplicada y de carácter exploratorio. Se optó por un estudio de caso instrumental, focalizado en un grupo concreto de alumnos y alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de comprender en profundidad el impacto de una intervención artística diseñada desde los principios de Lowenfeld. Esta estrategia metodológica es coherente con el enfoque fenomenológico que guía muchas investigaciones en el ámbito educativo, donde se valora el análisis detallado de experiencias concretas (Domínguez-Lloria et al., 2023).

El proceso de investigación se desarrolló en una escuela pública de la comunidad autónoma de Castilla y León, seleccionada por su apertura a la innovación pedagógica y su compromiso con el desarrollo artístico en edades tempranas (Martínez-Vérez et al., 2022). La muestra estuvo compuesta por 18 niños y niñas de entre 4 y 6 años, cuyas familias firmaron un consentimiento informado para participar en la experiencia. Se empleó un muestreo intencional, con el objetivo de seleccionar un grupo en el que se pudiera aplicar la secuencia didáctica de forma intensiva y documentar su evolución.

La propuesta metodológica se dividió en tres fases: diagnóstico inicial, implementación de la secuencia artística y evaluación final. Durante la primera fase, se observaron y registraron las habilidades motrices finas del alumnado a través de actividades gráficas libres, con el fin de establecer un punto de partida individual y grupal (Gil-Ruiz et al., 2025).

En la fase de implementación, se aplicó una secuencia de ocho sesiones estructuradas en torno a las etapas del desarrollo gráfico definidas por Lowenfeld: garabateo, etapa preesquemática, esquemática e inicio del realismo. Cada sesión incluyó una actividad artística diseñada para reforzar habilidades específicas como el control del trazo, la coordinación óculo-manual, la precisión y el uso intencional del color y la forma (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025).

Las sesiones se desarrollaron en el horario lectivo, dentro del aula habitual de los alumnos, y fueron facilitadas por la docente titular con el apoyo de la investigadora. Se priorizó el uso de materiales reciclables y accesibles, en línea con los principios de sostenibilidad educativa (Martínez-Vérez et al., 2025; Kalafati et al., 2025). Además, se adaptaron las propuestas a las necesidades de cada niño, garantizando la participación de todo el grupo desde una perspectiva inclusiva (Sánchez Alba et al., 2024).

Para la recogida de datos, se utilizaron instrumentos cualitativos como diarios de observación, fichas de seguimiento individual, registros fotográficos de las producciones artísticas y entrevistas informales con la docente. Esta triangulación permitió obtener una visión holística de la evolución del alumnado durante la intervención (Martínez-Vérez et al., 2023).

El análisis de los datos se realizó mediante codificación abierta, siguiendo las técnicas propuestas por la teoría fundamentada. Se identificaron categorías emergentes relacionadas con el progreso gráfico, la motivación, la autonomía y la interacción social en el contexto artístico. Estas dimensiones fueron comparadas con los registros iniciales y finales, permitiendo establecer patrones de mejora y áreas de refuerzo (García-Cano et al., 2025; Diz-Otero et al., 2023).

Desde el punto de vista ético, la investigación fue aprobada por el comité de ética de la Universidad de Valladolid y se siguieron todos los protocolos de confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la integridad de los participantes (Parejo & Cortón-Heras, 2025).

Esta metodología no solo permitió validar la eficacia de la propuesta artística en términos de desarrollo motriz fino, sino que también reveló el potencial de las artes plásticas como espacio de expresión emocional, construcción identitaria y cohesión grupal (Martínez-Vérez et al., 2022; Martínez-Vérez et al., 2025).

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la propuesta didáctica evidencian una mejora significativa en las habilidades de motricidad fina de los alumnos y alumnas participantes. A lo largo de las seis sesiones, se observaron progresos en el control del trazo, la precisión en el recorte, la manipulación de utensilios artísticos y la coordinación óculo-manual.

Una de las primeras evidencias del avance fue la capacidad de los niños y niñas para sostener adecuadamente los pinceles y lápices, regulando la presión y mejorando la direccionalidad del trazo. Estas competencias, observadas inicialmente con dificultad en la mayoría de los participantes, fueron desarrollándose conforme avanzaban las sesiones. Del mismo modo, se incrementó la seguridad con la que usaban las tijeras, realizando cortes más definidos y evitando la necesidad de asistencia adulta constante.

En las actividades de modelado y texturizado, se evidenció un mayor uso de las manos como herramientas de creación. Los niños y niñas empezaron a mostrar mayor precisión al moldear formas intencionadas, utilizar

ambas manos de forma coordinada y aplicar presión diferenciada en función del efecto deseado. Esta mejora se reflejó no solo en las producciones, sino también en su actitud y confianza al abordar tareas manuales.

Las creaciones gráficas presentaron una evolución clara en la utilización del espacio, la variedad de formas y la intencionalidad representacional. Las figuras humanas, por ejemplo, pasaron de ser representadas como "cabezones" con extremidades lineales a incluir detalles como ojos, boca, ropa y dedos. Esta transformación visual fue acompañada de un incremento en la verbalización durante el proceso, lo que sugiere un desarrollo paralelo del pensamiento narrativo.

La observación participante permitió constatar una mayor implicación emocional de los niños y niñas hacia las actividades. Al principio, algunos mostraban reticencia o frustración ante la dificultad motriz, pero a medida que se sucedían las sesiones, se evidenció una mayor perseverancia, disfrute y capacidad para autorregularse. Esta actitud positiva repercutió en el ambiente del aula, promoviendo una dinámica cooperativa y empática entre iguales.

Desde la perspectiva del profesorado y las familias, se reportaron cambios positivos en la autonomía personal de los menores. Actividades cotidianas como abrochar botones, manipular utensilios en el comedor o escribir su nombre se vieron facilitadas por el fortalecimiento de la motricidad fina. Asimismo, se destacó un mayor interés por las actividades gráficas y plásticas en casa, lo que refuerza la idea de transferencia de aprendizajes.

En conjunto, los resultados confirman la validez de la propuesta didáctica para mejorar las habilidades motrices finas a través de las artes plásticas. Además, ponen de manifiesto el potencial de estas prácticas para favorecer el desarrollo integral del niño o niña, entendido como un proceso interrelacionado entre lo cognitivo, lo emocional, lo social y lo físico.

5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten confirmar la hipótesis inicial: las actividades artísticas cuidadosamente diseñadas y alineadas con el modelo

evolutivo de Lowenfeld tienen un efecto positivo en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas en la etapa de Educación Infantil (Liu, 2012; Kalafati et al., 2025). Este hallazgo coincide con las propuestas teóricas de Martínez-Vérez et al. (2023), quienes destacan el potencial del arte como herramienta educativa integral, capaz de conjugar el desarrollo emocional, cognitivo y físico en una experiencia de aprendizaje significativa.

Además, la estructura de la intervención, basada en una progresión lógica de técnicas gráficas y adaptada a los niveles de madurez del alumnado, ha demostrado ser efectiva. En línea con García-Cano et al. (2025), se refuerza la idea de que los entornos educativos enriquecidos con recursos plásticos favorecen no solo el aprendizaje técnico, sino también la implicación afectiva del alumnado, mejorando así la calidad del proceso educativo.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es la dimensión inclusiva que ha acompañado todo el diseño. Siguiendo a Sánchez Alba et al. (2024), se ha garantizado la participación activa de todo el alumnado mediante la adaptación de materiales y dinámicas, permitiendo así que las diferencias individuales no fueran obstáculos, sino puntos de partida para la personalización del aprendizaje. Esta sensibilidad pedagógica se alinea con los planteamientos de Parejo et al. (2024), quienes promueven una docencia centrada en la equidad y la diversidad.

La investigación también refuerza el valor de las prácticas artísticas como medio para fomentar la resiliencia en edades tempranas (Martínez-Vérez, 2023). La posibilidad de canalizar emociones a través del trazo, el color o la representación simbólica, contribuye a la consolidación de competencias socioemocionales, especialmente en contextos escolares que buscan promover la salud emocional.

Por otro lado, aunque el estudio no introdujo herramientas digitales en la intervención, se reconoce la importancia de preparar al alumnado para desenvolverse en entornos altamente tecnologizados. En este sentido, estudios como los de Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria (2025) y Gil-Ruiz y García Arnao (2024) insisten en la necesidad de equilibrar lo manual con lo digital en la formación estética, abogando por una alfabetización

visual amplia y crítica (Ascuntar y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre, et al. 2023; Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz et al., 2025).

También es relevante destacar que el profesorado implicado en la implementación del programa valoró positivamente su aplicabilidad y la claridad del diseño. Esto refuerza las ideas expuestas por Domínguez-Lloria y Pino-Juste (2021), quienes apuntan que los materiales pedagógicos bien estructurados y sustentados en teorías actualizadas facilitan la labor docente y aumentan su motivación.

En cuanto al análisis de la evolución gráfica infantil, se ha constatado la utilidad del modelo de Lowenfeld como marco diagnóstico y orientador de la práctica educativa. La identificación de las etapas del desarrollo gráfico permite adaptar las propuestas plásticas a las características específicas del grupo, como ya señalaban Gil-Ruiz et al. (2025) en su revisión empírica de estas fases.

En el plano metodológico, este estudio se alinea con la defensa de metodologías activas e inductivas propias de la investigación-acción, en las que el aula se convierte en un laboratorio vivo de reflexión y transformación. Esta perspectiva ha sido ampliamente respaldada por autores como Parejo y Cortón-Heras (2025), quienes entienden la práctica educativa como una oportunidad para la innovación basada en la evidencia.

Finalmente, se constata que la educación artística no solo debe ocupar un espacio formal en el currículo, sino también ser valorada como medio de transformación social y cultural. En este sentido, la sostenibilidad, entendida como justicia intergeneracional y compromiso con el entorno, se ve reforzada a través de la reutilización de materiales, la concienciación medioambiental y el trabajo colaborativo (Martínez-Vérez et al., 2025; Kalafati et al., 2025).

En conjunto, los resultados y reflexiones de esta experiencia corroboran que las artes plásticas, cuando se trabajan de manera fundamentada y sensible al contexto, constituyen una herramienta poderosa para potenciar la motricidad fina y muchas otras competencias transversales en la infancia. Esta visión holística del aprendizaje artístico promueve un modelo educativo inclusivo, innovador y comprometido con el bienestar del alumnado y la sociedad en su conjunto.

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Los hallazgos de esta investigación confirman el impacto positivo del arte como vehículo para el desarrollo de la motricidad fina en Educación Infantil. La implementación de una secuencia didáctica basada en la teoría de las etapas gráficas de Lowenfeld no solo ha facilitado el desarrollo motor de los participantes, sino que también ha potenciado su expresión emocional, su creatividad y su capacidad de concentración. La progresión observada en las habilidades motrices de los niños y niñas que participaron en la intervención constituye una evidencia empírica del valor educativo de las artes plásticas en los primeros niveles escolares.

Asimismo, la experiencia ha mostrado que el diseño de actividades adaptadas a los niveles madurativos y necesidades específicas del alumnado permite una mayor inclusión educativa. Esto refuerza el enfoque propuesto por estudios recientes sobre diversidad, equidad y personalización del aprendizaje en el ámbito artístico (Sánchez Alba et al., 2024; Parejo et al., 2024). El trabajo realizado no solo contribuye a la adquisición de destrezas motoras, sino también al fortalecimiento de competencias socioemocionales, a través de un entorno seguro y estimulante que permite a los niños y niñas explorar, representar y transformar el mundo que les rodea.

En el plano pedagógico, el estudio aporta un modelo de intervención replicable, claro y coherente, que puede ser aplicado por docentes de Educación Infantil. Además, promueve una concepción del arte como herramienta transversal, aplicable en múltiples contextos curriculares, lo que responde a la demanda de una educación más integrada y contextualizada (Martínez-Vérez et al., 2025; García-Cano et al., 2025).

En términos de formación docente, este trabajo pone de relieve la necesidad de incluir en los planes de estudio universitarios asignaturas orientadas al desarrollo gráfico infantil y a la didáctica de las artes plásticas con base en modelos como el de Lowenfeld. La formación inicial del profesorado debe nutrirse de estas evidencias para fomentar prácticas pedagógicas que integren el arte como recurso esencial del desarrollo infantil (Martínez-Vérez, 2023; Gil-Ruiz et al., 2025).

De cara a futuras líneas de investigación, se propone:

- Replicar esta intervención con una muestra más amplia y diversa para generalizar los resultados.
- Explorar el impacto del uso de tecnologías digitales, como tabletas gráficas o aplicaciones interactivas, en la evolución del trazo y la motricidad fina.
- Investigar el papel de las emociones en la producción artística infantil y su relación con la maduración motriz.
- Analizar la transferencia de las habilidades gráficas adquiridas a otros aprendizajes escolares, como la lectoescritura o las matemáticas.
- Estudiar cómo influyen variables socioculturales (género, entorno familiar, nivel socioeconómico) en la evolución gráfica infantil.

Estas líneas de trabajo pueden enriquecer el corpus teórico existente y seguir consolidando el lugar del arte en la educación como espacio legítimo de conocimiento, desarrollo personal y transformación social (Martínez-Vérez et al., 2022; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Diz-Otero et al., 2024).

En conclusión, este estudio refuerza la idea de que la enseñanza artística, cuando se estructura con fundamentos sólidos y se ejecuta desde un enfoque inclusivo y sensible al contexto, constituye una herramienta educativa insustituible. Su incorporación sistemática y fundamentada en las aulas de Educación Infantil debe ser una prioridad para los sistemas educativos comprometidos con la formación integral de la infancia y con los valores de equidad, sostenibilidad y creatividad que definen una educación de calidad en el siglo XXI.

7. REFERENCIAS

- AlShamsi, A. S., AlShamsi, A. K., & AlKetbi, A. N. (2022). Training Teachers Using Action Research for Innovation in Early Childhood Education Literacy. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(11), 54–72. <https://doi.org/10.26803/ijlter.21.11.4>

- Asad, B., Noor, M., Sohail, E., Ullah, I., & Ahmad, B. (2025). Parental knowledge of developmental milestones in Peshawar, Pakistan: A cross-sectional study. *European Journal of Pediatrics*, 184(4), Article 248. <https://doi.org/10.1007/s00431-025-06088-7>
- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Batič, J. (2014). Implementing change in architectural design in elementary school art education in Slovenia. *International Journal of Art and Design Education*, 33(1), 130–140. <https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2014.01741.x>
- Blomgren, H. (2019). Beauty bubbles, subtle meetings, and frames for play: Aesthetic processes in Danish kindergartens. *International Journal of Education and the Arts*, 20, Article 1. <https://doi.org/10.18113/P8ijea20n1>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., & Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., & Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (2018). *The hundred languages of children: The Reggio Emilia experience in transformation* (3rd ed.). Praeger.

- García Cano, M., Gil-Ruiz, P., & Martínez-Vérez, V. (2025). Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *International Review of Education*, 71, 109–134.
<https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil-Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., & Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15(6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Junta de Castilla y León. (2007). Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. *Portal de Educación de Castilla y León*. BOCyL, núm. 249.
- Kalafati, M., Flogaiti, E., & Daskolia, M. (2025). Enhancing preschoolers' creativity through art-based environmental education for sustainability. *Environmental Education Research*, 31(1), 46–73.
<https://doi.org/10.1080/13504622.2023.2291319>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, *Boletín Oficial del Estado* núm. 340 § 17264 (2020).
<https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/dof/spa/pdf>
- Liu, S.-Y. (2012). Integrating dance and visual arts in Taiwanese early childhood education. In *Debates on Early Childhood Policies and Practices: Global snapshots of pedagogical thinking and encounters* (pp. 136–147).
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84906476315>
- Martínez-Vérez, M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123–1140.
<https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez-Vérez, M. V., Albar-Mansoa, J., & Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1–16.
<https://doi.org/10.1590/ES.244848>

- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Martínez-Vérez, M. V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/su17073027>
- Martínez-Vérez, M. V., Montero Seoane, A., & Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M. V., & Albar-Mansoa, P. J. (2023). Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 845. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>
- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J. L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge, E. Ariño Mateo, A. González Afonso, & S. Rodríguez Hall (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95–110). Nova Science Publishers.
- Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible: 17 objetivos para transformar nuestro mundo. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (Ed.), *The Handbook on Student Representation in Higher Education: A Global Comparative Perspective* (pp. 550–561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213–234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>

- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., & Nolasco-Hernández, A. (Coords.). (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson.
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>
- Universidad de Valladolid. (2010). *Memoria del plan de estudios del título de Grado en Educación Infantil*.
- Walsh, W., et al. (2017). *Introduction to human development and family studies*.
- Watt, A., & Frydenberg, E. (2024). *Art and wellbeing: Expressive practices for sustainable development*.

ARTE, INFANCIA Y DESARROLLO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LAS ARTES PLÁSTICAS COMO MOTOR DE LA MOTRICIDAD FINA EN EDUCACIÓN INFANTIL

TANIA CARRERA RODRÍGUEZ
Universidad de Valladolid

INTRODUCCIÓN

La etapa de Educación Infantil constituye una fase decisiva en la construcción del desarrollo integral de la infancia. En este período se consolidan competencias básicas que abarcan desde lo motor y cognitivo hasta lo emocional y social. En este contexto, el arte ha demostrado ser una herramienta pedagógica de enorme valor, capaz de integrar y potenciar estas dimensiones del desarrollo infantil (Martínez-Vérez et al., 2022). Este capítulo tiene como objetivo analizar el impacto de las prácticas artísticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva inclusiva, innovadora y transformadora (Ascuntar y Bak-Geller, 2025; Castaño-Aguirre, et al. 2023; Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz et al., 2025).

El arte no debe entenderse únicamente como una actividad lúdica o estética, sino como una vía de acceso al conocimiento, a la comunicación y al autoconocimiento. La literatura científica señala que las prácticas artísticas inciden de forma positiva en la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la autoestima de los niños y niñas (Martínez-Vérez et al., 2025; Gil-Ruiz et al., 2025). En especial, disciplinas como el dibujo, la pintura, la música o el teatro, cuando se integran de forma sistemática y reflexiva en el currículo, facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales esenciales para el

aprendizaje y la convivencia (Martínez-Vérez, 2023; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021).

Numerosos estudios recientes han abordado la educación artística desde una óptica interdisciplinar, relacionándola con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la inclusión social, la equidad educativa y la innovación tecnológica (Martínez-Vérez et al., 2022; Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025). En este sentido, el arte aparece como un motor de transformación educativa, promoviendo contextos de aprendizaje más inclusivos, equitativos y adaptados a la diversidad del alumnado. La incorporación del arte en contextos escolares y no escolares permite conectar con la experiencia vital del alumnado, fomentando la expresión de identidades individuales y colectivas (Martínez-Vérez et al., 2023; García-Cano et al., 2025).

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se enmarca en una revisión sistemática de la literatura, siguiendo el protocolo PRISMA, en la que se han analizado más de 50 estudios publicados entre 2019 y 2024. Esta estrategia ha permitido identificar patrones, tendencias y vacíos en la investigación en torno a las prácticas artísticas en Educación Infantil, tanto en contextos formales como informales (Diz-Otero et al., 2023). De este análisis se extraen categorías fundamentales como: el impacto del arte en el desarrollo cognitivo y emocional, los métodos pedagógicos basados en el arte, la intersección entre arte y tecnología, y la evaluación de programas educativos artísticos.

Una de las principales contribuciones de este trabajo radica en visibilizar cómo el arte, lejos de ser una actividad marginal, puede actuar como eje vertebrador del currículo infantil. La evidencia recogida señala que la inclusión de actividades artísticas en las aulas favorece la atención, la coordinación motriz, la gestión emocional y el aprendizaje significativo (Domínguez-Lloria et al., 2023). En particular, la arteterapia se ha consolidado como una herramienta educativa y terapéutica eficaz para atender a la diversidad, mejorar el bienestar psicológico y reforzar la resiliencia en la infancia (Martínez-Vérez, 2023; Gil-Ruiz & García Arnao, 2024).

Otro de los enfoques que atraviesa este trabajo es el vínculo entre arte, tecnología y alfabetización digital. La integración de herramientas digitales como la realidad aumentada, los dispositivos móviles o la creación audiovisual en las prácticas artísticas abre nuevas posibilidades para el aprendizaje multimodal y la expresión creativa (Diz-Otero et al., 2024; Gil-Ruiz et al., 2025). No obstante, también plantea desafíos en términos de formación docente, equidad en el acceso y reflexión ética sobre el uso de la inteligencia artificial en contextos educativos.

Además, la investigación remarca el papel del arte como vehículo de inclusión social y cultural. Las experiencias artísticas permiten a los niños explorar sus raíces culturales, construir su identidad y conectar con los demás desde el respeto y la empatía (Parejo et al., 2023; Sánchez Alba et al., 2024). Este potencial inclusivo cobra especial relevancia en contextos de vulnerabilidad o diversidad cultural, donde el arte puede contribuir a superar barreras lingüísticas, sociales y emocionales.

Asimismo, se analizan los contextos de intervención educativa, distinguiendo entre las prácticas desarrolladas dentro del sistema educativo formal y aquellas realizadas en entornos comunitarios, terapéuticos o familiares. Ambas dimensiones muestran resultados positivos, aunque se pone de relieve la necesidad de establecer programas sostenibles, evaluables y escalables en el tiempo (Martínez-Vérez et al., 2025; Medina-Gual & Parejo, 2025).

El valor pedagógico del arte también se expresa en su capacidad para fomentar competencias transversales como la colaboración, la sensibilidad estética, la resolución de conflictos o la autonomía personal. Estas competencias son clave para formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno, tal como se plantea desde una perspectiva de educación para la sostenibilidad (Martínez-Vérez et al., 2022; Parejo & Cortón-Heras, 2025).

En definitiva, este capítulo reivindica el papel del arte como catalizador del desarrollo infantil, motor de innovación educativa y estrategia de inclusión social. Los resultados de la revisión permiten afirmar que las prácticas artísticas no solo complementan el currículo, sino que lo enriquecen, amplifican y transforman. Por ello, se hace un llamamiento a

los responsables educativos y al profesorado para fomentar una pedagogía del arte que sea sensible a la diversidad, abierta a la innovación y fundamentada en la evidencia (Martínez-Vérez et al., 2024).

Este enfoque educativo se alinea con una visión crítica, inclusiva y transformadora de la educación infantil, que sitúa al arte en el centro del aprendizaje y la experiencia educativa. Así, se propone continuar investigando en esta línea, fortaleciendo la formación docente, ampliando las metodologías artísticas y garantizando el acceso equitativo a una educación artística de calidad desde los primeros años de vida.

2. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS

El presente estudio se enmarca en una revisión sistemática centrada en analizar el impacto del arte en la etapa de Educación Infantil, una fase crítica en el desarrollo integral del niño. La investigación se construye desde una perspectiva que considera el arte como una herramienta pedagógica con gran potencial para fomentar habilidades cognitivas, emocionales, sociales y comunicativas en los primeros años de escolarización. Así, el objeto de estudio se centra en identificar, analizar y sintetizar las evidencias científicas que demuestran los beneficios del arte en la infancia, abordando áreas clave como la creatividad, la inclusión, el bienestar emocional, la competencia digital y el rendimiento académico (Martínez-Vérez et al., 2025; García-Cano et al., 2025).

La elección del arte como eje vertebrador de esta investigación responde a la creciente necesidad de integrar prácticas educativas innovadoras que respondan a los desafíos del contexto actual, en el que la diversidad en el aula y las desigualdades sociales requieren enfoques pedagógicos inclusivos y transformadores (Gil-Ruiz et al., 2025; Sánchez Alba et al., 2024). En este sentido, el arte se concibe no solo como un medio expresivo, sino como un recurso didáctico que posibilita el desarrollo integral y equitativo de todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades o contextos socioculturales (Martínez-Vérez et al., 2023; Diz-Otero et al., 2023).

Además, el estudio pretende indagar en la conexión entre arte y tecnología, considerando las nuevas formas de expresión artística que

emergen en la era digital. La incorporación de herramientas digitales, como la realidad aumentada o el uso de plataformas interactivas, amplía las posibilidades del arte en el aula infantil, planteando nuevos retos y oportunidades para la práctica docente (Gil-Ruiz & García Arnao, 2024; Domínguez-Lloria et al., 2023).

En línea con lo anterior, se establecen los siguientes objetivos generales y específicos:

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Analizar de forma sistemática la literatura científica reciente que aborda el impacto del arte en la etapa de Educación Infantil, con especial énfasis en su contribución al desarrollo integral del alumnado, la inclusión, el bienestar emocional y la innovación educativa.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las principales líneas de investigación existentes sobre el uso del arte en contextos educativos infantiles en el periodo 2019–2024.
- Clasificar los beneficios del arte en función de áreas clave del desarrollo infantil: cognitivo, emocional, social, lingüístico y motriz (Martínez-Vérez et al., 2022; Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021).
- Explorar el papel del arte como herramienta de inclusión educativa, atendiendo a la diversidad del alumnado y a los contextos sociales en los que se desarrolla (Parejo et al., 2023; Medina-Gual & Parejo, 2025).
- Evaluar la integración de tecnologías digitales en la enseñanza artística y su efecto en el aprendizaje infantil (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025; Diz-Otero et al., 2024).
- Valorar la eficacia y sostenibilidad de los programas educativos basados en el arte, a través del análisis de estudios

empíricos con distintos niveles de intervención (Martínez-Vérez et al., 2024; Domínguez-Lloria et al., 2023).

- Ofrecer recomendaciones prácticas para la implementación de propuestas artísticas en contextos educativos formales e informales, dirigidas a docentes, familias e instituciones.

En conjunto, este trabajo busca contribuir a la mejora de las prácticas docentes en Educación Infantil mediante la incorporación de propuestas fundamentadas en evidencia empírica y orientadas a la innovación educativa. A través de esta revisión sistemática, se pretende reforzar el reconocimiento del arte como una herramienta pedagógica indispensable en la construcción de entornos educativos más humanos, inclusivos y creativos (Martínez-Vérez, 2023; Parejo & Cortón-Heras, 2025).

3. MÉTODO

La presente investigación adopta una metodología de revisión sistemática con el propósito de analizar de manera rigurosa y estructurada el estado actual del conocimiento en torno al impacto del arte en la Educación Infantil. Esta estrategia metodológica ha sido seleccionada por su capacidad para sintetizar de forma crítica la evidencia empírica disponible y generar conocimiento relevante que oriente la práctica educativa y futuras investigaciones (Martínez-Vérez et al., 2025; Parejo et al., 2023).

El enfoque metodológico se fundamenta en los principios de la revisión sistemática definidos por la literatura científica educativa, garantizando transparencia, replicabilidad y rigurosidad en la selección, análisis e interpretación de los estudios (Diz-Otero et al., 2023; Domínguez-Lloria et al., 2023). A través de este método, se pretende identificar patrones, tendencias y vacíos en la investigación sobre el uso pedagógico del arte en la etapa infantil, abarcando diversas disciplinas: educación artística, psicología del desarrollo, inclusión educativa, innovación pedagógica y estudios socioculturales.

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Se definieron los siguientes criterios de inclusión:

- Estudios publicados entre los años 2019 y 2024.
- Investigaciones centradas en Educación Infantil (niños/as de 3 a 6 años).
- Trabajos que abordaran la implementación o el análisis del arte (en cualquiera de sus formas: visual, plástica, musical, escénica) como herramienta pedagógica.
- Publicaciones revisadas por pares en revistas científicas indexadas en bases de datos internacionales (Scopus, Web of Science, ERIC, Dialnet Plus).

Los criterios de exclusión fueron:

- Estudios centrados en otras etapas educativas (Primaria, Secundaria o Superior).
- Investigaciones sin respaldo empírico (ensayos teóricos o artículos de opinión).
- Duplicados o trabajos cuya metodología no era suficientemente clara.

5. FUENTES Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en cuatro bases de datos principales: Scopus, Web of Science, ERIC y Google Scholar. Se utilizaron ecuaciones booleanas compuestas por descriptores clave en inglés y español: *"early childhood education" AND "art education"*, *"educación infantil" AND "arte"*, *"art and development"*, *"art-based learning"*, *"educación artística inclusiva"*, entre otros.

Los artículos fueron almacenados y organizados mediante un gestor bibliográfico (Zotero), lo que permitió realizar un cribado preliminar a partir de los títulos y resúmenes, seguido de una lectura completa de los textos seleccionados para aplicar los criterios de inclusión de manera más precisa (Martínez-Vérez et al., 2022).

5.1. PROCESO DE ANÁLISIS

Se utilizó un protocolo de análisis cualitativo y cuantitativo basado en el modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), ampliamente aceptado para estudios de este tipo (Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria, 2025). A través del diagrama PRISMA, se documentaron las fases de identificación, selección, elegibilidad e inclusión de estudios, garantizando la trazabilidad del proceso y la integridad del corpus documental.

Del total inicial de artículos obtenidos ($n = 102$), tras aplicar los filtros de inclusión y exclusión, el corpus final quedó compuesto por 34 estudios. Estos fueron analizados siguiendo una pauta de codificación que incluía las siguientes categorías:

- Año de publicación
- País de origen
- Tipo de arte trabajado (plásticas, música, teatro, expresión corporal, arte digital)
- Objetivo de la intervención o estudio
- Resultados reportados
- Presencia de enfoque inclusivo
- Vinculación con competencia digital o tecnologías emergentes
- Sostenibilidad y uso de materiales reciclados (Martínez-Vérez et al., 2024; Gil-Ruiz et al., 2025).

5.2. VALIDEZ Y FIABILIDAD

Para reforzar la validez del proceso, el protocolo fue revisado por expertos en metodología educativa y estudios artísticos (Martínez-Vérez et al., 2023). Asimismo, se realizó una triangulación de datos entre los criterios definidos por la literatura, los objetivos de esta investigación y los hallazgos extraídos del corpus, lo cual permitió aumentar la coherencia interna del análisis (Sánchez Alba et al., 2024).

En cuanto a la fiabilidad, se aplicó un sistema de doble codificación. Dos investigadoras independientes analizaron una muestra del 20 % del corpus, obteniendo un coeficiente de concordancia interevaluadora superior al 85 %, lo cual se considera estadísticamente aceptable para este tipo de estudios (Domínguez-Lloria y Pino-Juste, 2021).

5.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Si bien se trata de una revisión documental, se han seguido principios éticos básicos, incluyendo la adecuada citación de fuentes, el respeto por los derechos de autor y la transparencia en la declaración de criterios de inclusión y procedimientos metodológicos (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Medina-Gual & Parejo, 2025).

5.4. LIMITACIONES

Entre las limitaciones identificadas, cabe señalar la restricción temporal de la búsqueda (últimos cinco años), lo que pudo haber dejado fuera estudios relevantes de años anteriores. Asimismo, la mayoría de los trabajos analizados provienen de contextos europeos y norteamericanos, por lo que se echa en falta una mayor representación de investigaciones en contextos latinoamericanos y africanos (Martínez-Vérez et al., 2022; García-Cano et al., 2025).

6. RESULTADOS

Los hallazgos obtenidos a través del proceso de revisión sistemática evidencian una creciente atención en la literatura académica hacia el papel de las artes visuales como herramienta pedagógica para el desarrollo de la motricidad fina en la etapa de Educación Infantil. En concreto, los estudios seleccionados destacan una mejora significativa en la coordinación óculo-manual, el control del trazo y la precisión manipulativa cuando se emplean propuestas plásticas estructuradas y adaptadas al nivel evolutivo del alumnado.

Uno de los aspectos más reiterados en los artículos analizados es la necesidad de implementar estrategias didácticas que estimulen la exploración táctil y visual de materiales diversos. Estas propuestas se

vinculan estrechamente con la teoría de Lowenfeld sobre las etapas del desarrollo gráfico infantil, la cual sostiene que el progreso en la expresión plástica está directamente relacionado con la maduración neuromotriz y la estimulación del entorno. Así, las prácticas que incorporan el modelado, el recorte, el punzado o la pintura con pinceles finos permiten observar avances en la precisión motora y la fluidez gráfica.

Asimismo, se detecta una tendencia generalizada a reconocer la importancia de un ambiente motivador y seguro para favorecer la libre expresión gráfica del alumnado. Las investigaciones revisadas coinciden en subrayar que la autonomía creativa y la ausencia de juicio o presión estética potencian el desarrollo de la confianza en sí mismos y, por ende, una mayor disposición para explorar las posibilidades del gesto gráfico. Esta relación positiva entre clima emocional y desarrollo motor se alinea con enfoques pedagógicos inclusivos que priorizan la diversidad de ritmos y formas expresivas.

En lo referente a los entornos escolares, se resalta la relevancia del rol docente en la mediación del aprendizaje artístico. Numerosos trabajos destacan que el conocimiento previo del profesorado sobre las fases del desarrollo gráfico y sobre las estrategias de estimulación motora es un factor decisivo para garantizar intervenciones eficaces. A su vez, se plantea la necesidad de formación continua en este ámbito para fomentar prácticas más reflexivas y adaptadas a las necesidades del alumnado.

Otro resultado relevante que emerge de la revisión es la conexión entre las actividades plásticas y la mejora de otras competencias transversales. Algunos estudios señalan que el trabajo gráfico promueve el desarrollo del lenguaje oral, la concentración y la memoria de trabajo, al tiempo que favorece la interacción social en contextos de colaboración creativa. De este modo, se evidencia el potencial multidimensional de la educación artística en la etapa infantil, en consonancia con enfoques holísticos de la enseñanza.

En cuanto a la diversidad metodológica de los estudios revisados, se observa un predominio de investigaciones cualitativas de tipo estudio de caso o investigación-acción. No obstante, también se han identificado trabajos cuantitativos que utilizan instrumentos de evaluación del

desarrollo gráfico y motor, los cuales permiten objetivar los efectos de las intervenciones didácticas propuestas. Este pluralismo metodológico refuerza la robustez de las conclusiones y señala líneas prometedoras para futuras investigaciones.

Por último, cabe señalar la escasez de estudios que integren de forma explícita las perspectivas de sostenibilidad, inclusión y tecnología en la enseñanza artística dirigida a la motricidad fina. Aunque algunos trabajos mencionan la reutilización de materiales o la adaptación de tareas a alumnado con necesidades específicas, estos elementos no aparecen sistematizados como ejes centrales de los diseños de intervención. Esta carencia pone de relieve la pertinencia de abordar estos ámbitos en futuras líneas de estudio, tal como se propone en el presente capítulo.

7. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta revisión sistemática permiten reflexionar sobre la relevancia creciente del uso de las artes plásticas como estrategia para potenciar el desarrollo de la motricidad fina en la etapa de Educación Infantil. Tal como han señalado estudios recientes, el trabajo artístico no solo tiene un valor estético, sino que posee una dimensión funcional y educativa esencial, especialmente en las edades tempranas donde el desarrollo motor se vincula estrechamente con la madurez neurológica y la autonomía del alumnado (Martínez-Vérez et al., 2023).

Uno de los principales hallazgos que emerge de la revisión es la importancia de emplear actividades artísticas que respondan a una planificación pedagógica rigurosa y adaptada a las capacidades de los niños y niñas. Este enfoque se alinea con lo señalado por Martínez-Vérez et al. (2024), quienes destacan que el diseño de propuestas educativas artísticas ha de contemplar la diversidad de ritmos evolutivos del alumnado, así como su contexto sociocultural, para garantizar una verdadera inclusión educativa.

Asimismo, la relación entre artes visuales y desarrollo de la motricidad fina cobra mayor significado si se contextualiza en el marco de las metodologías activas. Estas metodologías, como han apuntado Domínguez-Lloria et al. (2023) y Diz-Otero et al. (2024), promueven una participación activa del alumnado, propician la autonomía y favorecen el

aprendizaje significativo a través de la exploración sensorial y la experimentación. La conexión directa entre el hacer manual y el desarrollo neuromotor queda ampliamente justificada, al tiempo que se promueve la creatividad, la resolución de problemas y la expresión emocional.

La necesidad de formación docente en esta área también resulta destacada. El análisis de la literatura revela una carencia en la preparación específica del profesorado de Infantil para implementar actividades plásticas con intención educativa dirigida al desarrollo motor (García-Cano et al., 2025). En este sentido, autores como Parejo et al. (2023) y Gil-Ruiz y Domínguez-Lloria (2025) han subrayado que la formación inicial y continua del profesorado debe contemplar estrategias de integración curricular de las artes visuales, así como herramientas de evaluación del progreso motriz desde un enfoque holístico.

Por otra parte, se detecta un interés creciente por vincular la educación artística con el desarrollo sostenible y los valores prosociales. Esta línea de trabajo, representada por investigaciones como la de Martínez-Vérez et al. (2025), pone de relieve cómo la selección de materiales reciclables o el tratamiento de temas medioambientales en las actividades plásticas fomentan no solo la conciencia ecológica, sino también el compromiso ético del alumnado. Tales enfoques promueven una pedagogía transformadora, que se integra con las propuestas de sostenibilidad curricular impulsadas por organismos internacionales.

La presencia de herramientas digitales en los procesos educativos contemporáneos también ha sido abordada por varios de los estudios incluidos en esta revisión. Aunque el foco del trabajo no recae sobre la digitalización, es necesario mencionar las contribuciones de autores como Gil-Ruiz y García Arnao (2024), quienes analizan el impacto de las tecnologías en los procesos creativos y destacan su potencial para personalizar las experiencias de aprendizaje artístico. Sin embargo, en lo relativo al desarrollo de la motricidad fina, persiste el consenso en torno al valor insustituible de las experiencias materiales y táctiles, particularmente en las primeras etapas del desarrollo infantil.

Respecto a la evaluación de las propuestas implementadas, se evidencia la necesidad de unificar criterios e instrumentos que permitan valorar

de manera objetiva los avances en la motricidad fina. A pesar de la riqueza metodológica de los trabajos analizados, aún existe una gran heterogeneidad en los sistemas de registro y seguimiento del desarrollo gráfico, lo cual dificulta la comparación entre estudios (Diz-Otero et al., 2023; Martínez-Vérez et al., 2022). La incorporación de rúbricas, escalas validadas y registros observacionales más sistemáticos constituiría una mejora sustancial para futuras investigaciones.

Un aspecto particularmente relevante es la dimensión inclusiva de las prácticas artísticas. Como han argumentado Sánchez Alba et al. (2024), la educación plástica debe ser accesible para todo el alumnado, incluyendo a aquellos con discapacidad o con necesidades educativas específicas. La revisión confirma que las actividades artísticas pueden adaptarse con gran flexibilidad, permitiendo a cada estudiante expresarse desde sus posibilidades motrices y cognitivas, en consonancia con lo propuesto por el enfoque Reggio Emilia.

Además, los estudios revisados coinciden en señalar que las actividades gráficas estimulan habilidades socioemocionales, como la autoestima, la perseverancia y la autorregulación, reforzando así el valor transversal de las artes en la formación integral del alumnado. Tal y como destacan Martínez-Vérez et al. (2022), estas habilidades son fundamentales no solo para el éxito escolar, sino también para el bienestar psicológico del niño y su desarrollo como sujeto creativo y autónomo.

Finalmente, en términos de transferencia y aplicabilidad, los resultados de esta revisión reafirman el papel de las artes plásticas como una herramienta pedagógica poderosa para potenciar la motricidad fina en Educación Infantil. A través de la revisión sistemática de estudios empíricos recientes, se constata que las intervenciones basadas en el arte, cuando están bien diseñadas y contextualizadas, no solo mejoran las habilidades motoras, sino que también favorecen el aprendizaje interdisciplinar, la inclusión educativa y la formación ética del alumnado (Parejo & Cortón-Heras, 2025; Martínez-Vérez et al., 2023).

Por tanto, se propone continuar profundizando en esta línea de trabajo, fomentando el diálogo entre la investigación académica y la práctica docente, y consolidando la presencia de las artes en los programas

formativos como medio para transformar la educación desde una perspectiva integradora, equitativa y humanizadora.

8. CONCLUSIONES

Esta revisión sistemática ha permitido constatar la eficacia de las artes plásticas como recurso educativo para fomentar el desarrollo de la motricidad fina en la etapa de Educación Infantil. Las evidencias recopiladas ratifican que actividades como el dibujo, el modelado, el recorte o la pintura, cuando están diseñadas con criterios pedagógicos adecuados, inciden de forma positiva en la adquisición de habilidades motoras, al tiempo que enriquecen la experiencia educativa con dimensiones creativas, expresivas y afectivas.

En consecuencia, una de las principales conclusiones de este trabajo es la necesidad de reivindicar la educación artística como un eje fundamental del currículo infantil, dotándola de un carácter transversal e integrador. Las propuestas artísticas deben dejar de concebirse como meras actividades lúdicas o complementarias, para pasar a ocupar un lugar estratégico en los proyectos educativos, con el fin de contribuir al desarrollo integral del alumnado.

Asimismo, los hallazgos subrayan la importancia de que el profesorado reciba formación específica en el diseño e implementación de actividades plásticas orientadas al desarrollo motor. En este sentido, se sugiere incluir en los planes de formación inicial y continua contenidos que permitan a los docentes conocer las etapas del desarrollo gráfico infantil, identificar necesidades motrices específicas y emplear herramientas de evaluación adaptadas.

Otra conclusión relevante apunta a la necesidad de garantizar el carácter inclusivo y accesible de las propuestas artísticas. Las actividades plásticas deben diseñarse considerando la diversidad del alumnado, incorporando materiales y dinámicas que permitan a cada niño o niña participar desde sus capacidades, y favoreciendo entornos educativos equitativos, respetuosos y estimulantes.

Finalmente, la revisión pone en evidencia la escasez de investigaciones longitudinales que analicen la evolución de la motricidad fina a través del trabajo plástico durante el ciclo completo de Educación Infantil.

También se detecta una limitada presencia de estudios que aborden la relación entre arte y desarrollo motor desde una perspectiva intercultural o con enfoques de género.

A partir de estas conclusiones, se proponen las siguientes líneas futuras de investigación:

- Realizar estudios longitudinales que analicen el impacto sostenido de las artes plásticas sobre la motricidad fina a lo largo de la etapa infantil.
- Desarrollar investigaciones que incorporen el enfoque de género en el análisis de las prácticas artísticas y su relación con la motricidad.
- Evaluar el uso de materiales sostenibles y ecológicos en las actividades plásticas y su influencia en el desarrollo motriz y la conciencia medioambiental.
- Explorar el papel de las tecnologías digitales en la educación artística infantil, en particular su complementariedad o interferencia con el desarrollo manual.
- Promover estudios que integren el diseño universal para el aprendizaje (DUA) en las propuestas plásticas, atendiendo a la diversidad funcional.

Estas líneas de trabajo permitirán enriquecer el campo de la educación artística y avanzar hacia modelos pedagógicos más inclusivos, equitativos y transformadores, en los que el arte ocupe un papel central en el desarrollo global de la infancia.

9. REFERENCIAS

- Akcan, G., y Varol, AH (2024). Terapia de historia del arte: el papel de la historia del arte en el proceso de psicoterapia. *Journal of Contemporary Psychotherapy*, 54 (<https://doi.org/10.1007/s-023-09600> -año
- Aparicio Flores, M. del P., Díaz Alcaide, MD, Esteve Faubel, RP, & Esteve Faubel, JM (2023). Estudio comparativo entre universidades públicas y privadas sobre las asignaturas de educación plástica ofertadas en el Grado en Maestro en Educación Infantil. *Revista Española de Educación Comparada*. <https://doi.org/10.5944/reec.44.2024.360>

- Ascuntar Rivera, M. C., y Bak-Geller Corona, S. (2025). Contribuciones desde el diseño y la creación para enfrentar las crisis alimentarias en América Latina. *Kepes*, 22(31), 73–99. <https://doi.org/10.17151/kepes.2025.22.31.4>
- Aslan, S., Durham, LM, Alyuz, N., Chierichetti, R., Denman, PA, Okur, E., Gonzalez Aguirre, DI, et al. (2023). ¿Cuál es el impacto de un sistema de IA conversacional pedagógico multimodal en las preocupaciones de los padres sobre el uso de la tecnología por parte de los niños pequeños? *British Journal of Educational Technology*. <https://doi.org/10.1111/bjet.13399>
- Barnett, WS y Jung, K. (2021). Efectos del programa preescolar Abbott de Nueva Jersey en el rendimiento de los niños, la repetición de grado y la educación especial hasta el décimo grado. *Early Childhood Research Quarterly*, 56, 248 <https://doi.org/10.101/j.ecres.2021.04.001>
- Birch, J., Rishbeth, C. y Payne, SR (2020). La naturaleza no te juzga: cómo la naturaleza urbana favorece la salud mental y el bienestar de los jóvenes en una ciudad diversa del Reino Unido. *Health & Place*, 62, 102296. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102296>
- Bjorkkjaer, T., Palojoiki, P. y Beinert, C. (2024). Aprovechar el potencial sin explotar de la educación alimentaria en las escuelas: fomentar la asignatura Alimentación y salud. *Nutrición maternoinfantil*, 20. <https://doi.org/10.1111/mcn.135>
- Bosgraaf, L., Spreen, M., Pattiselanno, K., y van Hooren, S. (2023). Medición y desarrollo de acciones arteterapéuticas en el tratamiento de niños y adolescentes con problemas psicosociales. *Revista Internacional de Arteterapia*, 28 (3), 106–116. <https://doi.org/10.1080/17454832.2022.2127815>
- Bougaard, IE y Bronner, IE (2024). "¡Asombroso, Masekinders!": Kullididea de KullidArtes críticas: estudios culturales y mediáticos del Sur y el Norte. <https://doi.org/10.102560046.2024.2402928>
- Castaño-Aguirre, A., et al. (2023). Percepciones, memorias e imágenes urbanas del centro de Armenia: Cartografías colectivas y dispositivos interactivos como herramientas para el (re)conocimiento del territorio. *Revista Kepes*, 20(27), 463–493. <https://doi.org/10.17151/kepes.2023.20.27.16>
- Chen, SX (2024). De lo tradicional a lo digital: el aprendizaje de la cultura tradicional china por parte de los niños a través de la narración de cuentos relacionados con festivales. *Gestión de eventos*, 28 (4) <https://doi.org/10.1111/ge.1252>
- Czamanski-Cohen, J., y Abato, K. (2021). El modelo cuerpo-mente de la arteterapia para afrontar el consumo problemático de sustancias. *Revista internacional de arteterapia*, 26 (4), <https://doi.org/10.1080/17454832.2021.1911111>

- Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se regula la organización y el funcionamiento de los centros educativos de educación infantil y primaria en Castilla y León. (2022). Boletín Oficial de Castilla y León, 191, <https://www.tramites.gob.es>
- DeMarie, D., y Bugos, J. (2023). Artes creativas, actividad física y juego infantil en la primera infancia. De la teoría a la práctica, 62 (<https://doi.org/10.001>)
- Denee, R. (2024). El enfoque de la comunidad de aprendizaje profesional en red: un modelo eficaz para el aprendizaje individual y grupal. Desarrollo docente, 28 (3), 330 <https://doi.org/10.13>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Diz-Otero, M., Domínguez-Lloria, S., Y Pino-Juste, M. (2024). Educación musical y orquestas universitarias: Agentes generadores de cultura y transferencia social en las ciudades culturales y creativas. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 43-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13362936>
- Diz-Otero, M., Portela-Pino, I., Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2023). Digital competence in secondary education teachers during the COVID-19-derived pandemic: Comparative analysis. *Education + Training*, 65(2), 181–192. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2022-0001>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., Oliveira, L. R., Diz-Otero, M., y Pino-Juste, M. (2023). Content evaluation of mobile device applications for teaching music in elementary education. *Multimedia Tools and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17522-z>
- Domínguez-Lloria, S., y Pino-Juste, M. (2021). La competencia digital en el profesorado de Música de Educación Secundaria en los centros de titularidad pública durante la pandemia derivada de la COVID-19. *Revista Electrónica de LEEME*, 47, 80–97. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- García Cano, M., Gil-Ruiz, P. y Martínez-Vérez, V. Museos de artes visuales como entornos de aprendizaje en los programas de grado y posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. *Int Rev Educ* 71, 109–134 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10100-x>

- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., y Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15 (6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2025). La inteligencia artificial generativa de imágenes como colaboradora para la creatividad: un estudio de caso grupal. *Arte, Individuo y Sociedad*, 37(2), 339–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430205>
- Gil Ruiz, P., & García Arnao, J. J. (2024). Trazos digitales: Efecto de la inteligencia artificial en el proceso creativo. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 22, 14–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430393>
- Gil-Ruiz, P., Martínez-Vérez, V., Ospina Toro, W., y Castañeda Marulanda, W. (2025). Dibujo infantil y desarrollo gráfico: Un estudio empírico de las etapas del desarrollo según Lowenfeld. *Ciencias de la Educación*, 15 (6), 681. <https://doi.org/10.3390/educsci15060681>
- Martínez-Vérez, MV, Albar-Mansoa, PJ. Roles de género en el cine español: un proceso crítico y creativo en torno a la palabra «mujer». *Humanit Soc Sci Commun* 10, 845 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02324-3>
- Martínez-Vérez M. V. (2023). Arte y trabajo social: una experiencia interdisciplinar para trabajar la resi-liencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), 1123-1140. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>
- Martínez Vérez, V., Montero Seoane, A., y Sardá Miragaya, A. (2022). FamiliarizArte. Del cuento del lobo a la distopía del confinamiento. *Kepes*, 19(26), 569–600. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.18>
- Martínez-Vérez, M., Albar-Mansoa, J. y Pallarès-Piquer, M. (2022). No lugares, escuela e identidad: la performance como herramienta educativa. *Revista Educação & Sociedade*, 43, 1-16. <https://doi.org/10.1590/ES.244848>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., Montero-Seoane, A., & Cruz-Souza, F. (2025). Rural Depopulation in Spain from a Gender Perspective: Analysis and Strategies for Sustainability and Territorial Revitalization. *Sustainability*, 17(7), 3027. <https://doi.org/10.3390/sul7073027>
- Martínez-Vérez, V., Gil-Ruiz, P., & Domínguez-Lloria, S. (2024). Interventions through Art Therapy and Music Therapy in Autism Spectrum Disorder, ADHD, Language Disorders, and Learning Disabilities in Pediatric-Aged Children: A Systematic Review. *Children*, 11(6), 706. <https://doi.org/10.3390/children11060706>
- Medina-Gual, L., & Parejo, J. L. (2025). Perceptions and Use of AI in Higher Education Students: Impact on Teaching, Learning, and Ethical Considerations. *European Journal of Education*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/ejed.12919>

- Molina-Fernández, E., Burgos-Jiménez, R., & Parejo, J.L. (2024). Early childhood education facing the challenge of peace for an uncertain future. In D. Pérez-Jorge, E. Ariño Mateo, González Afonso, & S. Rodríguez Hall (Coords.), *The Future of Early Childhood Education* (pp. 95-110). Nova Science Publishers.
- Parejo, J. L., & Cortón-Heras, M. O. (2025). Experiencias de aprendizaje fuera del aula universitaria: análisis de salidas a centros escolares innovadores. *Educación XX1*, 213-234. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38276>
- Parejo, J. L., García-Zamora, E., González-López, V., y Nolasco-Hernández, A. (Coords.) (2023). *La escuela rural en la España vaciada: diagnóstico, experiencias y retos de futuro*. Dykinson
- Parejo, J. L. (2023). Historical Evolution of the Legal and Political Framework for Student Representation in Spain. In M. Klemenčič (ed), *The Handbook on Student Representation in Higher Education. A Global Comparative Perspective* (pp. 550-561). Bloomsbury Publishers.
- Parejo, J. L., Cáceres-Iglesias, J., Manrique-Benito, M., & Cortón-Heras, M. O. (2024). Application of the Delphi technique to a questionnaire on out-of-classroom training in initial teacher education. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2310286>
- Sánchez Alba, B., Gómez Jarabo, I., Gil Ruiz, P., & Gómez Gómez, M. (2024). Inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad mediante el aprendizaje-servicio ecosostenible. *Siglo Cero*, 55(2), 87–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15430455>

PRÁCTICAS DOCENTES EN EDUCACIÓN INFANTIL: UN VIAJE FORMATIVO HACIA LA IDENTIDAD PROFESIONAL

DÉBORA RODRIGUEZ-BAIGET

Universidad Internacional de la Rioja

MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ-BAIGET

Universidad de Córdoba

GEMA LINDE-VALENZUELA

Universidad de Córdoba

MARINA ARNAL-FERRÁNDIZ

Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

La educación infantil es fundamental para el desarrollo integral de los niños y las niñas, ya que en esta etapa se establecen las bases para su bienestar físico, emocional, social e intelectual. Durante los primeros años de vida, el cerebro experimenta una notable plasticidad, lo que facilita la adquisición de habilidades cognitivas esenciales como el lenguaje, la memoria y la atención. Proporcionar experiencias educativas de calidad en este período potencia el desarrollo de estas capacidades y sienta las bases para futuros aprendizajes (Zambrano-Villacis, 2025)

Además, la educación infantil promueve la socialización temprana, permitiendo que los niños y niñas aprendan a interactuar con sus pares y adultos, desarrollen empatía y comprendan normas de convivencia. Estas interacciones son cruciales para el desarrollo de una personalidad equilibrada y habilidades sociales que influirán en su vida adulta.

Es esencial que las familias y la sociedad en general reconozcan la importancia de la educación infantil y apoyen políticas que garanticen su acceso universal y de calidad. Invertir en esta etapa educativa no solo

beneficia a los individuos, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades.

Las prácticas de aula son una fase esencial en la formación de futuros profesionales de Educación Infantil, ya que permiten la integración de la teoría con la práctica en contextos educativos reales. Estas experiencias brindan al estudiantado la oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos, desarrollar habilidades pedagógicas y reflexionar sobre su rol docente. Son espacios donde se articula la teoría con la práctica, y donde la vocación, las competencias profesionales y la identidad docente empiezan a consolidarse.

En este sentido, resulta imprescindible que los futuros docentes adquieran no solo una base teórica sólida, sino también experiencias prácticas significativas que les preparen para los desafíos reales del aula. La capacidad de establecer vínculos afectivos y educativos con los niños, junto con el desarrollo de estrategias didácticas acordes al nivel infantil, son componentes fundamentales de una formación integral. Tal como señalan Concha-Díaz et al. (2021), la formación inicial del profesorado debe promover un enfoque reflexivo y contextualizado que fortalezca la práctica pedagógica desde las primeras etapas educativas

Uno de los propósitos fundamentales de las prácticas es observar directamente en el aula las características y evolución de los alumnos, así como el desarrollo de las actividades que se realizan a lo largo del curso escolar (García, 1989). Esta observación permite a los futuros docentes comprender las dinámicas del aula y las necesidades específicas de los niños en educación infantil.

Además, las prácticas docentes tienen como uno de sus objetivos clave que los estudiantes en formación realicen y apliquen instrumentos de observación sistemática del comportamiento y del aprendizaje de los niños (Hamre et al., 2012). Esta tarea va mucho más allá de la simple mirada pasiva; implica aprender a observar con intención pedagógica, tomando nota de gestos, interacciones, respuestas emocionales, modos de participación y estilos de aprendizaje. A través de herramientas como diarios de campo, listas de cotejo, rúbricas o registros anecdóticos, los futuros maestros pueden detectar patrones conductuales,

intereses emergentes, dificultades específicas y fortalezas individuales en los alumnos de Educación Infantil.

Este proceso es esencial para desarrollar una práctica docente reflexiva y adaptativa, capaz de responder de manera ajustada a las necesidades reales del grupo. Por ejemplo, la observación constante puede ayudar a identificar si un niño necesita más apoyo en su desarrollo del lenguaje, si presenta dificultades de autorregulación emocional, o si muestra una gran motivación hacia determinadas actividades. Esta información es clave para personalizar la enseñanza, planificar intervenciones adecuadas y promover una educación verdaderamente inclusiva y significativa (Esteve & Alsina, 2024).

Observar permite al futuro docente comprender a los niños no solo desde el discurso teórico, sino desde la interacción cotidiana, desde sus gestos, silencios, juegos y resistencias (García, 1989). Esta mirada educativa, comprometida y profunda, solo puede desarrollarse en contextos reales, en contacto directo con los alumnos, y se consolida progresivamente a lo largo del período de prácticas.

Además, la capacidad de observar con criterio es también una competencia profesional que permite al maestro evaluar el impacto de sus propias intervenciones didácticas, ajustarlas cuando sea necesario y tomar decisiones basadas en evidencias del contexto (Gairín-Sallán, et al., 2019). En definitiva, observar es aprender a mirar con propósito, con sensibilidad y con responsabilidad educativa.

Otro objetivo es que los futuros maestros entablen relaciones personales con profesores de educación infantil, lo cual es esencial para comprender el trabajo colaborativo y la cultura institucional de las escuelas (Skouteris et al., 2012; Moloney, 2010). Esta interacción propicia el intercambio de experiencias y la construcción de una red de apoyo profesional.

Además, las prácticas docentes tienen como uno de sus objetivos clave que los estudiantes en formación realicen y apliquen instrumentos de observación sistemática del comportamiento y del aprendizaje de los niños. Esta tarea va mucho más allá de la simple mirada pasiva; implica aprender a observar con intención pedagógica, tomando nota de gestos, interacciones, respuestas emocionales, modos de participación y estilos de aprendizaje.

A través de herramientas como diarios de campo, listas de cotejo, rúbricas o registros anecdóticos, los futuros maestros pueden detectar patrones conductuales, intereses emergentes, dificultades específicas y fortalezas individuales en los alumnos de Educación Infantil (Kolb, 1984).

Este proceso es esencial para desarrollar una práctica docente reflexiva y adaptativa, capaz de responder de manera ajustada a las necesidades reales del grupo (García, 2008). Por ejemplo, la observación constante puede ayudar a identificar si un niño necesita más apoyo en su desarrollo del lenguaje, si presenta dificultades de autorregulación emocional, o si muestra una gran motivación hacia determinadas actividades. Esta información es clave para personalizar la enseñanza, planificar intervenciones adecuadas y promover una educación verdaderamente inclusiva y significativa.

Observar a los niños de educación infantil en el contexto de la escuela permite al futuro docente comprender a los niños no solo desde el discurso teórico, sino desde la interacción cotidiana, desde sus gestos, silencios, juegos y resistencias. Esta mirada educativa, comprometida y profunda, solo puede desarrollarse en contextos reales, en contacto directo con los alumnos, y se consolida progresivamente a lo largo del período de prácticas (Cornejo & Fuentealba, 2008).

Además, la capacidad de observar con criterio es también una competencia profesional que permite al maestro evaluar el impacto de sus propias intervenciones didácticas, ajustarlas cuando sea necesario y tomar decisiones basadas en evidencias del contexto (Gürsoy, 2013). En definitiva, observar es aprender a mirar con propósito, con sensibilidad y con responsabilidad educativa.

Finalmente, las prácticas de aula en la formación de maestros de educación infantil permiten a los estudiantes iniciarse en la preparación, desarrollo y evaluación de actividades educativas, consolidando su capacidad para diseñar experiencias de aprendizaje efectivas y reflexionar sobre su impacto en el desarrollo infantil (Sarceda-Gorgoso et al., 2024; Beas et al., 2008).

La reflexión crítica sobre las experiencias prácticas en el aula es esencial en la formación de los futuros maestros de Educación Infantil, ya

que les permite transformar estas vivencias en conocimiento profesional significativo. No se trata únicamente de aplicar técnicas pedagógicas, sino de analizar y reconstruir la práctica docente a partir de una comprensión profunda de lo vivido. Esta reflexión promueve una actitud investigativa y facilita el desarrollo de competencias como la empatía, la adaptabilidad y la toma de decisiones fundamentadas, todas cruciales para atender adecuadamente las necesidades de los niños en sus primeras etapas educativas. En este contexto, Concha-Díaz et al. (2021) enfatizan que "es necesario que la formación inicial propicie espacios de reflexión crítica que permitan integrar la teoría con la práctica, fortaleciendo la toma de decisiones pedagógicas pertinentes y contextualizadas" (p. 4).

Además, la reflexión sobre las prácticas permite a los futuros docentes desarrollar una mayor conciencia sobre el contexto sociocultural en el que intervienen, fomentando una perspectiva inclusiva y respetuosa hacia la diversidad del alumnado. La infancia es una etapa heterogénea, y solo a través de la reflexión es posible identificar las múltiples variables que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde las dinámicas familiares y comunitarias hasta las características individuales de cada niño. Este análisis facilita la construcción de propuestas pedagógicas más sensibles y adaptadas a las realidades concretas. Ruiz et al. (2020) destacan la necesidad de "promover espacios de formación en los que converjan las políticas públicas en infancia, la inclusión y la gestión educativa, a fin de responder asertivamente, desde el ámbito pedagógico, a las demandas de formación de educadores" (p. 2). De esta manera, la reflexión se convierte en una herramienta indispensable para formar profesionales capaces de innovar y enfrentar los desafíos educativos contemporáneos.

La identidad profesional del futuro docente también se ve fortalecida mediante la reflexión crítica. Garrido et al. (20224) señalan que las prácticas pedagógicas son escenarios privilegiados para la construcción identitaria, y que la reflexión documentada es el medio para visibilizar los pensamientos docentes. Al reflexionar sobre sus experiencias, los futuros maestros consolidan su identidad profesional y desarrollan una comprensión más profunda de su rol como educadores.

La implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior modificó la duración de las prácticas docentes (denominadas prácticum) de los maestros en formación (Leite & Horta, 2016). A raíz de esto se modificaron también los planes de formación y desde entonces ha surgido la necesidad de conocer cómo han influido estas prácticas tanto en los alumnos como en los propios centros educativos (Gairín-Sallán et al., 2019; González-Garzón, & Gutiérrez, 2012; Ruíz-Bernardo et al., 2021; Santos, et al., 2017). Estos antecedentes nos han llevado a plantear como objetivo de estudio conocer cuál es la valoración que hacen los teachers in training (TiT) luego de realizar sus primeras prácticas docentes en un centro educativo.

2. METODOLOGÍA

Se trata de un estudio cualitativo, descriptivo y con autoinformes de maestros y maestras en formación que han realizado su primer prácticum como instrumento de recogida de información.

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población es estudiantado de segundo año de la titulación de Educación Infantil de la Universidad de Córdoba (UCO), España que acaban de realizar su primera asignatura de prácticum en centros educativos. La muestra la conforman 14 estudiantes de una unidad tutorial que realizaron sus prácticas en varios centros de la ciudad de Córdoba. Se tomó a este grupo porque fue en su totalidad tutorizado por la misma tutora profesional y por el mismo tutor académico, lo que garantizaba la uniformidad en las orientaciones y el seguimiento recibido por el estudiantado.

2.2. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS

El plan de estudios de la titulación de educación infantil de la UCO contempla el comienzo de las prácticas profesionales por parte del estudiantado, durante el segundo año de la titulación. Estas primeras prácticas en centros educativos tienen una duración de cuatro semanas durante las cuales además de asistir a los centros de educación infantil participan de unos seminarios con profesorado de la universidad y del

ciclo de educación infantil de los centros educativos. En estos seminarios manifiestan sus dudas, cuentan sus experiencias y hacen preguntas acerca de determinadas situaciones que observan en las aulas. El profesorado participante les orienta y brinda pautas para abordar tales situaciones.

Al finalizar el prácticum cada estudiante debe entregar un informe de sus prácticas en el cual se abordan distintos aspectos, uno de ellos es una valoración personal de esta nueva experiencia. En el presente estudio solo analizamos este punto del informe.

En esta etapa adaptamos unas fases del método utilizado por Alsina et al. (2019). En una etapa inicial del proceso de análisis, investigador llevó a cabo una lectura individual y detallada de las respuestas emitidas por los estudiantes correspondientes a su valoración de las prácticas en el centro educativo asignado. Esta revisión no se limitó a una mera identificación de temáticas, sino tuvo como propósito permitir que los investigadores se familiarizaran con el tipo de respuestas y reflexiones, así como para comprender el enfoque y las ideas expresadas por los alumnos, y comenzar a identificar elementos clave, con especial atención a las evidencias de desarrollo de competencias clave tales como el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la capacidad de autorregulación del aprendizaje.

Desde una perspectiva pedagógica alineada con el enfoque por competencias, entendido como la movilización integrada de saberes en situaciones significativas (Perrenoud, 2009), esta fase permitió valorar en qué medida las respuestas reflejaban procesos formativos complejos, más allá de la mera reproducción de contenidos. De este modo, cada docente inició la organización y estructuración sistemática de la información recogida, tomando como referencia tanto los aprendizajes esperados como los criterios de desempeño definidos, en vistas a generar insumos que nutran una reflexión colectiva orientada a la mejora continua de la práctica educativa y la toma de decisiones pedagógicas contextualizadas.

A partir de esta revisión inicial, y considerando el objetivo general previamente establecido, se procedió a organizar y estructurar la información de manera coherente, facilitando así un análisis sistemático de lo

que cada alumno manifestó sobre su experiencia durante el periodo de las practicas docentes. Los relatos ofrecen una mirada honesta y crítica sobre el desempeño del rol docente, la relación con el alumnado y el equipo docente, y la aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación teórica.

3. RESULTADOS

Aunque cada quien tiene un estilo y nivel de profundidad diferente, en conjunto ofrecen un valioso retrato de las vivencias de futuras y futuros docentes al enfrentarse por primera vez al aula real. El estudiantado informa sobre su interacción con el alumnado de las aulas, el aprendizaje personal y profesional vivenciado, así como el apoyo recibido del profesorado y del centro. También consideran los retos enfrentados y como no, sus emociones, evolución y vocación docente.

Del análisis cualitativo emergen cinco categorías principales que permiten sistematizar los aprendizajes y vivencias reflejados en las valoraciones que explicaremos a continuación y mostraremos algunas de las valoraciones hechas por el estudiantado:

a) Crecimiento personal y descubrimiento vocacional: tiene que ver sobre cómo las prácticas han permitido reafirmar su vocación docente, incrementar su confianza y promover su desarrollo personal y profesional.

En este caso, todos los estudiantes de la muestra mencionan que la experiencia ha sido clave para confirmar su vocación docente. Las prácticas actúan como un espacio de autoconocimiento donde emergen fortalezas, dudas y motivaciones profundas. Muchas de ellas y ellos expresan que esta etapa fue determinante para reafirmar su deseo de ser docentes y fortalecer su compromiso con la educación infantil.

Muchos estudiantes expresan que las prácticas les ayudaron a “sentirse seguros de haber elegido el camino correcto”. Esta vivencia en el aula actúa como una experiencia transformadora que no se puede obtener en el aula universitaria: permite que el futuro maestro o maestra descubra, en contacto con la realidad escolar, si realmente desea dedicarse a la docencia.

Ejemplo de valoración del participante TiT11: “Al terminar las prácticas, me he sentido muy bien conmigo mismo y he confirmado que quiero dedicarme a esto”

b) *Vínculo emocional con el alumnado:* en esta categoría se enfatiza la conexión afectiva entre el docente y los niños, resaltando la importancia de crear un ambiente seguro y afectuoso que favorezca el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiantado.

El contacto afectivo con las niñas y los niños fue un tema recurrente en las valoraciones del estudiantado universitario. Destacaron la importancia de establecer una relación cercana, basada en el cariño, la confianza y la empatía. Estas relaciones son muy positivas porque no solo enriquecen la experiencia profesional, sino que también permiten comprender mejor las necesidades emocionales del alumnado. Durante las prácticas, las y los estudiantes han pasado de una imagen idealizada de la docencia a una visión más real, descubriendo sus propios límites, fortalezas y desafíos. Este proceso es crucial para construir una identidad profesional sólida, comprometida y reflexiva.

TiT13: “Lo mejor de esta experiencia ha sido, sin lugar a duda, el amor recibido por esas 14 personitas que han llenado mis días de risas, abrazos y momentos inolvidables”

c) *Aprendizajes prácticos y desarrollo de habilidades docentes:* está asociada a las competencias adquiridas durante las prácticas, como la gestión del aula, la planificación de actividades, la comunicación efectiva y la adaptación a las necesidades individuales de los niños.

El estudiantado refleja en sus informes un importante desarrollo en competencias como la comunicación, la planificación de actividades, la creatividad, la observación pedagógica y la adaptación al ritmo del grupo. valoraron especialmente la posibilidad de aplicar conocimientos teóricos en un contexto real. Fueron conscientes de que las practicas les permiten aplicar lo aprendido teóricamente en relación con la gestión en el aula, el diseño de actividades lúdicas y significativas para los niños, además de adaptar la enseñanza a ritmos diversos. Estas competencias no se pueden adquirir únicamente desde la teoría.

TiT3: “He desarrollado creatividad, empatía, paciencia, y he aprendido a leer las señales no verbales de los niños”.

d) Dificultades y retos identificados: se reconocen los desafíos enfrentados durante las prácticas, como la gestión de la diversidad, el manejo de conductas disruptivas, la planificación efectiva y la colaboración con las familias.

Las valoraciones dadas por el alumnado evidencian que también muestran conciencia crítica. Identifican dificultades como la gestión del aula, la atención a la diversidad, la comunicación con algunas familias y la falta de experiencia para resolver imprevistos. Estos retos se perciben como oportunidades de mejora y aprendizaje. Estas prácticas confrontan al estudiante con lo imprevisible, con lo que no está en los manuales. Esto despierta en ellas y ellos una mentalidad flexible, crítica y dispuesta a seguir aprendiendo toda la vida.

Todo el estudiantado participante, menciona de alguna forma los desafíos a los que se enfrentó (desde la gestión de dinámicas grupales hasta la integración de metodologías innovadoras), lo que muestra una reflexión crítica sobre su práctica. Estos retos se perciben como oportunidades de mejora y aprendizaje.

TiT10: “Aún me cuesta gestionar eficazmente las dinámicas grupales en aulas grandes o grupos muy heterogéneos”

e) Relación con el equipo docente y colaboración con las familias: tiene que ver con la importancia de la colaboración y comunicación efectiva con colegas y familias para enriquecer el proceso educativo y apoyar el desarrollo integral de los niños.

La mayoría de los estudiantes señalan la buena acogida por parte del profesorado y valoran positivamente el trabajo en equipo. También reconocen la importancia de la colaboración con las familias, aunque algunos destacan la necesidad de mejorar la comunicación y la implicación parental. Aparecen comentarios positivos sobre la acogida del profesorado y la importancia de la colaboración familia-escuela. Algunos

documentos también mencionan obstáculos, como la baja implicación familiar en ciertos contextos.

TiT5: “Me ha sorprendido la colaboración de los padres con las maestras; todos estaban muy implicados”.

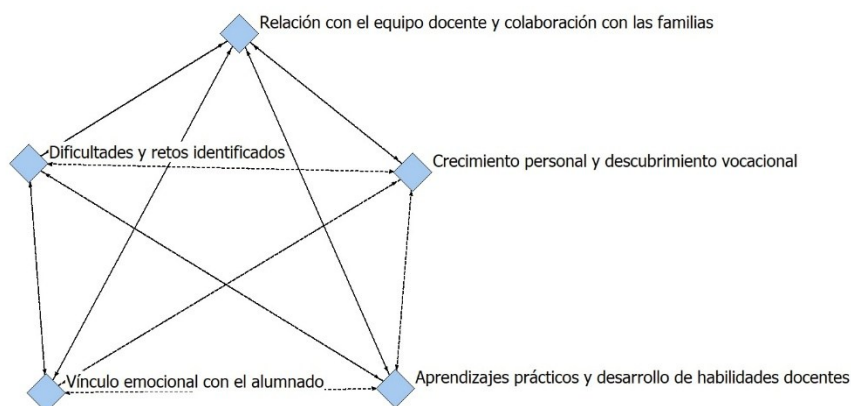
Las cinco categorías identificadas en las valoraciones personales no son independientes ni aisladas; por el contrario, forman un sistema interconectado que refleja el proceso integral de aprendizaje y transformación que viven los futuros maestros durante sus prácticas. Están interconectadas en un sistema dinámico durante las prácticas docentes de los futuros maestros de Educación Infantil como se muestra en la Figura 1. Cada nodo representa una dimensión de la experiencia, y las líneas muestran las relaciones recíprocas que se establecen entre ellas. Estas conexiones reflejan que:

- **El crecimiento personal** se nutre del contacto emocional con los niños, del acompañamiento docente y de la superación de retos. Así un futura maestro que logra conectar emocionalmente con su grupo, supera sus miedos iniciales gracias a la colaboración de su tutora y aprende a gestionar conflictos en el aula, sale reforzado en su decisión de ser maestro.
- **El vínculo emocional** no solo motiva, sino que también facilita aprendizajes y fortalece la relación escuela-familia. Es evidente que establecer un clima de afecto favorece la observación y la enseñanza personalizada, lo que impacta tanto en el aprendizaje de niñas y niños como en la autopercepción del estudiantado como futuros y futuras docentes.
- **Los aprendizajes prácticos** emergen del manejo de dificultades y del entorno colaborativo. Se sabe que la experiencia de diseñar una actividad significativa que conecta con los intereses del grupo infantil fortalece la seguridad de la estudiante para maestra, le permite aplicar lo aprendido y lo prepara para responder a imprevistos.
- **Las dificultades** se convierten en oportunidades de mejora gracias al apoyo del equipo docente. Un maestro en formación

que no sabe cómo gestionar una situación de inclusión recurre a su tutora, observa, prueba una estrategia y al ver resultados positivos, gana confianza y reafirma su rol docente.

- **La colaboración con familias y docentes** es el eje que sostiene y enriquece todas las demás dimensiones. Para las y los futuros profesionales de la educación, tener la oportunidad de colaborar en una reunión con familias les permite entender la realidad de cada criatura fuera del aula, lo que a su vez mejora su vínculo con el niño o la niña y refuerza su papel como guía emocional y pedagógico.

GRÁFICO 1. *Interconexión de categorías en las prácticas docentes: formación del profesorado en Educación Infantil*

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El crecimiento personal y descubrimiento vocacional es de gran importancia en la formación de maestras y maestros de infantil para que confirmen su compromiso con la profesión, identifiquen sus fortalezas y áreas de mejora, y desarrollen una identidad profesional sólida. La autoevaluación y la reflexión crítica son esenciales para el crecimiento continuo y la adaptación a las demandas educativas cambiantes. La literatura docente indica que los maestros que han experimentado este crecimiento

personal suelen mostrar mayor empatía, adaptabilidad y capacidad para crear entornos de aprendizaje positivos (Barrientos, 2018; Guskey, 2002). Su autoconfianza se traduce en una gestión más efectiva del aula y en la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras.

El vínculo emocional con el alumnado que ponen de manifiesto las maestras y maestros en formación les permite establecer vínculos afectivos sólidos, lo cual es crucial en la educación infantil, ya que facilita la confianza, la motivación y el bienestar emocional de los niños. Una maestra que comprende y valora la importancia de estas relaciones está mejor preparada para atender las necesidades individuales de sus estudiantes (He & Qi, 2018). Este vínculo les permitirá en un futuro ser capaces de gestionar las emociones en el aula de infantil. El personal docente durante su práctica diaria puede fomentar este vínculo a través de la escucha activa, el respeto, la empatía y la creación de rutinas que proporcionen seguridad y por ello es importante que sea capaz de desarrollar estas competencias desde su formación inicial. Actividades como el juego compartido, las conversaciones individuales y el reconocimiento de las emociones de las niñas y los niños son estrategias efectivas para fortalecer la relación personal “maestro-alumno”.

Los estudiantes reconocieron que el desarrollar habilidades prácticas es esencial para la eficacia docente. Es importante que la formación teórica sea complementada con experiencias reales que permitan a los futuros maestros aplicar conocimientos, enfrentar desafíos cotidianos y reflexionar sobre su práctica. Las habilidades adquiridas se reflejarán en la capacidad del futuro docente para crear ambientes de aprendizaje estimulantes, manejar comportamientos, diferenciar la instrucción y colaborar con colegas y familias. Estas competencias contribuyen a una educación de calidad y al desarrollo óptimo de los estudiantes (Aldape, 2008).

Las maestras y maestros en formación han sido capaces de identificar y reflexionar sobre las dificultades docentes que aún tienen. Esto es un aspecto básico para todo futuro docente porque les obliga y fomenta el desarrollo de resiliencia, la búsqueda de soluciones creativas y mejorar continuamente y luego poder ponerlo en práctica cuando llegue el momento. Hernández et al. (2023) señalan que la capacidad para enfrentar

retos es fundamental en un entorno educativo dinámico y diverso. Durante el desarrollo de la profesión docente, los maestros deben implementar estrategias de manejo del aula, adaptarse a las necesidades individuales, establecer normas claras y colaborar con otros profesionales y familias para superar los desafíos y promover un ambiente de aprendizaje positivo por ello es positivo que en su etapa formativa sean conscientes de esas necesidades y debilidades.

Durante las practicas estos alumnos han descubierto que la capacidad para trabajar en equipo y establecer relaciones positivas con las familias es esencial para crear una comunidad educativa cohesionada. Reconocieron que estas relaciones facilitan la coherencia en las prácticas educativas y proporcionan un soporte integral al estudiantado. Como afirman Barahona-Cruz et al. (2023) el personal docente debe fomentar una comunicación abierta y respetuosa con las familias

Las prácticas no son un complemento formativo, son el corazón de la formación docente. Constituyen el puente entre teoría y realidad, y representan un proceso de maduración personal y profesional. Gracias a ellas, el futuro maestro desarrolla competencias didácticas clave y aprende a pensar como docente, más allá del rol de estudiante. Las prácticas educativas deben ser espacios cuidados, acompañados y reflexionados, para que cumplan su verdadero papel: formar maestros con vocación, competencia, empatía y compromiso. Por todo ello, se reafirma la necesidad de diseñar prácticas acompañadas, guiadas por tutores formados y en contextos escolares que favorezcan el aprendizaje mutuo entre docentes en formación, alumnado y centros educativos.

Finalmente debemos señalar algunas limitaciones del estudio. De una parte, el tamaño y tipo de muestra, puesto que solo se analizaron los informes de 14 estudiantes pertenecientes a una misma unidad tutorial, lo que limita la generalización de los resultados. Además, se realizó un enfoque único en valoraciones personales, de tal manera que el estudio se centra exclusivamente en la dimensión subjetiva (valoración personal del prácticum), sin contrastar con observaciones externas, entrevistas o registros de desempeño.

REFERENCIAS

- Al Aldape, T. (2008). Desarrollo de las competencias del docente. Demanda de la aldea global siglo XXI. Libros En Red.
- Asina, Á., Batllori, R., Falgàs, M., & Vidal, I. (2019). Marcas de autorregulación para la construcción del perfil docente durante la formación inicial de maestros. *Revista Complutense de Educación*, 30(1), 55.
- Barahona-Cruz, Y. M., Sánchez-Méndez, J. J., Ramírez-Andrade, M. D. L., & Verdesoto-Suarez, L. F. (2023). Importancia de la familia en el aprendizaje preescolar. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 8(3), 2835-2848.
- Barrientos, P. (2018). Modelo educativo y desafíos en la formación docente. *Horizonte de la Ciencia*, 8(15), 175-191.
- Beas, J., Gómez, V., & Thomsen, P. (2008). ¿Cómo cambian los profesores con la práctica reflexiva? En Cornejo, J. & Fuentealba, R. (Eds.): *Prácticas reflexivas para la formación profesional docente: ¿Qué las hace eficaces?* (Págs. 113-139.). Ediciones Univ. Católica Silva Henríquez.
- Concha-Díaz, V., Jornet, J. M., & Bakieva, M. (2021). La formación inicial de docentes de Educación Infantil en América Latina y El Caribe y su relación con el Valor Social Objetivo de la Educación. *Revista mexicana de investigación educativa*, 26(89), 369-394.
- Cornejo, J. & Fuentealba, R. (Eds.) (2008). *Prácticas reflexivas para la formación profesional docente: ¿qué las hace eficaces?* Ediciones Univ. Católica Silva Henríquez.
- Esteve, O., & Alsina, Á. (2024). Hacia una formación transformadora de docentes: Estrategias eficaces para formadores (Vol. 185). Narcea Ediciones.
- García, M. L. (1989). Las prácticas docentes en el modelo formativo de los futuros profesores de preescolar. *RIFOP: Revista interuniversitaria de formación del profesorado: continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales*, (6), 117-123.
- García, M. (2008). La formación de competencias docentes para incorporar estrategias adaptativas en el aula. *Revista Complutense de Educación*, 19(2), 253-274
- Gairín-Sallán, J., Díaz-Vicario, A., del Arco Bravo, I., & Alarcia, Ó. F. (2019). Efecto e impacto de las prácticas curriculares de los grados de educación infantil y primaria: la perspectiva de estudiantes, tutores y coordinadores. *Educación XXI*, 22(2), 17-43.
- Garrido, L. B., Flore, G., Villar, N., & Vergara, T. (2024). Identidad Profesional y Reflexión en la Formación Inicial Docente del/la Maestra/O Infantil: Revisión de Alcance. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 1713-1730. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10601

- González-Garzón, M. L., & Gutiérrez, C. L. (2012). El Practicum en la formación inicial de los maestros en las nuevas titulaciones de Educación infantil y primaria: el punto de vista de profesores y estudiantes. *Pulso: revista de educación*, 35, 131-154.
- Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and teaching*, 8(3), 381-391.
- Gürsoy, E. (2013). Improving prácticum for a better teacher training. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 420-425.
- He, S., & Qi, C. (2018). Effect of teacher-student relationship and mathematics learning interest on mathematical academic performance. *Educational Science Research*, 34(12), 47-54.
- Hernández, D. J., Murias, T. F., & López, C. M. (2023). *Organización y gestión del aula de Educación Infantil* (Vol. 4). Ediciones Morata.
- Kolb, D. (1984). *Experiential Learning*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Hamre, B. K., Pianta, R. C., Burchinal, M., Field, S., LoCasale-Crouch, J., Downer, J. T.,... & Scott-Little, C. (2012). A course on effective teacher-child interactions: Effects on teacher beliefs, knowledge, and observed practice. *American educational research journal*, 49(1), 88-123.
- Leite, T., & Hortas, M. J. (2016). Formación de profesores post Bolonia: los desafíos de un proceso en dos etapas. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(2), 25-42.
- Moloney, M. (2010). Professional identity in early childhood care and education: perspectives of pre-school and infant teachers. *Irish educational studies*, 29(2), 167-187.
- Perrenoud, P. (2009). Enfoque por competencias ¿una respuesta al fracaso escolar? *Pedagogía social. Revista interuniversitaria*, (16), 45-64.
- Ruiz, M. L., García, A., Núñez de Perdomo, C. R., & Rojas, M. E. (2020). Reflexión sobre la formación del educador de infancia con mirada prospectiva. *Revista Panorama*, 14(26), 94-110.
- Ruíz-Bernardo, P., Sánchez-Tarazaga, L., & Ribés, A. S. (2022). Motivaciones, expectativas y beneficios del prácticum desde la visión de los tutores de los centros educativos. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(3), 207-219.
- Santos, M., Jover, G., Naval, C., Álvarez, J., Vázquez, V., Sotelino, A. (2017). Diseño y validación de un cuestionario sobre práctica docente y actitud del profesorado universitario hacia la innovación (CUPAIN). *Educación XX1*, 20(2), 39-71.
<http://dx.doi.org/10.5944/educxx1.19031>

- Sarceda-Gorgoso, M. D. C., Ríos-de-Deus, M. P., & Rodicio-García, M. L. (2024). Contribución del Practicum en la formación competencial del profesorado de Educación Infantil y Primaria en España. *RIFOP: Revista interuniversitaria de formación del profesorado: continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales*, 38(99), 243-260.
- Skouteris, H., Watson, B., & Lum, J. (2012). Preschool children's transition to formal schooling: The importance of collaboration between teachers, parents and children. *Australasian Journal of Early Childhood*, 37(4), 78-85.
- Zambrano-Villacis, M. G. (2025). La importancia de la educación inicial en el desarrollo cognitivo de niños de 3 a 5 años. *Journal of Economic and Social Science Research*, 5(1), 161-173.

