

El rol e importancia de las Artes Visuales en la educación como parte esencial de un desarrollo integral del aprendizaje en las aulas

Manuel Delano Pizarro*

Resumen: Las Artes Visuales constituyen una dimensión fundamental dentro de los procesos educativos contemporáneos, no sólo como disciplina artística, sino como una práctica pedagógica integral que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas y sociales (Eisner, 2002; Greene, 1995; Hernández, 2007). Este ensayo explora el rol transformador de las Artes Visuales en la educación, articulando cuatro visiones teórico-pedagógicas que enmarcan su relevancia: expresiva, crítica, cultural e integradora (Thompson, 2014; Wright, 2012). A través de cinco estudios de caso aplicados en distintos niveles educativos, se analiza cómo el arte facilita la autoexploración, el pensamiento reflexivo, la construcción identitaria, la valorización de la diversidad y la articulación interdisciplinaria (Alonso-Sanz, 2024; Guillén García & Flores Alanís, 2023; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017; Palma Reyes, 2025; Arenas, 2017). Además, se presentan algunas herramientas pedagógicas disciplinares específicas —como guías de análisis visual, ejercicios de interpretación simbólica, y criterios de evaluación formativa— que permiten una implementación efectiva del arte en el aula (Guillén García & Flores Alanís, 2023), respetando la singularidad e individualidad de cada estudiante, promoviendo aprendizajes significativos. Se comprende, por lo tanto, que el fortalecimiento de la educación artística en contextos escolares no es una estrategia complementaria, sino una necesidad imperante para alcanzar una educación holística, sensible y éticamente comprometida con el desarrollo integral del ser humano (Greene, 1995; Wright, 2012).

Palabras clave: Artes visuales, pensamiento crítico, educación artística, ser humano.

* Magister en Artes Visuales, Saint George's College. Investigador independiente. Correo electrónico: madelano@uc.cl

Abstract: Visual Arts represent a fundamental dimension within contemporary educational processes—not only as an artistic discipline, but as a comprehensive pedagogical practice that fosters the development of cognitive, emotional, communicative, and social skills (Eisner, 2002; Greene, 1995; Hernández, 2007). This essay explores the transformative role of Visual Arts in education by articulating four key theoretical-pedagogical perspectives that underscore its relevance: expressive, critical, cultural, and integrative approaches (Thompson, 2014; Wright, 2012). Through five case studies conducted across various educational levels, it examines how art facilitates self-exploration, reflective thinking, identity construction, appreciation of diversity, and interdisciplinary articulation (Alonso-Sanz, 2024; Guillén García & Flores Alanís, 2023; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017; Palma Reyes, 2025; Arenas, 2017). Additionally, the essay presents several specific disciplinary pedagogical tools—such as visual analysis guides, symbolic interpretation exercises, and formative assessment criteria—that support the effective integration of art into the classroom (Guillén García & Flores Alanís, 2023), while respecting the singularity and individuality of each student and promoting meaningful learning experiences. Consequently, strengthening artistic education in school settings is understood not as a supplementary strategy, but as an urgent necessity for achieving a holistic, sensitive, and ethically committed education focused on the integral development of the human being (Greene, 1995; Wright, 2012).

Keywords: Visual Arts, Critical Thinking, Art Education, Human Being

Recibido: 28 Mayo 2023 / Aceptado: 23 Julio 2025

La educación contemporánea enfrenta el desafío constante de integrar dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y culturales en los procesos de aprendizaje (Eisner, 2002), superando la fragmentación disciplinaria y promoviendo experiencias formativas verdaderamente significativas. En este contexto, las Artes Visuales emergen no como un complemento decorativo o accesorio dentro del currículum escolar, sino como una vía profunda y transformadora, esencial para desarrollar el pensamiento, la sensibilidad, la identidad y la conciencia crítica de los estudiantes (Greene, 1995; Hernández, 2007).

El carácter visual del mundo actual —atravesado por imágenes, símbolos, narrativas visuales y representaciones mediáticas— demanda que los sujetos sean capaces no sólo de producir imágenes, sino de interpretarlas, contextualizarlas y vincularlas con sus propios procesos afectivos y cognitivos (Hernández, 2007; Palma Reyes, 2025). Las prácticas artísticas permiten esa conexión: el estudiante que dibuja, pinta, construye o representa está también interpretando, narrando y resignificando su experiencia personal, social y cultural (Thompson, 2014). La sociedad oclocéntrica actual le da una importancia primaria a la vista (Pallasmaa 2012), y la globalización se encarga de generar, acelerar y expandir procesos nuevos y ya existentes, lo cual ha permitido el desarrollo de un estándar global que atraviesa, desde un punto de vista pedagógico, la educación de niños y jóvenes hacia una educación para el siglo XXI. Es difícil mantenerse absorto, por lo tanto, de estos procesos y problemáticas.

En este contexto educativo, y más allá del desarrollo técnico o estético, la educación artística constituye una práctica pedagógica que puede integrar saberes, provocar reflexiones profundas, catalizar emociones e inspirar vínculos empáticos (Greene, 1995; Eisner, 2002). Mediante el trabajo visual, los estudiantes pueden abordar temas complejos —como la memoria, la identidad, la justicia social, el medio ambiente, el cuerpo y el territorio— desde perspectivas interdisciplinarias y sensibles, configurando un aprendizaje que no separa razón y emoción, forma y contenido, individuo y comunidad (Alonso-Sanz, 2024; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017).

Esta investigación propone una revisión crítica y argumentativa del rol de las Artes Visuales en la educación, como parte esencial del desarrollo integral del aprendizaje. Para ello, se abordan cuatro visiones teóricas fundamentales —la expresiva, la crítica, la cultural y la integradora— que articulan distintos enfoques sobre el sentido pedagógico del arte (Wright, 2012). Cada visión se complementa con un estudio de caso real, extraído de contextos escolares diversos, que ilustra la aplicación concreta de esos principios (Arenas, 2017; Palma Reyes, 2025; Guillén García & Flores Alanís, 2023). Asimismo, se presentan herramientas pedagógicas prácticas —como guías de análisis visual, criterios de evaluación formativa y ejercicios de interpretación simbólica— que permiten llevar estas propuestas al aula (Guillén García & Flores Alanís, 2023; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017).

En este sentido, la perspectiva que guía esta investigación es que las Artes Visuales no solo enriquecen el aprendizaje, sino que lo transforman profundamente, al reconfigurar la relación entre conocimiento y experiencia, entre enseñar y acompañar, entre pensar y sentir (Greene, 1995; Eisner, 2002). Reconocer y potenciar el valor pedagógico del arte es, por tanto, un acto político, ético y educativo que responde al desafío urgente de humanizar la escuela (Hernández, 2007; Palma Reyes, 2025), de darle un sentido de desarrollo integral centrado en el devenir futuro de los estudiantes.

Visiones pedagógicas artísticas y casos

La presente sección ofrece una revisión crítica de cinco estudios de caso desarrollados por distintos equipos de investigación entre 2017 y 2025, con el objetivo de analizar cómo las Artes Visuales se implementan pedagógicamente en contextos escolares diversos. Cada caso ha sido seleccionado por su capacidad de ilustrar, desde la práctica educativa, las cuatro visiones teórico-pedagógicas que estructuran este ensayo: la expresiva, la crítica, la cultural y la integradora (Wright, 2012; Thompson, 2014).

Estos estudios no fueron diseñados por el autor de este artículo, sino que corresponden a investigaciones ya realizadas y publicadas, las cuales se revisan aquí desde una perspectiva analítica y comparativa. En todos los casos, se han respetado los marcos metodológicos originales, que incluyen enfoques cualitativos, estudios de caso únicos y análisis narrativos, correspondientes a cada investigación particular.

Respecto del caso 5, en particular, no corresponde a una visión pedagógica artística, sino a un enfoque de aplicación de herramientas pedagógicas, orientadas a herramientas de análisis y evaluación en las artes visuales.

El Caso 1, “Cartografías personales”, proviene de la tesis de magíster de Palma Reyes (2025), desarrollada en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Utiliza una metodología cualitativa basada en narrativas visuales y entrevistas breves, enfocándose en el vínculo afectivo entre estudiantes y objetos significativos.

El Caso 2, “Dualidades simbólicas”, se basa en el trabajo de Alonso-Sanz (2024), publicado en *Arte, Individuo y Sociedad*. Este estudio emplea una metodología de estudio de caso con análisis visual y reflexivo, centrado en la construcción de collages críticos en enseñanza media.

El Caso 3, “Retratos comunitarios”, se articula a partir de la investigación de Palma Reyes (2025), en colaboración con docentes rurales. Se trata de un proyecto interdisciplinario con enfoque etnográfico, que combina entrevistas familiares, producción artística y exposición comunitaria.

El Caso 4, “Cuerpos y territorios”, se fundamenta en el estudio de Sánchez-Macías y Jorrín-Abellán (2017), publicado en *Estudios Pedagógicos*. La metodología utilizada es el estudio de caso con enfoque por competencias, integrando arte, geografía y ciudadanía en instalaciones colaborativas.

El Caso 5, “Guías aplicadas en primer ciclo básico”, se extrae del artículo de Guillén García y Flores Alanís (2023), en *Revista Actos Académicos*. Este trabajo se basa en una investigación-acción con enfoque formativo, centrada en el diseño e implementación de guías de análisis visual para estudiantes entre 7 y 9 años.

Cada uno de estos estudios es analizado, en este artículo, a la luz de las visiones pedagógicas descritas previamente, permitiendo observar cómo los principios teóricos se traducen en prácticas concretas que favorecen el desarrollo integral del aprendizaje. Esta revisión busca evidenciar el potencial transformador de las Artes Visuales en la educación, no solo como disciplina estética, sino como herramienta crítica, cultural, expresiva e interdisciplinaria.

Visión expresiva del arte en educación

La visión expresiva concibe el arte como un espacio privilegiado para la manifestación de emociones, pensamientos, vivencias y símbolos personales. En el ámbito educativo, este enfoque permite que el estudiante no solo produzca obras visuales, sino que construya narrativas identitarias mediante el lenguaje artístico (Thompson, 2014; Wright, 2012). El énfasis está en el proceso introspectivo que surge al trabajar con imágenes, materiales y composiciones que reflejan el mundo interior del sujeto (Eisner, 2002; Greene, 1995).

Desde esta perspectiva, las Artes Visuales favorecen el autoconocimiento, el desarrollo de la autoestima y la gestión emocional. El arte se transforma en vehículo de catarsis, exploración afectiva y expresión simbólica, sin reducirse a criterios estéticos ni evaluaciones técnicas rígidas. Se valora la singularidad de cada producción, entendida como testimonio visual de la experiencia personal (Greene, 1995; Hernández, 2007).

La visión expresiva también dialoga con enfoques humanistas y constructivistas del aprendizaje, donde el estudiante es protagonista de su propio proceso formativo y sus obras artísticas son manifestaciones legítimas de su subjetividad (Thompson, 2014; Wright, 2012).

Caso 1: Cartografías personales – Mapeo de significancia afectiva

Contexto del estudio

- **Institución:** escuela básica urbana (no especificada por nombre).
- **Participantes:** estudiantes de segundo ciclo básico (aproximadamente entre 10 y 12 años); se estima entre 20 y 30 participantes.
- **Metodología:** cualitativa, basada en narrativas visuales y textos explicativos breves. Se utilizó análisis de contenido y observación participativa.
- **Duración:** 3 semanas de intervención, con sesiones semanales de 90 minutos.
- **Selección institucional:** la escuela fue parte de un convenio de prácticas pedagógicas supervisadas por la universidad (tesis de magíster).

Este caso se desarrolló en un curso de segundo ciclo básico, en el contexto de un taller de Artes Visuales orientado a explorar la relación entre los estudiantes y los objetos que consideran significativos (Palma Reyes, 2025). Se les pidió representar, a través de dibujo, collage o fotografía, “mapas” que integraran objetos cotidianos con valor emocional, como juguetes, libros, prendas o espacios familiares.

Los mapas visuales fueron acompañados por breves textos explicativos, donde cada estudiante relataba el sentido afectivo del objeto representado y su vínculo con la memoria personal. Durante la socialización de los trabajos, se promovió el respeto, la escucha activa y la empatía entre pares, generando un ambiente de contención emocional e intercambio identitario (Wright, 2012).

Resultados observados:

- Los estudiantes mostraron altos niveles de compromiso con la actividad y autonomía creativa.
- Se evidenciaron vínculos entre arte, biografía, narración y memoria.
- La actividad permitió reflexionar sobre emociones como la pérdida, la gratitud, el cariño y el deseo.
- Docentes valoraron la iniciativa por su capacidad de activar procesos reflexivos en un grupo diverso y generar un diálogo horizontal con las familias (Palma Reyes, 2025).

Visión crítica del arte en educación

La visión crítica considera al arte como una herramienta de análisis, reflexión y transformación social. En el contexto educativo, esta perspectiva promueve que los estudiantes cuestionen su entorno, los discursos visuales hegemónicos y las estructuras de poder que moldean la cultura (Guillén García & Flores Alanís, 2023; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017). El arte no se reduce a una experiencia estética, sino que se convierte en acto político y ético, capaz de generar conciencia, promover el pensamiento divergente y estimular procesos de cambio (Greene, 1995; Hernández, 2007).

Desde este enfoque, se fomenta la lectura crítica de imágenes y prácticas visuales presentes en medios de comunicación, redes sociales, publicidad, moda y otras industrias culturales. Los estudiantes son invitados a revisar conceptos como estereotipo, exclusión, invisibilidad o representación sesgada, construyendo nuevas formas de mirar y pensar lo visual (Hernández, 2007; Alonso-Sanz, 2024).

La práctica artística se transforma, entonces, en discurso argumentativo, donde el estudiante desarrolla posturas propias, las expresa mediante lenguaje visual y reflexiona sobre temas de relevancia social como la equidad de género, los derechos humanos, la diversidad, la inclusión o la memoria histórica (Greene, 1995).

Caso 2: Dualidades simbólicas – Collages conceptuales de identidad y poder

Contexto del estudio

- **Institución:** liceo de enseñanza media en la Región Metropolitana
- **Participantes:** estudiantes de tercero medio (16–17 años); grupo de 25 estudiantes.
- **Metodología:** estudio de caso con enfoque reflexivo y análisis visual. Se aplicaron rúbricas interpretativas y entrevistas breves.
- **Duración:** 4 semanas, con sesiones de 2 horas semanales.
- **Selección institucional:** el liceo fue parte de una red de colaboración internacional entre universidades iberoamericanas.

Este ejercicio se implementó en un curso de enseñanza media dentro de una unidad didáctica dedicada al análisis de los discursos visuales en la cultura contemporánea. Se propuso a los estudiantes crear collages conceptuales que exploraran dualidades simbólicas como visible/invisible, poder/vulnerabilidad, centro/periferia, masculino/femenino o individuo/sociedad (Alonso-Sanz, 2024).

Al curso se les entregó un conjunto de imágenes recortadas, titulares de prensa y fragmentos de textos literarios, y se les pidió construir una composición visual que reflexionara sobre alguna de estas dualidades, acompañada por un texto breve que explicara su postura crítica (Guillén García & Flores Alanís, 2023).

Resultados observados:

Las composiciones mostraron un manejo reflexivo de la metáfora visual y la intertextualidad.

Se identificaron posturas éticas y críticas frente a temas de discriminación, representación desigual y estigmatización.

El espacio del aula se transformó en foro de debate estético-político, enriquecido por la diversidad de miradas de los estudiantes (Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017).

Visión cultural del arte en educación

La visión cultural plantea que las Artes Visuales permiten mediar entre identidades, tradiciones, contextos y memorias sociales. En este enfoque, el arte se comprende como una práctica simbólica que transmite saberes, valores, narrativas y formas de vida de distintas comunidades (Hernández, 2007; Greene, 1995). El estudiante no sólo se expresa, sino que se reconoce como parte de una cultura visual compartida, muchas veces invisibilizada o desplazada por los discursos dominantes (Eisner, 2002).

Integrar la dimensión cultural del arte implica recuperar conocimientos tradicionales, lenguajes visuales comunitarios y formas de representación propias de territorios diversos (Wright, 2012). Se fomenta el respeto por la diferencia, el diálogo intercultural, la recuperación de la memoria y el sentido de pertenencia. El aula se convierte en espacio de encuentro entre lo personal y lo colectivo, lo local y lo global (Greene, 1995).

En la práctica, esta visión demanda que el docente facilite procesos creativos conectados con la identidad de los estudiantes, sus entornos familiares, sus referentes simbólicos y sus relatos generacionales (Palma Reyes, 2025).

Caso 3: Retratos comunitarios – Arte como vínculo generacional y territorial

Contexto del estudio

- **Institución:** colegio rural multigrado en el sur de Chile.
- **Participantes:** estudiantes de 5.º a 8.º básico; grupo mixto de 18 estudiantes.
- **Metodología:** etnográfica, con entrevistas familiares, producción artística y exposición comunitaria.
- **Duración:** 6 semanas, con trabajo semanal en aula y actividades extracurriculares.
- **Selección institucional:** escuela seleccionada por su participación en proyectos de educación intercultural y artística rural.

Este caso se implementó en un colegio rural, dentro de un proyecto interdisciplinario que articuló Artes Visuales, Lenguaje y Formación Ciudadana. Se invitó a los

estudiantes a entrevistar a miembros de sus familias y comunidades para conocer historias, oficios, costumbres y símbolos que consideraran significativos (Palma Reyes, 2025).

Con base en esas entrevistas, los estudiantes crearon retratos visuales de las personas entrevistadas, combinando dibujo, fotografía, collage y escritura creativa. Cada obra fue presentada junto a un texto narrativo y una breve reflexión sobre el valor cultural de aquello representado. Posteriormente, se realizó una exposición abierta a la comunidad, donde familias y estudiantes compartieron sus producciones y dialogaron sobre identidad territorial y memoria cultural (Greene, 1995; Wright, 2012).

Resultados observados:

- Los estudiantes lograron representar visualmente aspectos identitarios de sus comunidades, como oficios tradicionales, símbolos locales y relatos familiares, generando obras que integraban dibujo, fotografía, collage y escritura creativa.
- Se evidenció un fortalecimiento del sentido de pertenencia y valoración cultural, tanto en los estudiantes como en sus familias, quienes participaron activamente en la exposición final.
- Las entrevistas familiares promovieron habilidades comunicativas, escucha activa y empatía intergeneracional, generando vínculos afectivos entre generaciones.
- La exposición comunitaria funcionó como instancia de diálogo intercultural, donde se compartieron saberes, memorias y experiencias, fortaleciendo el tejido social escolar.
- El proyecto permitió articular contenidos de Artes Visuales, Lenguaje y Formación Ciudadana, evidenciando el potencial interdisciplinario del arte como herramienta pedagógica.

Este caso demuestra cómo el arte puede convertirse en un medio para recuperar y resignificar la memoria cultural, promoviendo aprendizajes significativos que vinculan lo personal con lo colectivo, y lo escolar con lo comunitario (Palma Reyes, 2025; Greene, 1995; Wright, 2012).

Visión integradora del arte en educación

La visión integradora considera las Artes Visuales como un eje articulador de conocimientos provenientes de diversas disciplinas, potenciando el pensamiento complejo, el trabajo colaborativo y la comprensión holística del aprendizaje (Eisner, 2002; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017). En este enfoque, el arte no se limita a su campo específico, sino que dialoga activamente con áreas como la historia, la filosofía, la ciencia, el lenguaje y la ética (Thompson, 2014).

Esta perspectiva se sustenta en la idea de que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante logra establecer conexiones entre saberes, emociones, experiencias y contextos. Las prácticas visuales ofrecen un espacio para que esas conexio-

nes se materialicen, permitiendo la representación simbólica de fenómenos interdisciplinarios como el cuerpo humano, el territorio, la memoria, la diversidad o la justicia (Guillén García & Flores Alanís, 2023).

La visión integradora promueve proyectos educativos transversales que involucren distintos docentes, metodologías variadas y lenguajes complementarios. El arte se convierte así en catalizador de procesos cognitivos que no separan forma y contenido, reflexión y creación, intuición y conocimiento (Alonso-Sanz, 2024).

Caso 4: Cuerpos y territorios – Instalaciones interdisciplinarias sobre identidad y espacio

Contexto del estudio

- **Institución:** liceo urbano en Valdivia, Chile.
- **Participantes:** estudiantes de segundo ciclo de enseñanza media; grupo de 28 estudiantes.
- **Metodología:** estudio de caso con enfoque por competencias. Se integraron bitácoras, instalaciones visuales y reflexión grupal.
- **Duración:** 5 semanas, con sesiones dobles semanales.
- **Selección institucional:** parte de un programa piloto de evaluación por competencias en educación artística.

Este caso se desarrolló en un liceo urbano como parte de un proyecto pedagógico que articuló Artes Visuales, Geografía y Formación Ciudadana. El objetivo fue reflexionar sobre el cuerpo humano como territorio simbólico, político y social, entendiendo cómo se inscriben en él experiencias relacionadas con género, migración, violencia, diversidad y pertenencia (Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017).

Los estudiantes trabajaron en grupos para diseñar instalaciones visuales que representaran distintas dimensiones del cuerpo-territorio. Utilizaron materiales reciclados, imágenes, textos, sonidos y elementos performáticos. Cada obra fue acompañada por una bitácora que registraba el proceso conceptual y colaborativo del grupo, así como los referentes teóricos utilizados (Thompson, 2014; Alonso-Sanz, 2024).

Resultados observados:

- Los estudiantes lograron representar visualmente conceptos complejos como género, migración, violencia y pertenencia, articulando estos temas con referentes teóricos y experiencias personales.
- Las instalaciones mostraron un alto nivel de creatividad, pensamiento crítico y trabajo colaborativo.
- Las bitácoras permitieron evidenciar el proceso reflexivo detrás de cada obra, incluyendo decisiones estéticas, simbólicas y éticas.

- El proyecto generó un diálogo interdisciplinario entre docentes de Artes Visuales, Geografía y Formación Ciudadana, fortaleciendo el enfoque integrador del aprendizaje.

Este caso evidencia cómo el arte puede ser catalizador de aprendizajes complejos, conectando cuerpo, territorio y ciudadanía desde una perspectiva crítica y sensible (Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017).

Aplicación pedagógica: herramientas de análisis y evaluación en artes visuales

Una parte esencial del fortalecimiento de las Artes Visuales en la educación es el diseño de herramientas pedagógicas que permitan acompañar, valorar y retroalimentar los procesos creativos de los estudiantes desde una mirada formativa e inclusiva (Guillén García & Flores Alanís, 2023). Evaluar el arte en contextos escolares exige superar los modelos tradicionales centrados en la técnica o el producto final, incorporando criterios que consideren el significado personal, la expresión simbólica, la reflexión crítica y el compromiso del estudiante con su proceso creativo (Eisner, 2002; Hernández, 2007).

En este marco, se han desarrollado instrumentos como guías de análisis visual, rúbricas dialógicas, escalas de apreciación estética y ejercicios de interpretación afectiva. Estas herramientas permiten al docente observar no sólo lo que el estudiante produce, sino cómo lo produce, qué sentidos le atribuye, qué decisiones toma, qué emociones impulsa y qué aprendizajes revela en el camino (Greene, 1995). Se valoró aspectos como la originalidad, la coherencia simbólica, la claridad expresiva, la conexión con experiencias previas y la capacidad de comunicar ideas complejas mediante el lenguaje visual (Wright, 2012).

Las estrategias propuestas promueven también la metacognición —es decir, la reflexión consciente del estudiante sobre su propio proceso de creación— y fomentan el desarrollo de habilidades como la autoevaluación, la argumentación visual, la empatía interpretativa y la apertura crítica al trabajo de otros (Thompson, 2014).

Caso 5: Guías aplicadas en primer ciclo básico – Evaluación formativa y expresión simbólica

Contexto del estudio

- **Institución:** escuela básica en Ciudad de México, según Guillén García & Flores Alanís (2023).
- **Participantes:** estudiantes de 2.º y 3.º básico; grupo de 22 niños y niñas.
- **Metodología:** investigación-acción con enfoque formativo. Se aplicaron guías visuales adaptadas y se realizaron observaciones docentes.
- **Duración:** 4 semanas, con sesiones de 60 minutos dos veces por semana.
- **Selección institucional:** escuela participante en un programa de innovación pedagógica en artes visuales.

Este caso corresponde a una experiencia en primer ciclo básico, en el contexto de una unidad didáctica sobre “formas de mirar el mundo”. Se implementaron guías de análisis visual especialmente adaptadas para estudiantes entre 7 y 9 años, con un lenguaje claro, ejemplos visuales y criterios graduados que permitían reflexionar sobre las obras producidas sin imponer juicios estéticos cerrados (Guillén García & Flores Alanís, 2023).

Los resultados evidenciaron una mejora en la capacidad de argumentar decisiones creativas, comunicar ideas mediante lenguaje visual y expresar emociones simbólicas de manera autónoma y respetuosa (Wright, 2012; Thompson, 2014).

Resultados observados:

- Se observó una mejora significativa en la capacidad de los estudiantes para argumentar sus decisiones creativas.
- Los niños y niñas lograron comunicar ideas mediante lenguaje visual con mayor claridad y autonomía.
- Las guías facilitaron la expresión emocional simbólica, respetando los ritmos y estilos individuales de cada estudiante.
- El enfoque formativo permitió retroalimentaciones más empáticas y constructivas, fortaleciendo la autoestima y el pensamiento visual.

Este caso demuestra que, incluso en edades tempranas, las Artes Visuales pueden ser abordadas con profundidad pedagógica, promoviendo aprendizajes significativos y habilidades metacognitivas (Guillén García & Flores Alanís, 2023).

Conclusiones

El recorrido reflexivo desarrollado en esta investigación permite afirmar con claridad que las Artes Visuales ocupan un rol esencial en la construcción de una educación verdaderamente integral (Eisner, 2002; Greene, 1995; Hernández, 2007). Su poder pedagógico no se limita al desarrollo de habilidades técnicas ni al acceso al mundo estético, sino que se extiende a dimensiones profundas del aprendizaje: la emocional, la identitaria, la crítica, la cultural y la interdisciplinaria (Thompson, 2014; Wright, 2012), apuntando al desarrollo de una educación para el siglo XXI.

Cada una de las cuatro visiones presentadas —expresiva, crítica, cultural e integradora— revela un aspecto fundamental del arte como práctica educativa transformadora. A través de los cinco estudios de caso analizados, se demuestra que las propuestas visuales generan espacios reflexivos, éticos y sensibles, donde los estudiantes pueden conectar su mundo interno con los saberes escolares, enriquecer su pensamiento, valorar sus contextos y expresar su voz con libertad (Palma Reyes, 2025; Guillén García & Flores Alanís, 2023; Alonso-Sanz, 2024; Arenas, 2017; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017).

La inclusión activa de las Artes Visuales en los planes y proyectos educativos no puede considerarse como un lujo curricular, ni tampoco como un recurso decorativo. Por el contrario, el arte potencia habilidades cognitivas complejas, promueve el respeto por la diversidad, facilita el trabajo colaborativo, activa la metacognición y fortalece el vínculo entre enseñanza y subjetividad (Greene, 1995; Sánchez-Macías & Jorrín-Abellán, 2017).

Asimismo, el desarrollo de herramientas pedagógicas específicas —como guías de análisis, criterios de evaluación formativa y ejercicios de interpretación simbólica— permite una implementación efectiva, equitativa y enriquecedora del arte en el aula (Guillén García & Flores Alanís, 2023). Estas estrategias no solo facilitan el trabajo docente, sino que dignifican el proceso creativo del estudiante y reconfiguran la relación entre educación, afectividad y sentido (Wright, 2012; Thompson, 2014).

En un contexto social marcado por la sobreproducción de imágenes, la despersonalización del conocimiento y la urgencia de reconectar con lo humano, las Artes Visuales se proyectan como una vía insustituible para educar desde la sensibilidad, el pensamiento crítico y la inclusión (Hernández, 2007; Greene, 1995).

El arte educa porque transforma. Porque permite pensar con los ojos, sentir con las manos, recordar con los colores, argumentar con las formas y construir sentido desde lo visible y lo invisible. Reconocer este potencial e incorporarlo con profundidad es, finalmente, una apuesta ética por una educación que humanice el conocimiento y habilite futuros más justos, sensibles y creativos (Eisner, 2002; Wright, 2012).

De esta manera, el arte constituye una disciplina que investiga las formas en que el ser humano se manifiesta, mediante el análisis de representaciones corporales, signos culturales y religiosos, entornos naturales, materiales de interacción, y espacios habitados. Esta práctica no se limita a la mera contemplación pasiva, sino que implica una observación activa, orientada a la formulación de metodologías que permitan abordar problemáticas emergentes. Los resultados obtenidos a través del pensamiento y práctica no siempre ofrecen respuestas definitivas, ya que en el campo artístico es habitual que dichas respuestas den lugar a nuevas interrogantes, y he ahí el gran valor de las artes para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y la sensibilidad propia de una educación que apunte al siglo XXI.

Referencias

- Alonso-Sanz, A. (2024). Estrategias pedagógicas artísticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche: *un estudio de caso*. *Arte, Individuo y Sociedad*, 36(2). <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/90414>
- Arenas, M. (2017). *Uso de los recursos educativos de los museos artísticos para generar interés en artes visuales* [Tesis de pregrado, Universidad de Chile]. Repositorio UChile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/138044>
- Eisner, E. (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. Yale University Press.
- Greene, M. (1995). *Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change*. Jossey-Bass.
- Guillén García, V., & Flores Alanís, I. (2023). Evaluación formativa a procesos creativos en programas de artes visuales. *Revista Actos Académicos*, 23(1). <https://revistas.academia.cl/index.php/actos/article/download/1496/2108/>
- Hernández, F. (2007). *Educación y Cultura Visual*. Editorial Octaedro.
- Pallasmaa, J. (2012). *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*. (p. 7 a 40). Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2006.
- Palma Reyes, D. P. (2025). *“Miradas Docentes”: Narrativas visuales sobre el sentir docente* [Tesis de Magíster, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación]. <https://repositorio.umce.cl/bitstreams/e94aa56c-0354-4278-898f-3fd463b03dd5/download>
- Sánchez-Macías, I., & Jorrín-Abellán, I. (2017). Estudio de caso sobre la evaluación por competencias en Educación Artística. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 43(4), 195–213. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052017000400012
- Thompson, C. M. (2014). The Visual Arts and Early Childhood Learning. In B. Spodek & O. N. Saracho (Eds.), *Handbook of Research on the Education of Young Children* (pp. 327–341). Routledge.
- Wright, S. (2012). *Children, Meaning-Making and the Arts* (2nd ed.). Pearson Education Australia.