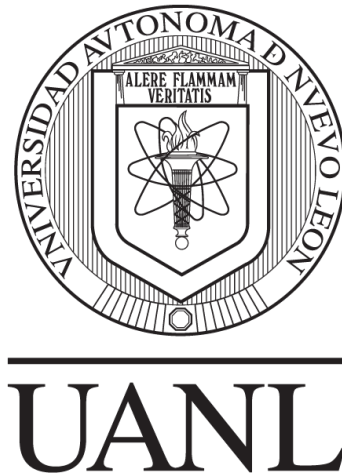

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ARTES VISUALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**ARTE, EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS SOCIALES.
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS COMO OBRAS DE ARTE.**

Por

ABRAHAM RODOLFO ESCALANTE GONZÁLEZ

Como requisito parcial para obtener el grado de

MAESTRÍA EN ARTES VISUALES

Septiembre, 2025

HOJA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE TESIS

ARTE, EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS SOCIALES.
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS COMO OBRAS DE ARTE.

Por

ABRAHAM RODOLFO ESCALANTE GONZÁLEZ

Como requisito parcial para obtener el grado de

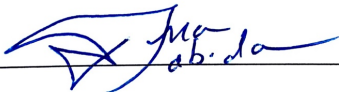
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES

M. A. SANTIAGO JAVIER VILLARREAL VILLARREAL
DIRECTOR DE TESIS

M. A. EVA JULIA ISABEL DE LA CERDA
SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITÉ DE TESIS

Dra. ANA FABIOLA MEDINA RAMÍREZ
TERCER MIEMBRO DEL COMITÉ MIEMBRO DEL COMITÉ DE TESIS

Monterrey, N.L. a 10 de septiembre del 2025

“ALERE FLAMMAM VERITATIS”

Dr. JESÚS EDUARDO OLIVA ABARCA
SECRETARIO O SUBDIRECTOR DE POSGRADO

AGRADECIMIENTOS

Gracias a la Facultad de Artes Visuales por su apoyo para la realización de mi trabajo.

También agradezco al CONAHCYT por la beca nacional de posgrado, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a mi director de Tesis Santiago Javier Villarreal Villarreal.

DEDICATORIA

A mi familia, amigos, colegas y estudiantes, no tengo que dar nombres o apellidos,
porque ustedes sé saben aludidos.

Resumen

La investigación aborda la relación entre la práctica artística y la docencia en el campo de las Artes Visuales, entendiendo que estas no se limitan a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que generan experiencias significativas capaces de transformar a individuos y comunidades, sustenta que el arte constituye una herramienta para el pensamiento crítico y la transformación social, planteando la necesidad de visibilizar cómo estas vivencias trascienden lo académico y se convierten en procesos de impacto personal y colectivo.

El estudio tuvo como objetivo explorar, registrar y materializar las experiencias significativas derivadas de la práctica artística y docente entre 2013 y 2024 mediante obras, materiales pedagógicos y productos culturales. Para ello se utilizó un enfoque cualitativo basado en investigación-creación y autoetnografía, con instrumentos como observación participante, entrevistas, grupos de enfoque, diarios de campo y registros fotográficos y audiovisuales.

Los sujetos de estudio incluyeron estudiantes universitarios, profesionistas ajenos al arte, niños y adolescentes en escuelas públicas y privadas, así como comunidades en contextos de vulnerabilidad social. Los hallazgos revelan que las prácticas artísticas generan experiencias vinculadas al bienestar emocional, la creatividad y la construcción de identidad, trascendiendo el aula hacia procesos de reflexión crítica, cohesión social y producción de obras de arte con valor pedagógico y artístico.

En conclusión, el arte en la educación se consolida como un espacio transformador capaz de formar ciudadanos más sensibles, críticos y comprometidos con su entorno. Las experiencias significativas derivadas de la práctica artística-docente se confirman como vehículos de transformación personal y social, mientras que los productos generados funcionan como archivos afectivos y culturales con impacto duradero.

Palabras clave: arte, educación, experiencias significativas, investigación-creación, autoetnografía, transformación social.

Abstract

This research examines the relationship between artistic practice and teaching in the field of Visual Arts, understanding that these go beyond the transmission of technical knowledge to generate meaningful experiences capable of transforming individuals and communities. It argues that art is a tool for critical thinking and social transformation, highlighting the need to make visible how these experiences transcend the academic sphere and become processes with personal and collective impact.

The study aimed to explore, record, and materialize meaningful experiences derived from artistic and teaching practices between 2013 and 2024 through artworks, pedagogical materials, and cultural products. A qualitative approach was applied, based on research-creation and autoethnography, using instruments such as participant observation, interviews, focus groups, field diaries, and photographic and audiovisual records.

The subjects included university students, professionals outside the arts, children, and adolescents in public and private schools, as well as communities in vulnerable social contexts. Findings reveal that artistic practices foster experiences linked to emotional well-being, creativity, and identity building, transcending the classroom toward processes of critical reflection, social cohesion, and the production of artworks with both pedagogical and artistic value.

In conclusion, art in education is consolidated as a transformative space capable of shaping more sensitive, critical, and socially engaged citizens. Meaningful experiences derived from artistic and teaching practices are confirmed as vehicles of personal and social transformation, while the resulting products operate as affective and cultural archives with lasting impact.

Keywords: art, education, meaningful experiences, research-creation, autoethnography, social transformation.

Índice

AGRADECIMIENTOS	i
DEDICATORIA	iii
Resumen.....	iv
Abstract	v
1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema.....	5
3. Definición del problema.....	7
4. Justificación.....	9
5. Objetivos de la investigación	12
5.1 Objetivo General	12
5.2 Objetivos Específicos	14
6. Enfoque metodológico	15
6.1 Autoetnografía.....	18
6.2 Observación Participante.....	19
6.3 Diario de Campo.....	19
6.4 Entrevistas	20
6.5 Grupos de enfoque.....	21
6.6 Registro fotográfico, videográfico e imágenes de Archivo.....	21
7. Justificación de la metodología.....	21
8. Contextualización teórica.....	24
8.1 Contextualización desde mi propia práctica docente-artística	27
9. Auto etnografía.....	30
9.1 Prácticas sociales y educación.....	35

9.2 Experiencias en educación primaria y secundaria y en escuelas internacionales 2017-2021	41
10. Recopilación de la información a través de los demás instrumentos.....	49
11. Creación de Productos Artísticos	73
12. Hallazgos.....	80
13. Conclusiones	83
Anexos.....	85
Bibliografía	86
Fuentes de consulta Web:.....	89
Índice de Ilustraciones.....	90

1. Introducción

En los espacios dedicados a la enseñanza y práctica de las artes, se despliega un abanico de posibilidades que va más allá del aprendizaje técnico o la adquisición de conocimientos específicos. Aunque uno de los propósitos explícitos de un currículo disciplinar en Artes Visuales es estimular la creatividad, los procesos educativos en estos contextos también propician la construcción de experiencias significativas que pueden marcar profundamente la vida de quienes los transitan.

Estas experiencias no se reducen a la obtención de una calificación numérica ni al perfeccionamiento de una habilidad artística, sino que emergen en el transcurso cotidiano de la práctica, en el diálogo constante entre pensamiento, emoción y acción. A través de la interacción con el arte, los estudiantes no solo desarrollan capacidades expresivas, reflexivas y críticas, sino que también se transforman como personas.

Este tipo de formación incide en la constitución de individuos más sensibles, conscientes y comprometidos con su entorno. Así, la educación artística puede contribuir no solo a la formación de profesionales del arte o docentes especializados, sino también a la formación de mejores seres humanos. En esta línea, Edgar Morín (2005) propone que las personas educadas desde una perspectiva compleja y sensible pueden integrarse activamente en una comunidad planetaria, participando con responsabilidad en el cuidado de lo que denomina

la “tierra-patria”. Desde esta perspectiva, enseñar y aprender arte se convierte en una práctica con un profundo potencial transformador, tanto a nivel individual como colectivo.

Ilustración 1. The Art Wall, 2019. Escuela Internacional Anglo Británico

Por otro lado, Agirre Sánchez Méndez (1997, p. 12) sostiene que en la profesión docente es posible actuar de manera auténtica y ser autor, independientemente de la especialidad de la materia. El valor educativo del estilo con el que se enseña fortalece la capacidad para enfrentar diversas situaciones y generar aprendizaje, lo cual ha sido una de las principales razones para emprender este proyecto, en el que se aborda la dualidad artista/docente.

En cuanto al binomio artista/docente, se puede afirmar que el artista es creador, mientras que el docente facilita el conocimiento necesario para desarrollar habilidades. A partir de esta afirmación surgen preguntas clave: ¿De qué manera las experiencias significativas generadas en la práctica artística-docente pueden ser comprendidas, registradas y compartidas como formas de creación que trascienden la enseñanza tradicional de las Artes Visuales? ¿Qué elementos de la experiencia significativa en la práctica artística-docente permiten identificar procesos de transformación personal y social en los estudiantes de Artes Visuales? Este estudio busca responder a estas interrogantes, aunque se anticipa que el artista/docente produce experiencias y aprendizajes a través de prácticas artísticas.

Para este análisis, se entiende por aprendizaje significativo, según Latorre (2017, p. 02), aquel que el estudiante puede relacionar con conocimientos previos, lo cual permite enmarcar las prácticas artísticas-docentes no solo como medios de enseñanza, sino como vehículos de transformación social. Asimismo, se define experiencia significativa como aquella que propicia la reconstrucción social, la recuperación y el ejercicio de los Derechos Humanos (Zuluaga, 2018). De acuerdo con las Naciones Unidas, estas experiencias son las que 'tienen un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida de las personas' (Salgado y Pérez, 2013), reafirmando así que las prácticas artísticas-docentes son vehículos para la transformación social y personal.

2. Planteamiento del problema

El problema que se aborda en este proyecto parte del análisis de la relación artista/docente: el artista como creador de obras de arte y el docente como generador de experiencias significativas. Esta distinción plantea un desafío al intentar comprender los procesos pedagógicos que conforman las prácticas artísticas y que propician experiencias significativas en quienes participan de ellas. Esto suscita interrogantes sobre el impacto y la trascendencia de estas experiencias en la sociedad, así como sobre la obra o creación del artista/docente como objeto de estudio en esta investigación.

Ilustración 2. Nota encontrada en el aula, 2022 Facultad de Artes Visuales

A partir de estas reflexiones, emergen las siguientes preguntas: ¿cómo dar forma a las experiencias significativas? ¿Cómo identificar y clasificar cuándo ocurren a través de las prácticas artísticas? ¿Qué sucede con aquellas que surgen de manera espontánea y no planificada? Y finalmente, ¿tienen una forma física? En caso afirmativo, ¿cómo se manifiestan?

En este contexto, es posible afirmar que las experiencias significativas están intrínsecamente ligadas a la producción artística y docente. El artista crea obras que, al ser expuestas, generan experiencias, mientras que el docente desarrolla currículos con un

propósito similar. Estas experiencias, resultado de un proceso complejo, constituyen un área clave para comprender el alcance y los límites de la educación artística en contextos como el que se analizará en esta investigación.

Ilustración 3. Doodle day, 2019 Experimento en el aula de artes, Escuela Internacional Anglo Británico

3. Definición del problema

En continuidad con lo expuesto en el planteamiento del problema, se profundiza a continuación en la dimensión compleja de las experiencias significativas dentro de la práctica artística-docente, los antecedentes que se presentarán a continuación evidencian

que las respuestas a estas preguntas son limitadas si no se considera un énfasis la generación de experiencias significativas en la enseñanza de las Artes Visuales.

El concepto de experiencias significativas, ampliamente debatido en los ámbitos educativo y artístico, se refiere a vivencias transformadoras que propician aprendizajes profundos y trascienden las limitaciones de un currículo rígido (Dewey, 1938). Estas experiencias establecen una conexión dinámica entre el individuo y su entorno, fomentando un aprendizaje activo y relevante para la vida del estudiante. Eisner (2004) señala que “el propósito de la educación artística no es solo enseñar técnicas o conceptos, sino cultivar formas de percepción que permitan a los estudiantes experimentar el mundo de manera más plena”, es decir crear experiencias significativas. Este enfoque redefine el rol del docente de artes y plantea la necesidad de explorar cómo registrar, analizar y, en algunos casos, materializar a través de obras de arte dichas experiencias.

Surge, entonces, de nuevo la necesidad de hacernos las preguntas: ¿qué crea el artista docente?, ¿genera algún producto físico o intelectual?, ¿cuál es su impacto? Estas preguntas buscan profundizar en la naturaleza de estas vivencias y visibilizar su importancia en un contexto social amplio. Este proyecto se basa en la premisa de que las experiencias significativas derivadas de las prácticas docentes y artísticas tienen el potencial de impactar y transformar la sociedad, contribuyendo a una mejora tangible de la calidad de vida. Por lo que de nuevo hacernos las siguientes preguntas también es fundamental: ¿cómo dar forma a las experiencias significativas?, ¿cómo identificar y clasificar cuándo ocurre una experiencia significativa a través de las prácticas artísticas?, ¿qué sucede con aquellas experiencias significativas que surgen de manera espontánea y no planificada?, y finalmente, ¿tienen las experiencias significativas una forma física? En caso afirmativo, ¿cómo se manifiestan?

Diversos estudios respaldan el enfoque de la educación artística como herramienta de transformación social. Freire (1970), por ejemplo, enfatiza la necesidad de una educación liberadora que promueva el pensamiento crítico y el empoderamiento personal. En el contexto de las Artes Visuales, esto se traduce en prácticas pedagógicas que no solo desarrollan habilidades técnicas, sino que también estimulan la capacidad de reflexionar sobre la realidad y proponer cambios a través de la creatividad.

Este proyecto se centra en la dualidad del artista/docente, quien crea obras que inspiran experiencias significativas y diseña procesos de enseñanza que buscan generar impactos duraderos en sus estudiantes. El acto creativo, en este sentido, trasciende la mera producción de objetos artísticos y se convierte en un medio para fomentar la transformación personal y colectiva.

En suma, este estudio plantea una reflexión sobre la forma, impacto y la trascendencia de las experiencias significativas en la educación artística. Si bien estas vivencias pueden surgir espontáneamente, también es posible diseñar estrategias pedagógicas que las favorezcan y potencien. Al visibilizar y analizar estas experiencias, se busca contribuir a una mayor comprensión del rol de la educación artística en la construcción de una sociedad más equitativa, creativa y consciente de su entorno.

4. Justificación

En continuidad con lo expuesto en el planteamiento del problema, esta sección profundiza en la dimensión compleja de las experiencias significativas dentro de la práctica artística-docente. Los antecedentes que se presentarán a continuación evidencian que según Barbosa (2015), el aprendizaje se basa en la visualización, lo que subraya la importancia de desarrollar esta habilidad. La representación visual complementa la comunicación verbal, lo que concuerda con la idea de que el arte fomenta el desarrollo de habilidades

técnicas y capacidades humanas integrales (Cabrera, 2016). Esta afirmación destaca la relevancia de enseñar Artes Visuales no solo como un contenido curricular, sino como una práctica que estimula el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo social.

En palabras de Ramón Cabrera, "el arte no es solo medio, sino también fin" (2016, p. 7). Esto significa que las prácticas artísticas no solo comunican mensajes o expresan ideas a través de una obra, sino que también son un medio fundamental para desarrollar habilidades técnicas y críticas. De esta manera, las prácticas artísticas pueden generar experiencias significativas que movilizan conocimientos y habilidades hacia la transformación social del entorno. A través de estas experiencias, es posible concebir una sociedad con una mejor calidad de vida, donde las Artes Visuales sean un eje transformador.

En este contexto, la propuesta de Joseph Beuys (1974), "todo ser humano es un artista", resalta la capacidad innata de las personas para la creatividad y la transformación social a través del arte. Beuys (1972) afirma que "la creatividad no es una cualidad exclusiva de los artistas, sino una fuerza universal que puede y debe ser utilizada en todas las esferas de la vida". Esta perspectiva se alinea con los objetivos del proyecto, que busca generar experiencias significativas a través de prácticas artísticas, trascendiendo el ámbito académico y contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa, consciente y comprometida.

Acaso (2013) argumenta que "Desarrollar una visión crítica de la vida nos convierte en individuos libres" y esto como el fin de la educación (p. 54). Esta afirmación refuerza la necesidad de repensar los métodos de enseñanza de las Artes Visuales, priorizando procesos pedagógicos que promuevan la creatividad, la innovación y el aprendizaje significativo. Las prácticas artísticas, desde una perspectiva pedagógica, tienen el

potencial de impactar profundamente en la vida de los estudiantes, no solo en términos académicos, sino también en su desarrollo como individuos conscientes y participativos.

Ilustración 4. Brindando asesoría en un encuentro espontáneo con una estudiante de la asignatura Experimentación Artística en un centro comercial, 2022

La reflexión sobre las experiencias significativas plantea la pregunta de cómo registrarlas y objetivarlas en el contexto de las Artes Visuales. Dewey (1934) señala que " la experiencia estética está conectada de modo inherente a la experiencia del hacer" (p. 56). En este sentido, la enseñanza de las Artes Visuales no debe limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que debe enfocarse en propiciar procesos creativos que generen conexiones profundas entre los estudiantes, las obras de arte y la sociedad.

De este modo, el presente proyecto busca explorar y visibilizar las posibilidades de las experiencias significativas en la enseñanza de las Artes Visuales, entendiéndolas como un puente entre la práctica artística y la transformación social. A través de la implementación de currículos, talleres y programas académicos, se espera contribuir al desarrollo de habilidades y valores que trasciendan el ámbito educativo y que impacten positivamente en la calidad de vida de los individuos y sus comunidades.

Así, este proyecto se propone no solo comprender las experiencias significativas en el aula de artes, sino también explorar cómo pueden ser registradas, compartidas y potenciadas como formas de creación con impacto social.

5. Objetivos de la investigación

5.1 Objetivo General

Explorar, visibilizar y materializar, mediante imágenes, productos pedagógicos y obras artísticas, las experiencias significativas generadas en mis prácticas artísticas y docentes durante el periodo 2013–2024. Este proyecto busca ampliar el acceso y la comprensión de estas vivencias transformadoras no solo entre actores del ámbito artístico (artistas, docentes, estudiantes e investigadores), sino también entre públicos sin experiencia o

formación previa en arte, fomentando así el derecho universal a la creatividad como parte del bienestar social (UNESCO, 2005) y proponiendo una reflexión sobre cómo estas experiencias pueden ser comprendidas, registradas y compartidas como formas de creación con valor social.

Además de analizar y registrar las experiencias significativas, este proyecto se propone materializar dichas experiencias en productos artísticos. Esto implica transformar las vivencias en objetos que trascienden el tiempo y el espacio, multiplicando su impacto en la sociedad.

En este contexto, sobresale el papel fundamental del artista/docente, quien, consciente o inconscientemente, puede generar experiencias significativas tanto en el aula como a través de sus obras. Para esta investigación, se considera que los productos educativos, como guiones de clase, materiales pedagógicos y planificadores, son productos culturales equiparables a las obras de arte. Ambos comparten el potencial de desencadenar experiencias transformadoras. Como señala María Acaso (2013): "tenemos que crear nuevas formas de hacer basadas en un mundo donde la verdad es cuestionada" (p. 52).

Si bien la exhibición de una obra en un museo o la implementación de un material educativo en un aula son eventos relevantes, su mayor trascendencia radica en las experiencias significativas que generan. Estas vivencias tienen el potencial de impactar profundamente a los individuos y provocar cambios positivos en la sociedad, contribuyendo a una mejor calidad de vida.

Ilustración 5. Muestra de trabajos de estudiantes en el aula, en la clase de EXAR, Facultad de Artes Visuales, 2022

5.2 Objetivos Específicos

1. Registrar, analizar y comprender las experiencias educativas que trascienden el currículo formal en el ámbito de las Artes Visuales, dentro y fuera del aula.
2. Identificar el impacto transformador de dichas experiencias tanto a nivel individual como comunitario.
3. Producir obras artísticas y materiales pedagógicos que reflejen, registren y compartan estas experiencias como formas de creación y conocimiento.

Estas acciones permitirán vincular el arte y la educación desde una perspectiva sensible y crítica, destacando su potencial para generar transformación personal y social, y proyectando los hallazgos hacia espacios de exhibición y diálogo público. Mediante esta propuesta, el proyecto busca destacar la importancia de las artes visuales y las prácticas artísticas como herramientas generadoras de experiencias significativas en individuos y comunidades. Se espera que estas prácticas contribuyan a brindar estabilidad emocional, realización personal y otros beneficios, fomentando así la construcción de una sociedad más equitativa y creativa.

6. Enfoque metodológico

El enfoque metodológico del presente proyecto se inscribe en una metodología cualitativa, dado que se centra en la comprensión profunda de las experiencias significativas generadas en la práctica artística-docente, considerándolas como fenómenos complejos y contextualizados. Este tipo de enfoque permite una interpretación holística de los procesos, emociones, discursos y productos que emergen de la interacción entre el arte, la educación y los actores sociales involucrados.

Específicamente, se enmarca en la investigación-creación, en y desde la práctica artística-docente, ya que considera que los productos de esta práctica, incluidas las experiencias, obras, materiales didácticos y reflexiones pedagógicas, constituyen tanto objeto como resultado de investigación. La creación no es un resultado posterior, sino una vía activa de conocimiento que transforma tanto al creador como al contexto.

Además, se integra la autoetnografía como eje articulador. Este instrumento permite examinar las experiencias personales del investigador como artista y docente,

articulándolas con los contextos culturales, sociales y pedagógicos en los que se desarrollan. A través de esta perspectiva, es posible reflexionar críticamente sobre el impacto de las prácticas artísticas, reconocer patrones significativos y dar voz a las experiencias que habitualmente no son consideradas en las investigaciones tradicionales.

La participación del investigador adopta la forma de observación participante, ya que se encuentra inmerso activamente en los procesos creativos y educativos analizados. Su papel no es externo ni neutral, sino profundamente implicado como agente facilitador, acompañante y creador de experiencias significativas junto a los participantes.

Instrumentos de investigación

Los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de datos fueron:

- Autoetnografía
- Observación participante
- Diario de campo
- Entrevistas
- Grupos de enfoque
- Registro fotográfico y videográfico e imágenes de archivo

Sujetos de investigación

Los sujetos de estudio en este proyecto incluyen estudiantes universitarios de carreras artísticas, docentes, profesionistas ajenos al arte que participaron en talleres, voluntarios de proyectos comunitarios, y niños y adolescentes de instituciones educativas públicas y

privadas entre 2013 y 2024. Se trata de actores sociales diversos que fueron parte de experiencias educativas y artísticas intencionadas y espontáneas.

Contextos de investigación

Los sujetos de este proyecto fueron actores sociales diversos que participaron en prácticas artísticas y educativas entre 2013 y 2024. Incluyen estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico, Artes Visuales y Producción Audiovisual de la Facultad de Artes Visuales de la UANL, así como alumnos de nivel básico y medio superior en instituciones como el Colegio Internacional Madison, el Colegio Maranta y el Colegio Cristiano Maranatha. También se integraron profesionistas de áreas no artísticas (ventas, relaciones internacionales, enseñanza de idiomas, comunicación), quienes participaron en talleres de creación y entrevistas. A nivel comunitario, se trabajó con adolescentes en conflicto con la ley (RENACE A.B.P.), jóvenes en contextos de adicción (Arte Colectivo, Apodaca), migrantes detenidos en el Instituto Nacional de Migración de San Luis Potosí, y voluntarios de la Iglesia Metodista de México. Esta diversidad permitió observar las experiencias significativas desde múltiples perspectivas y contextos sociales, educativos y culturales.

Límites y alcances de la investigación

Esta investigación abarca el periodo comprendido entre 2013 y 2024, y se centra en el análisis de experiencias significativas surgidas de prácticas artísticas y docentes realizadas por el investigador en diversos contextos educativos y sociales. Entre estos se incluyen instituciones como la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Colegio Internacional Madison, el Colegio Maranta y el Colegio Cristiano Maranatha, así como organizaciones como RENACE A.B.P. y la Iglesia Metodista de México. También se incluyen experiencias en colonias urbanas de

Monterrey y proyectos desarrollados en comunidades vulnerables de Monterrey y su Área Metropolitana.

El alcance se delimita a la sistematización y reflexión crítica de estas prácticas desde un enfoque autoetnográfico, reconociendo la implicación directa del investigador como artista-docente y agente facilitador de procesos creativos. No se pretende generalizar los hallazgos, sino proponer una lectura metodológica y sensible que pueda ser adaptada en otros entornos pedagógicos y artísticos. Los límites del estudio están dados por su naturaleza cualitativa, la carga subjetiva inherente a la experiencia personal y la especificidad del contexto social y cultural en el que se inscriben las acciones investigadas.

Cada uno de estos instrumentos se describe a continuación con base en su aplicación y pertinencia dentro del proyecto.

6.1 Autoetnografía

La autoetnografía, como instrumento de investigación, invita a la reflexión sobre las experiencias culturales y sociales del propio investigador para comprender significados y contextos desde una perspectiva personal (Blanco, 2012). En este estudio, la autoetnografía sirvió de base para analizar las prácticas artísticas y sociales vividas, transformándolas en imágenes y texto relevante para la investigación. Estas reflexiones, según Foster (2001), permiten convertir experiencias presenciales en narrativas que contextualizan el trabajo de campo (p. 185).

Por ejemplo, reflexionar sobre mis primeros acercamientos al arte y la educación en contextos de vulnerabilidad me ayudó a crear una línea de tiempo de estas experiencias y a textualizar vivencias significativas. Este ejercicio incluyó una revisión crítica de los aprendizajes obtenidos en diplomados relacionados con la antropología social, los cuales fueron esenciales para enriquecer el enfoque de este proyecto.

6.2 Observación Participante

La observación participante implica la inmersión activa en la vida cotidiana de un grupo o comunidad, con el objetivo de documentar sus comportamientos, normas y prácticas. Tal como señala Spradley (1980), esta técnica permite interpretar las actividades sociales como situaciones significativas y facilita una comprensión profunda de las dinámicas desde adentro.

En el presente proyecto, la observación no se limitó a la mera documentación de los hechos, sino que también incluyó análisis detallados que consideraron el contexto social y cultural de los actores. Este enfoque resultó en datos más ricos y en una reflexión más profunda sobre las prácticas observadas.

6.3 Diario de Campo

El diario de campo, definido por Creswell (2017) como un registro sistemático de observaciones, reflexiones y experiencias del investigador, resultó esencial para el análisis y la objetividad de los datos en este estudio. Su uso permitió generar mapas conceptuales y gráficas que reflejaron la evolución de los procesos creativos.

Además, este diario se convirtió en un medio para capturar momentos significativos, desde la inspiración hasta la incertidumbre, y sirvió como puente entre el pensamiento crítico y

la materialización de nuevas ideas. Este proceso fue crucial para documentar y analizar la dinámica de los espacios educativos y artísticos estudiados.

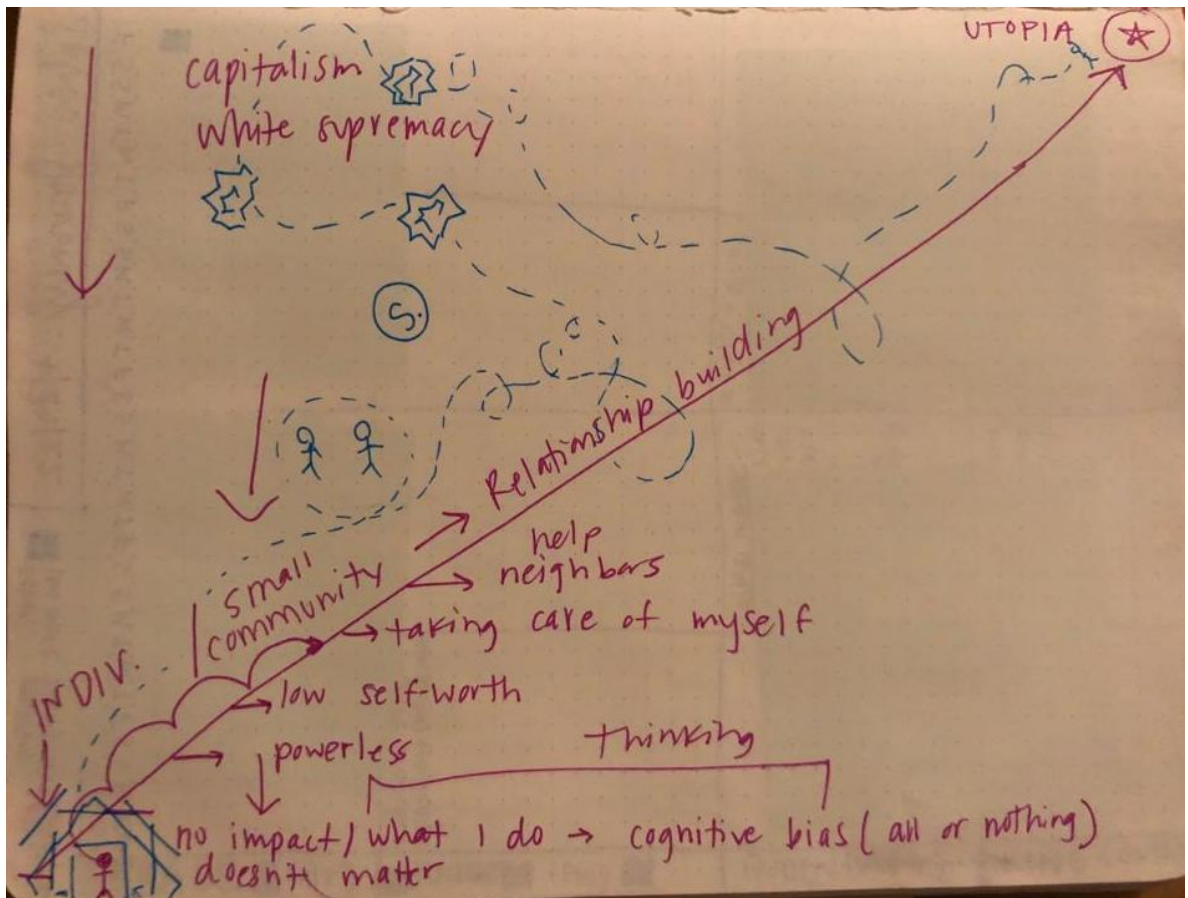

Ilustración 6. Reflexión de como crecer en comunidad, notas de diario de campo, 2022

6.4 Entrevistas

Las entrevistas, son conversaciones diseñadas para recopilar información detallada sobre un tema específico (Valles, 2002). En esta investigación, se optó por un enfoque mayormente informal, lo que permitió capturar aspectos que no suelen documentarse formalmente, como las dinámicas espontáneas que emergen fuera del aula. Este tipo de entrevistas proporcionó información valiosa sobre cómo los participantes experimentan y reflexionan acerca de las prácticas artísticas, enriqueciendo la comprensión y contextualización del fenómeno estudiado.

6.5 Grupos de enfoque

Los grupos de enfoque son reuniones moderadas donde los participantes comparten sus perspectivas sobre un tema específico (Creswell, 2017). En este proyecto, se realizaron grupos de enfoque con estudiantes de artes visuales, quienes reflexionaron colectivamente sobre sus procesos creativos.

Este instrumento permitió no solo recopilar opiniones individuales, sino también construir conclusiones colectivas que enriquecieron el análisis general, otorgando mayor profundidad a la interpretación de las prácticas artísticas estudiadas.

6.6 Registro fotográfico, videográfico e imágenes de archivo

El registro visual de esta investigación se realizó mediante la documentación de eventos, comportamientos y situaciones relevantes a través de fotografías y videos. Este enfoque, según Pink (2014), proporciona una perspectiva única y complementaria a los datos textuales, enriqueciendo el análisis.

Las imágenes capturadas se tomaron con la mayor objetividad posible, evitando cualquier edición que pudiera distorsionar su interpretación. Adicionalmente, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de imágenes de archivo en internet y redes sociales. Esta búsqueda no solo ayudó a establecer una línea de tiempo precisa para la investigación, sino que también enriqueció la autoetnografía.

7. Justificación de la metodología

La aplicación de la metodología cualitativa y los instrumentos mencionados es fundamental para garantizar la calidad y fiabilidad de los datos recopilados, lo cual permite obtener conclusiones significativas. Esta elección se justifica por la necesidad de capturar diferentes aspectos y perspectivas del fenómeno estudiado: el impacto de las

experiencias significativas en diversos grupos de personas. Como anteriormente se mencionó la observación participante y el diario de campo facilitan una inmersión profunda en el entorno y las experiencias de los participantes, mientras que las entrevistas, por otro parte los grupos de enfoque ofrecen una visión más amplia al recopilar datos de múltiples participantes. Las sesiones de trabajo de prácticas artísticas y el registro de evidencias visuales (video y fotografía) proporcionan información sobre la dimensión visual y práctica de las experiencias artísticas. La combinación de múltiples metodologías permite la validación cruzada de los resultados y refuerza la confianza en la validez de las conclusiones.

Cada instrumento empleado aporta una capa adicional de comprensión y análisis. Las sesiones de trabajo de prácticas artísticas y las evidencias visuales profundizan en la comprensión de las experiencias estéticas y emocionales involucradas en las prácticas artísticas, mientras que las entrevistas y los grupos de enfoque revelan patrones y tendencias más amplias en las percepciones y experiencias de los participantes.

El estudio del impacto de las prácticas artísticas en los seres humanos requiere un enfoque que abarque su complejidad. El uso de múltiples metodologías permite capturar dicha complejidad y proporciona una comprensión más completa y holística del tema. En resumen, la justificación para el uso de la metodología y los instrumentos en este proyecto de investigación-creación radica en su capacidad para garantizar el rigor metodológico, ampliar las perspectivas, validar los resultados, profundizar el análisis y adoptar un enfoque holístico hacia el estudio del impacto de las prácticas artísticas en los seres humanos.

Específicamente para la autoetnografía se utilizó mi práctica como estudiante de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2010-2015), como estudiante de intercambio en la Facultad de Bellas Artes de Madrid (2013), la práctica docente ejercida en diferentes escuelas internacionales en nivel primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura (2016-2021) y finalmente como docente de la Facultad de Artes Visuales, UANL (2021-2024), dentro de la cual se aplicaron los instrumentos anteriormente mencionados. Se reconoce que las prácticas artísticas y sociales han estado presentes de alguna manera, pero no habían sido objeto de reflexión. Para una mejor comprensión de proyecto, se considera pertinente presentar una contextualización teórica.

8. Contextualización teórica

El arte y la educación han despertado el interés de diversos autores a nivel mundial. Imanol Agirre (2005), en su libro *Teorías y prácticas en educación artística*, analiza los distintos enfoques que históricamente se han utilizado en la enseñanza del arte, mencionando aquellos centrados en la apreciación, la creatividad, el conocimiento, la expresión y la experiencia estética. Este último enfoque resulta especialmente relevante para este proyecto, ya que constituye un tipo de vivencia compartida por los diversos actores sociales estudiados.

Antes de abordar la educación en las artes desde la experiencia estética, es necesario situar el concepto en un contexto adecuado. Según Agirre (2005), en la educación artística posmoderna, el objeto de estudio no se limita exclusivamente a las bellas artes tradicionales. El arte puede entenderse como una expresión multiforme, donde elementos como la bidimensionalidad, la tridimensionalidad o incluso los aspectos técnicos no son necesariamente su eje central. Por ejemplo, una tela puede ser el soporte para una obra de arte, al igual que un cuerpo puede serlo a través de una performance.

Esta perspectiva amplía nuestra concepción del arte como objeto de estudio, que ya no está reservado exclusivamente a las élites culturales. Como señala Efland (1990), la enseñanza de las artes puede y debe estar al alcance de todas las personas, sin importar género, religión o creencias. En resumen, cualquier individuo puede acercarse a las prácticas artísticas y, a su vez, experimentar vivencias estéticas. Esto refuerza la idea de que el arte pertenece a todos.

Para definir la experiencia estética, es útil recurrir a la idea planteada por Shusterman (2013), quien afirma que las experiencias de vida enriquecen la apreciación de las artes. En otras palabras, lo vivido por cada persona puede incrementar su capacidad de interpretar o disfrutar una obra de arte. Asimismo, Agirre (2005) señala que la experiencia estética deslegitima cualquier valor intrínseco del arte, asignando su verdadero valor a la vivencia personal de quien la disfruta. Esto implica que las prácticas artísticas adquieren mayor significado cuando generan experiencias significativas. En este sentido, la enseñanza del arte no solo consiste en desarrollar habilidades técnicas, sino en fomentar experiencias transformadoras, tal como se ha sostenido en este proyecto.

En esta investigación, se considera crucial analizar las experiencias estéticas y vivencias que tienen lugar en las aulas donde se enseñan artes visuales. María Acaso, en su libro *Pedagogías invisibles* (2012), subraya la importancia de descentralizar la educación artística, alejándola de una evaluación rígida basada únicamente en calificaciones. Esto no implica que la evaluación carezca de valor, sino que no debería ser el eje central de la enseñanza artística.

Entre las aportaciones de Acaso en su conferencia “¿Cómo cambiar el paisaje de la educación?” (2015) destacan las llamadas "micro revoluciones" en los procesos educativos, como "pensar con el cuerpo", lo que sugiere que el aprendizaje no solo ocurre a través del cerebro, sino también mediante el cuerpo. Otra micro revolución relevante es

"aprender a partir de lo que genera placer", lo cual se conecta directamente con la idea de experiencias significativas en las prácticas artísticas. Estas pueden proporcionar una sensación de realización personal y felicidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas.

Ilustración 8. Clase de Experimentación Artística, viernes 7:00 pm, marzo 2022

Por otro lado, es importante reconocer que el arte no solo es un medio de comunicación o expresión, ni se limita al perfeccionamiento técnico. Según Cabrera (2011), el arte también actúa como un recurso para el perfeccionamiento del pensamiento, planteando la posibilidad de que las prácticas artísticas contribuyan a formar mejores ciudadanos; es decir, ciudadanos que viven en colectividad armónica y buscan una realización personal

constante. Este enfoque ha sido documentado y validado por artistas-docentes como María Acaso y Luis Camnitzer (2016), quienes han destacado el valor de las experiencias artísticas y el binomio entre arte y educación.

Finalmente, resulta fundamental definir las prácticas sociales en el marco de esta investigación. Según Schatzki (1996), las prácticas sociales son "nexos de formas de decir y hacer que tienen cierta dispersión espacial y temporal". Ariztía (2017) complementa esta definición al describir las prácticas como un conjunto de actividades que se desarrollan en tiempo y espacio, involucrando elementos corporales, actividades mentales (como emociones, significados y saberes prácticos) y un conjunto de objetos o materialidades. En este sentido, las prácticas artísticas, al ser compartidas y perder su carácter exclusivamente individual, se transforman en prácticas sociales, tal como sucede en el aula.

8.1 Contextualización desde mi propia práctica docente-artística

La presente contextualización se centra en la relación simbiótica entre mi práctica artística y docente, y el desarrollo de este proyecto de investigación-creación. A lo largo de los años, mi labor como artista y docente ha sido una fuente constante de inspiración y un catalizador creativo que ha influido profundamente en la concepción y ejecución de este proyecto. Mi experiencia en arte, educación y prácticas sociales ha moldeado los objetivos y enfoques de esta investigación-creación, proporcionando una base sólida y una perspectiva singular para su desarrollo.

Mi práctica artística se inició en 2010, abarcando una amplia gama de disciplinas y medios, como pintura, fotografía, ilustración, videoarte, instalación y arte digital. A lo largo de los años, me he inspirado en diversos movimientos artísticos, artistas y corrientes culturales, así como en acontecimientos sociales que me rodean y me impactan

directamente. Un ejemplo significativo es la creación de murales en colonias marginadas, una práctica que combina expresión artística y compromiso social.

Ilustración 9. Centro de Producción Artística, Facultad de Artes Visuales, 2010

Mi trabajo se caracteriza por una exploración continua de temas relacionados con la identidad y el entorno social. A través de técnicas experimentales y un enfoque interdisciplinario, he buscado reflexionar sobre mi práctica docente, entendiendo la pedagogía no solo como un proceso de enseñanza, sino como una herramienta para la co-creación de proyectos artísticos. Este enfoque pedagógico me permite brindar herramientas a las comunidades con las que he trabajado, ya sea como autor o en coautoría, para fomentar procesos creativos significativos. La conexión entre mi práctica artística y este proyecto de investigación-creación es profunda e ineludible.

Ilustración 10. Taller de minilibro impartido en el Colegio Maranta 2020

La experiencia acumulada durante años ha sido esencial para identificar los temas y las preguntas que aborda este proyecto. Además, mi familiaridad con diversos medios artísticos ha enriquecido el enfoque metodológico, facilitando la exploración de nuevas formas de representación y comunicación. Por ejemplo, la creación de proyectos artísticos en comunidades y entornos vulnerables ha sido fundamental para estructurar la metodología de investigación. Este proceso no solo ha permitido involucrar activamente

a los participantes, sino también generar datos significativos que reflejan las dinámicas sociales y culturales en dichos contextos.

Es importante señalar que, si bien tenía conciencia de estas posibilidades en mi práctica artística, carecía inicialmente de los recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación sistemática. En este sentido, este proyecto representa una oportunidad para integrar mi experiencia como artista en un marco investigativo más formal, lo que enriquece tanto el proceso como los resultados.

En última instancia, la contextualización desde mi práctica artística-docente busca aportar profundidad y autenticidad al proyecto de investigación-creación, al integrar de forma crítica mi experiencia personal como fuente de conocimiento. Este enfoque, alineado con los principios de la autoetnografía, no solo permite reflexionar sobre las vivencias artísticas y pedagógicas que he protagonizado, sino también registrarlas, analizarlas y comprenderlas como experiencias significativas con potencial transformador. Además, esta reflexión se traduce en la producción de obras y materiales pedagógicos que hacen visible el proceso creativo y educativo, generando así conocimientos relevantes para otros contextos artísticos y educativos.

9. Auto etnografía

Para esta investigación, es fundamental referenciar el trabajo realizado previamente con diversas asociaciones civiles y religiosas desde 2010 donde las artes han tenido una incidencia directa en la mejora de la calidad de vida de las personas. Estas experiencias se han desarrollado a través del acercamiento a prácticas artísticas y de la creación colectiva, lo que ha permitido no solo la expresión personal, sino también la generación de experiencias significativas con impacto social y educativo. Algunos de estos trabajos comenzaron como voluntariados y evolucionaron hacia proyectos multidisciplinarios dirigidos a públicos específicos, tales como adolescentes en conflicto con la ley y

del potencial transformador del arte en contextos específicos, consolidando una perspectiva sobre el rol del arte y la educación.

Ilustración 12. Feeling like home, intervención en el jardín de la Residencia en Madrid, 2013. Imagen de archivo

Durante dicho curso, participé en el proyecto "Feeling like home", que posteriormente se presentó en el IV Simposio en Estudios Visuales, Mediaciones, Interculturalidad y Educación por el Arte, organizado por el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Este proyecto consistió en una colaboración en una residencia infantil junto a Mercedes Pacheco, quien trabaja en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid y dirige el proyecto Alas Abiertas. El objetivo principal de esta iniciativa era fomentar la apropiación y resignificación del espacio por parte de los habitantes y trabajadores de la residencia, promoviendo así una identidad colectiva a través de una práctica artística.

El proceso incluyó diversas visitas para conocer a los residentes y trabajadores, un taller previo con los habitantes y una intervención final que consistió en la instalación artística de pintura sobre los árboles del patio de la residencia. Esta intervención buscó resignificar el espacio como un lugar propio y significativo para quienes lo habitan, integrando el arte como herramienta de transformación social (ver ilustración 12). El hallazgo más importante e impactante en ese proyecto fue ver cómo los integrantes de la residencia, después de la actividad principal, sin planificación previa, comenzaron a improvisar una acción pictórica colectiva sobre un muro, experimentando gozo, libertad y apropiación simbólica del espacio. Esta acción no prevista se convirtió en una experiencia significativa para los participantes y para mí como investigador, dejando una huella emocional y pedagógica. (ver ilustración 12).

Esta vivencia representa un punto de partida para la reflexión y el registro sistemático de prácticas similares. A partir de entonces, he sido intencional en documentar, analizar y transformar esas experiencias en materiales pedagógicos, imágenes, obras y discursos críticos, dando lugar a procesos de creación-investigación que alimentan el presente proyecto. Este enfoque permite comprender cómo el arte puede desencadenar procesos transformadores tanto en lo individual como en lo colectivo, articulando prácticas sociales y educativas desde el lugar del artista/docente.

9.1 Prácticas sociales y educación

Este apartado explora la intrincada relación entre educación y prácticas sociales desde una perspectiva autoetnográfica, en coherencia con el enfoque cualitativo y de investigación-creación de este proyecto. A través de la reflexión personal y el análisis experiencial, analizo cómo mi trayectoria como artista-docente ha influido en los contextos en los que he intervenido, sino que también ha sido transformada por las dinámicas sociales, culturales y afectivas que emergen tanto en el aula como en espacios comunitarios.

Este análisis, guiado por los principios de la autoetnografía (Blanco, 2012; Foster, 2001), permite registrar y comprender experiencias significativas que vinculan arte y educación en escenarios complejos. Los relatos presentados aquí no solo configuran memoria, sino que también funcionan como instrumentos de análisis, permitiéndome identificar el impacto emocional, social y formativo de las prácticas desarrolladas.

Ilustración 13. Taller de fotografía con “Los Coyos” Colonia Garza Nieto, Monterrey, México, 2014. Imagen de archivo

A partir del examen crítico de estas experiencias, propongo un análisis reflexivo que busca desentrañar las múltiples capas de significado que subyacen en la intersección entre educación y prácticas sociales.

Experiencias con públicos vulnerables

Una de las líneas de trabajo más significativas ha sido mi colaboración como voluntario con organizaciones religiosas y civiles, desarrollando proyectos de intervención mural en diversas colonias de Monterrey. Aunque el objetivo inicial era restaurar muros con mensajes de esperanza, lo más relevante resultó ser la experiencia colectiva vivida por los voluntarios. A pesar de que muchas obras fueron vandalizadas posteriormente, el número

de participantes aumentaba, evidenciando el carácter transformador del proceso más allá del resultado estético.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra “Pintando una nueva oportunidad” (RENACE A.B.P.), donde adolescentes en conflicto con la ley participaron activamente en el diseño y ejecución de un mural, precedido por una sesión reflexiva. La actividad no solo sirvió como canal de expresión, sino como posibilidad simbólica de reintegración y dignificación, alineándose con el objetivo de identificar experiencias de transformación personal y social.

Ilustración 14. Still de video RENACE ABP, Link:
<https://youtu.be/gGap6KUPzkY?si=uAekuEcSM6B5WvW4>

Otro caso significativo fue el trabajo con el colectivo Arte Colectivo (Castillo del Rey, La Fe, Apodaca), conformado por adolescentes en situación de adicción. A través de talleres de arte urbano y espacios de diálogo, los jóvenes exploraron sus emociones, cuestionaron narrativas de exclusión y participaron en la co-creación de imágenes que resignificaban el espacio público, en clara conexión con el objetivo de materializar estas experiencias en obras con valor comunitario.

Ilustración 15. Arte Colectivo, taller de arte urbano, Monterrey, 2021

De igual forma, el proyecto con la Iglesia Metodista de México, desarrollado en Matehuala, San Luis Potosí, consistió en la creación de murales y restauración de espacios deteriorados en colaboración con personas migrantes detenidas en el Instituto Nacional de Migración (INM). El proyecto, titulado Everyone is a pilgrim, superó los límites de lo artístico al convertirse en un ejercicio comunitario de cuidado, dignificación y

visibilización del otro. La espontaneidad con la que los migrantes participaron en el proceso pictórico, acompañados de conversaciones significativas, generó un campo fértil para reflexionar sobre el poder social del arte como herramienta de transformación.

Ilustración 16. Preparación de pintura para un mural con la Iglesia Metodista Agua Viva, Matehuala, San Luis Potosí, 2014. Imagen de archivo

Ilustración 17. Everyone is a pilgrim. 2015

Más allá del valor estético, estas acciones, documentadas mediante fotografía, video y diarios de campo, no solo se convirtieron en materiales para el análisis, sino también en productos pedagógicos y artísticos que evidencian el impacto emocional y social de las prácticas abordadas. A partir de estas experiencias, decidí sistematizar este tipo de intervenciones con la intención de compartirlas, analizarlas críticamente y convertirlas en herramientas metodológicas, dando cumplimiento a los objetivos de esta investigación.

9.2 Experiencias en educación primaria y secundaria y en escuelas internacionales 2017-2021

Con el propósito de explorar y analizar cómo las prácticas artísticas generan experiencias significativas en distintos niveles educativos, desarrollé estrategias experimentales para integrar el arte en entornos escolares formales. Un ejemplo de ello fue el proyecto Pintando ideas, dirigido a niños de entre 4 y 9 años, donde se promovió el uso libre de pintura acrílica como medio para la expresión personal.

Ilustración 18. Pintando ideas. 2017

A través de este proceso, surgieron cuestionamientos sobre la evaluación en educación artística: ¿es posible medir con escalas numéricas dimensiones como la resiliencia, la

felicidad o la curiosidad? Este dilema metodológico dio paso a una reflexión profunda sobre la importancia del proceso creativo como experiencia formativa, más allá del producto final, lo cual se articula con el objetivo de registrar y comprender experiencias que trascienden el currículo formal.

Ilustración 19. Niña sonriendo con escultura de material reciclado, 2018. Imagen de archivo

En el contexto de la educación formal, especialmente en programas como el Bachillerato Internacional, se prioriza el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Según Agirre (2005), la creatividad puede vincularse con la capacidad humana de crear, explorándola como una habilidad inherente más allá de su tradicional asociación con las artes visuales. Este enfoque contrasta con la percepción común de que solo los estudiantes con habilidades técnicas artísticas son creativos, lo cual limita el estímulo de la creatividad en otras áreas del conocimiento.

De acuerdo con Eisner (1972), la creatividad implica ampliar límites, inventar, romper fronteras y organizar objetos de manera estética, aspectos que no dependen necesariamente de habilidades técnicas específicas. Este planteamiento resalta la necesidad de continuar investigando la creatividad como un valor propio de la cultura moderna, tal como lo describe Agirre (2005), considerando sus distintas manifestaciones a lo largo de la historia y en el contexto de la postmodernidad. Estas ideas refuerzan el objetivo de identificar el impacto transformador de estas experiencias, no solo en el desarrollo artístico, sino en la formación integral del sujeto.

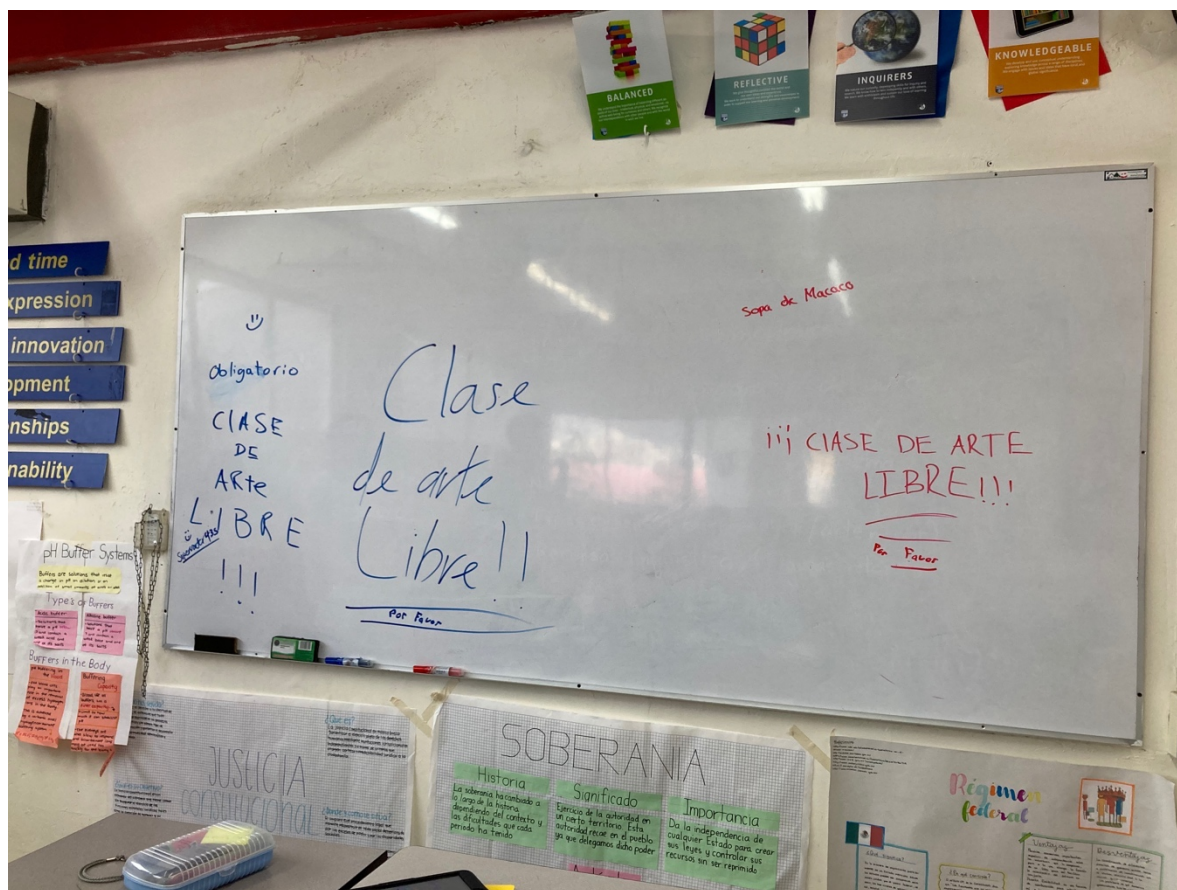

Ilustración 20. “Clase de arte libre”, Colegio Internacional Madison, 2020

La educación en las artes, su origen e historia en Estados Unidos de América y Europa, me llevó a reflexionar sobre mi propia experiencia en la educación artística. En la educación primaria, las clases de artes plásticas se centraban en la exploración de elementos y principios básicos del arte, como la línea, el color, las formas, las texturas y el contraste. Estas actividades tenían un enfoque eminentemente estético, limitándose a la imitación de obras de arte o imágenes. Ocasionalmente, se incentivaba la creatividad mediante temas libres, que a menudo resultaban en dibujos relacionados con intereses personales, como caricaturas populares del momento. Es importante destacar que estas clases eran impartidas por docentes que también enseñaban materias como matemáticas, ciencias naturales y español, una práctica que, según Efland (1990, p. 12), se ha observado históricamente en la educación artística.

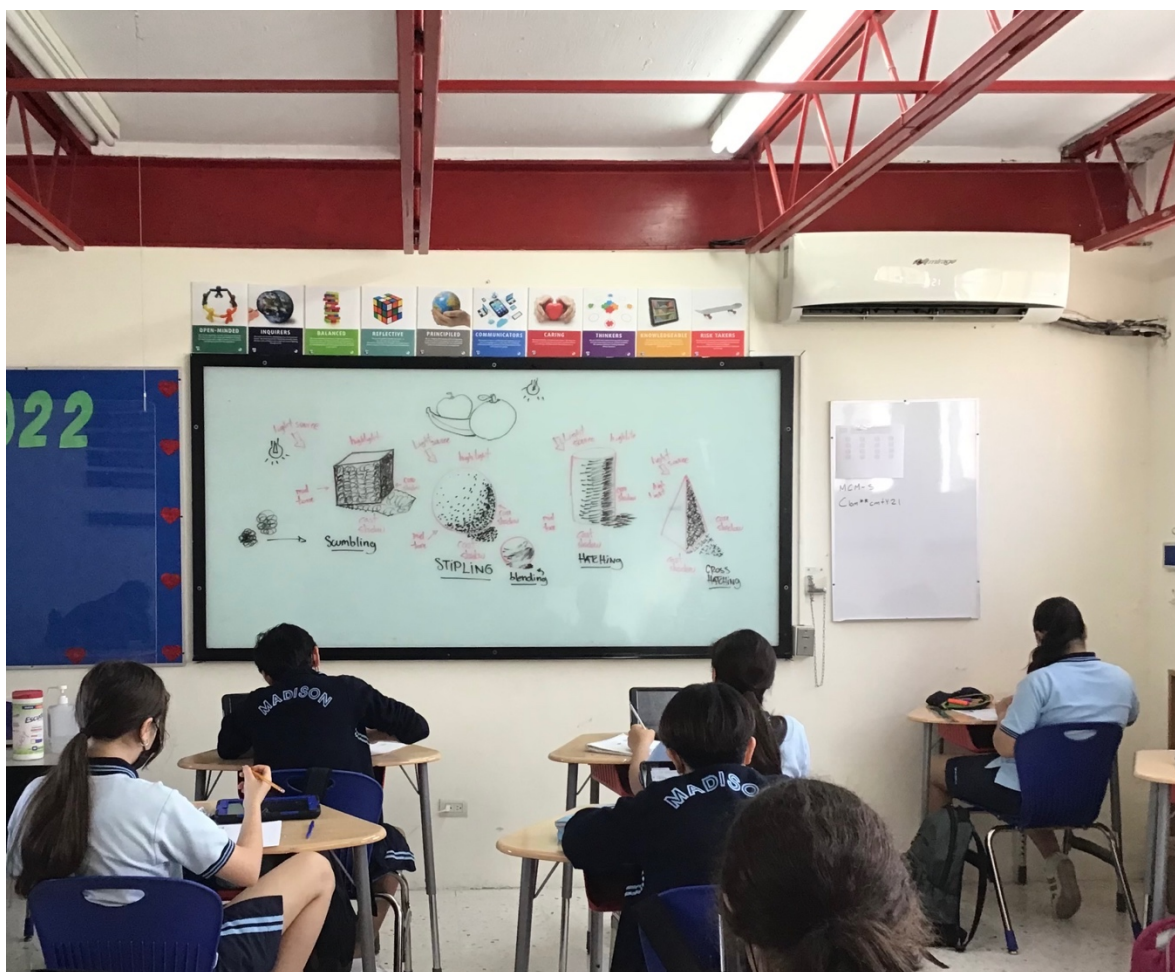

Ilustración 21. Clase de dibujo, Colegio Internacional 2020

En el contexto de la educación pública primaria, los elementos y principios del arte eran mencionados de manera superficial, a pesar de la inclusión de actividades relacionadas con artes plásticas. Aunque las actividades seguían basándose en gran medida en la imitación de imágenes, también había un mayor énfasis en el uso consciente de conceptos como la teoría del color y las sombras.

A partir de estas experiencias, considero pertinente analizar los distintos enfoques de la educación artística, especialmente en el contexto de Monterrey, en la educación pública y privada. Este análisis también se relaciona con mi formación académica y mi práctica profesional en las artes visuales.

Efland (1990, p. 15) señala que "la enseñanza de las artes visuales está asociada históricamente a ciertas tendencias elitistas". Sin embargo, la educación pública en México ha hecho esfuerzos significativos para llevar las artes a todos los sectores de la sociedad. Como docente en niveles primaria y secundaria durante los últimos cinco años, he observado cómo el currículo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueve la enseñanza de las artes en todas las aulas.

En estos contextos, plantear preguntas como "¿qué es el arte?" generaba respuestas que revelaban una percepción intuitiva del arte como forma de expresión. Esta idea, recogida por Agirre (2004), se conecta directamente con los objetivos de este proyecto, al demostrar cómo la educación artística puede fomentar habilidades críticas, sociales y emocionales en los estudiantes, más allá del aprendizaje técnico. Esta tendencia a asociar las artes con la expresión o el mensaje contrasta con el hecho de que, en muchos casos, el aprendizaje artístico se basa en la imitación. Mi interés en estas cuestiones parte de la experiencia y se

enriquece con teorías de la educación artística que, aunque no resuelven mis inquietudes, permiten formular hipótesis para futuros estudios.

Dentro de las aulas, he observado que el pensamiento crítico es una habilidad que no solo se menciona en el currículo de artes visuales, sino que también se evalúa formalmente, especialmente en programas como el Bachillerato Internacional (IB). Según Agirre (2004, p. 174), la creatividad puede entenderse como una capacidad humana vinculada a la facultad de crear, lo que tradicionalmente se ha asociado con habilidades técnicas en las artes. Sin embargo, esto genera una percepción errónea: creer que solo quienes poseen habilidades artísticas son creativos.

Ilustración 22. Colaboración de pintura sobre cristal con Khaled Mumbarouk (Math Teacher), 2018

Limitar la creatividad al ámbito de las artes restringe su potencial, impidiendo que los estudiantes la exploren en otros contextos. Esta percepción es una barrera que desincentiva a algunos estudiantes a participar en actividades artísticas, al no considerarse creativos. Investigar la creatividad en la educación artística nos lleva a entenderla como un valor intrínseco de la cultura moderna (Agirre, 2004, p. 177.) y a la posibilidad de usarla como un instrumento de cambio positivo en la sociedad.

En suma, estas experiencias me han permitido registrar, analizar y reflexionar críticamente sobre los distintos enfoques de la educación artística en contextos privados y públicos, locales e internacionales. A partir de la observación sistemática y la documentación visual, se consolidó una narrativa que revela cómo el arte en la escuela puede convertirse en una herramienta de formación sensible, crítica y transformadora, cumpliendo así los objetivos de esta investigación-creación.

Ilustración 23. Adolescentes utilizando pintura durante un taller en el Colegio Cristiana Maranatha, 2020. Imagen de archivo

10. Recopilación de la información a través de los demás instrumentos

La recopilación de información en esta investigación se desarrolló mediante una estrategia metodológica cualitativa, con el objetivo de registrar, analizar y comprender experiencias significativas generadas en el aula y fuera de ella. Cada instrumento fue elegido y aplicado en función de su capacidad para revelar dimensiones específicas del fenómeno estudiado: la transformación social, emocional y pedagógica a través de las prácticas artísticas.

Este trabajo de campo se realizó principalmente en los cursos de Experimentación Artística (EXAR), Laboratorio de Dibujo (LABDIB), Metodologías de la Enseñanza en el Arte (MEART) y Mediación Cultural y Artística (MEDCA), impartidos en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León entre agosto 2021 y junio 2024. Se incluyó también la participación de profesionistas ajenos al campo del arte, lo que enriqueció la comprensión del impacto de las prácticas artísticas desde otras perspectivas, estos últimos dentro del mismo periodo de tiempo pero en lugares fuera de la Facultad de Artes Visuales.

Resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados para registrar, analizar e interpretar experiencias significativas en contextos artísticos y educativos.

Grupo de enfoque

Se llevaron a cabo sesiones grupales con estudiantes de la Unidad de Aprendizaje Experimentación Artística (EXAR) con el propósito de explorar su percepción sobre las prácticas artísticas, la creatividad y las metodologías empleadas en el aula de la Facultad de Artes Visuales. Estas sesiones, enmarcadas en el uso del instrumento “grupo de

enfoque”, permitieron identificar emociones, discursos y reflexiones colectivas vinculadas al proceso artístico vivido.

Los estudiantes compartieron que se sentían motivados por las actividades prácticas, e incluso manifestaban entusiasmo por concluir otras tareas académicas con el fin de enfocarse plenamente en ejercicios como el dibujo, la pintura, el modelado o el uso de medios digitales. Una observación destacada fue el impacto emocional positivo que generaban estas actividades: expresiones como “me sentí libre”, “me gustó mostrar lo que pienso” o “estaba feliz pintando” fueron frecuentes durante las sesiones.

Además, se identificó que algunos estudiantes continuaban sus proyectos en casa, lo que evidencia que el efecto de la experiencia no se limitaba al aula. Palabras clave como felicidad, libertad y orgullo se reiteraron de manera significativa, lo cual sugiere que estas prácticas trascendieron el marco académico, consolidándose como experiencias significativas con impacto en su vida diaria, en línea con los objetivos de esta investigación.

Ilustración 24. Grupo de enfoque con estudiantes de EXAR. 2022

Entrevistas

Como parte de los instrumentos metodológicos aplicados en esta investigación, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas tanto con estudiantes de la Facultad de Artes Visuales como con profesionales ajenos al campo artístico, con el fin de identificar el impacto transformador de las experiencias artísticas en diversos perfiles.

Las entrevistas fueron aplicadas de manera individual a:

- M. R. (Ventas)
- R. G. (Relaciones internacionales)
- J. R. (Docente de inglés como segunda lengua)
- M. G. (Comunicación)

El guion base incluyó preguntas como:

- ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con el arte en algún momento de tu vida?
- ¿Qué motivó tu participación en esa actividad?
- ¿Cómo te sentiste durante y después de la experiencia?
- ¿Crees que esa experiencia artística influyó en tu manera de pensar o actuar en la sociedad? ¿Cómo?
- ¿Puedes aplicar lo aprendido en el arte a otras áreas de tu vida (trabajo, familia, comunidad)?
- ¿Consideras que el arte puede ser una herramienta para formar mejores ciudadanos? ¿Por qué?

El análisis de las respuestas reveló que las prácticas artísticas no solo propiciaron sentimientos de disfrute, plenitud y conexión espiritual, sino que también favorecieron el desarrollo de habilidades críticas, comunicativas, sociales y emocionales. Estas vivencias, aunque ocasionales o informales para algunos participantes, fueron recordadas como momentos valiosos que generaron reflexión personal, empatía y revaloración de la creatividad como herramienta de transformación.

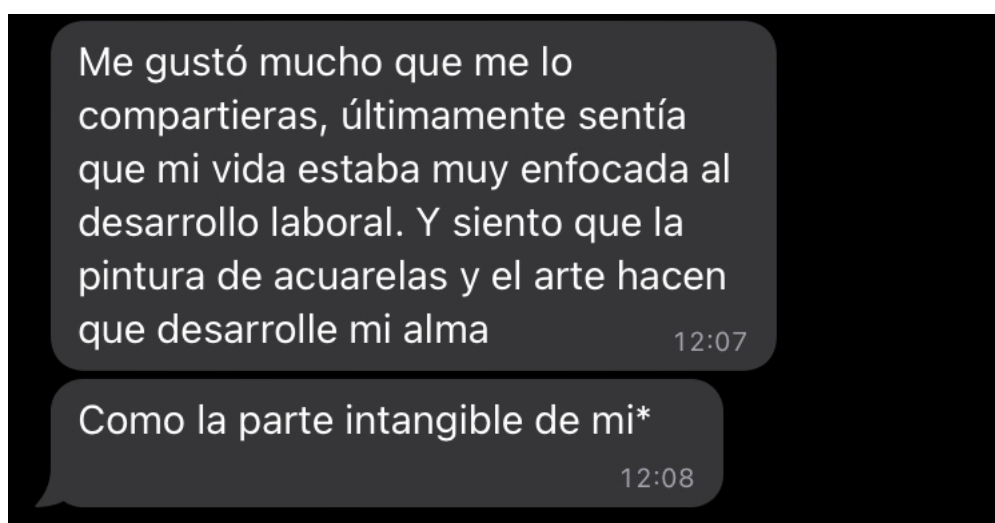

Ilustración 25. Respuesta de encuesta. 2022

Por otro lado, las entrevistas aplicadas a estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico dentro de la Unidad de Aprendizaje EXAR arrojaron hallazgos similares. Una de las preguntas más significativas fue:

- “¿Te sientes feliz realizando prácticas artísticas?”

Las respuestas indicaron una relación directa entre el desarrollo artístico y la mejora en el estado emocional, así como una necesidad de mayor vinculación entre las prácticas educativas y los espacios culturales fuera del aula. Esto refuerza la idea de que las experiencias artísticas no solo educan en técnica, sino que promueven bienestar, identidad y ciudadanía activa.

Por otro lado, otra pregunta fue:

- ¿Tu perspectiva del arte ha cambiado al estar estudiando en la Facultad de Artes Visuales?

A lo que las respuestas expresaron una transformación significativa en la forma de concebir el arte: ya no solo como un pasatiempo, sino como un fenómeno cultural, político y socialmente activo.

Varios estudiantes señalaron que antes de su formación veían el arte como “dibujitos” o una “actividad recreativa”, pero que ahora lo entienden como un proceso complejo con bases históricas, simbólicas y funcionales. Una estudiante compartió que “el arte ahora es lo que me hace sentir viva, una obra capaz de hacerme pensar o empatizar con mi entorno”, mientras que otro reconoció que “gracias a la carrera he aprendido que incluso cosas creadas en otras profesiones también son arte”.

Este cambio de perspectiva también incluyó una mayor valoración del arte como medio de expresión crítica, una conciencia sobre su funcionalidad en el diseño, y una conexión emocional más profunda con su dimensión estética y política. En muchos casos, los estudiantes afirmaron que ahora aprecian más las obras, reconocen referencias históricas y comprenden procesos simbólicos y técnicos que antes pasaban desapercibidos.

Estas respuestas refuerzan el carácter transformador de las experiencias artísticas en contextos educativos, destacando cómo el arte amplía el pensamiento crítico, resignifica lo cotidiano y fortalece la identidad creativa del individuo, en completa coherencia con el análisis propuesto desde el marco teórico y los objetivos de esta investigación.

Finalmente, este conjunto de hallazgos está directamente alineado con los objetivos de esta investigación, particularmente en cuanto a la comprensión del impacto emocional, reflexivo y formativo de las prácticas artísticas en contextos educativos. Además, estas transformaciones podrían verse reflejadas en productos artísticos que recuperen este proceso interno como parte del resultado pedagógico y creativo.

Diarios de Campo

Elaborados durante las sesiones, documentaron observaciones situadas, interacciones espontáneas, momentos de diálogo significativo y progresos observables. Estos diarios permitieron relacionar los hallazgos con el corpus teórico, particularmente en lo referente a la noción de experiencia significativa (Dewey, Zuluaga, Eisner) y a las prácticas sociales (Schatzki, 1996).

Durante las sesiones realizadas en el aula y otros espacios formativos, se elaboraron diarios de campo que documentaron observaciones clave sobre el comportamiento de los

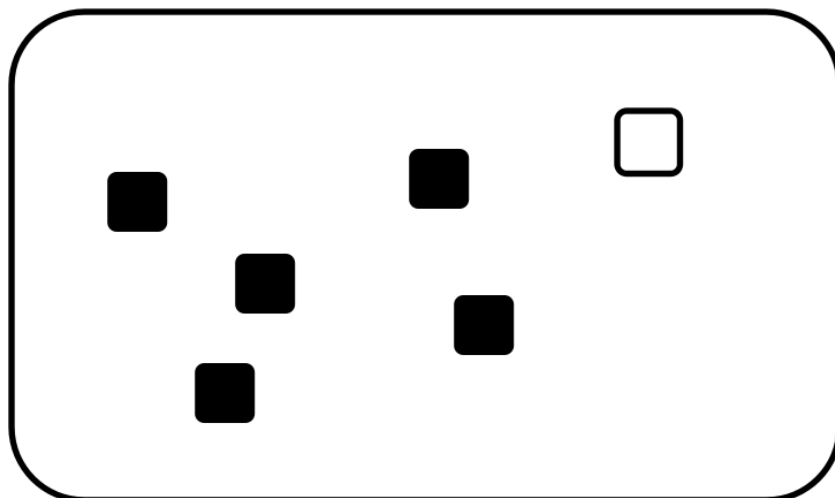
estudiantes, las dinámicas grupales, la recepción de la metodología aplicadas y las transformaciones detectadas a lo largo del proceso educativo-artístico.

Este instrumento fue fundamental para registrar y analizar experiencias significativas desde una mirada situada y reflexiva. Los diarios no solo captaron datos descriptivos, sino que también permitieron al investigador identificar momentos de conexión emocional, participación espontánea, y aprendizajes emergentes que no siempre se hacen visibles en evaluaciones formales. Esta práctica responde directamente al objetivo específico 1, centrado en registrar y comprender experiencias educativas que trascienden el currículo.

Un hallazgo especialmente relevante fue la socialización generada en espacios culturales, como las visitas a museos. Estas experiencias, comparadas en los diarios con lo que ocurre en el aula, revelaron patrones comunes de apropiación del conocimiento: los estudiantes interactuaban entre sí, reflexionaban sobre lo observado y establecían vínculos afectivos con las obras, generando experiencias estéticas que podían ser objetivadas en registros visuales y textuales (ilustración 26)

La evidencia escrita y visual recogida en los diarios sugiere que los espacios de aprendizaje artístico —tanto institucionales como informales— actúan como escenarios de formación sensible y ciudadana, en los que se construyen significados colectivos a partir del arte. Esta dimensión se conecta con los objetivos 2 y 3, al mostrar el impacto transformador de estas vivencias y su potencial para inspirar productos visuales o pedagógicos.

Aula

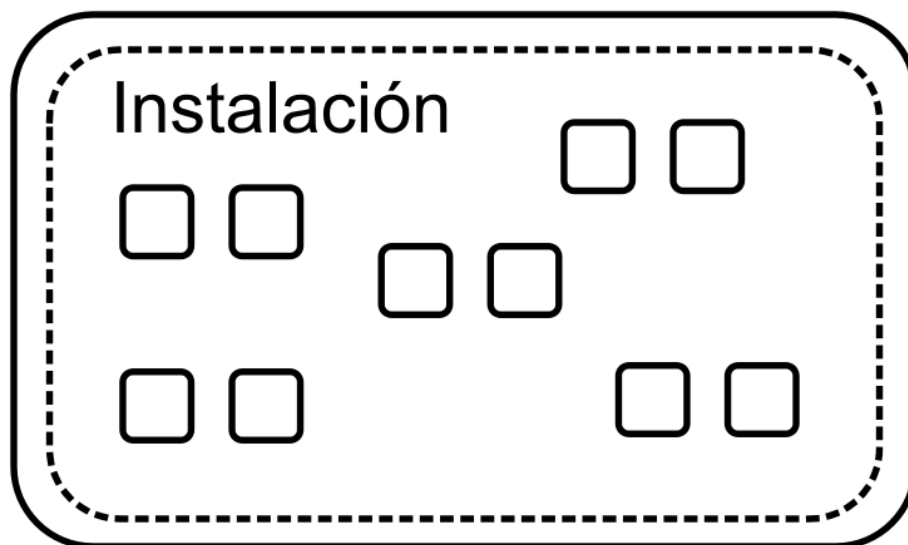

Estudiantes

Estudiante socializando su experiencias.

Museo

Personas socializando su experiencias.

Ilustración 26. Gráfica 1 y 2, A través de estas gráficas se explica el proceso de la similitud entre la socialización de experiencias artísticas en un aula y un museo.

Registros Fotográficos y Audiovisuales

Este instrumento fue esencial para capturar gestos, expresiones, interacciones y procesos visuales que no siempre pueden ser descritos verbalmente. Las imágenes recogen desde momentos de producción artística hasta la exposición final, y permiten objetivar los avances del alumnado, reforzando el análisis de la experiencia como proceso sensible, expresivo y social.

De manera particular, las sonrisas capturadas en varias ilustraciones (por ejemplo, Ilustraciones, 30, 32 y 38) se vuelven testimonio visual del disfrute, la participación activa y el bienestar emocional de las y los estudiantes durante las sesiones. Estas expresiones dan cuenta de una experiencia significativa que trasciende lo académico, y evidencian la creación de entornos de aprendizaje afectivos, colaborativos y motivadores, en consonancia con los objetivos de esta investigación.

En conjunto, estos instrumentos no solo documentan lo ocurrido, sino que también se convierten en evidencia del cumplimiento de los objetivos específicos de esta investigación. A través de ellos, se pudo: a) registrar y analizar experiencias educativas que trascienden el currículo formal; b) identificar su impacto en los individuos y en el entorno social; y c) producir materiales visuales y pedagógicos que permiten compartir y prolongar dichas experiencias en otros contextos.

Ilustración 27. Estudiantes mostrando una actividad realizada dentro de unidad de aprendizaje EXAR 2022. Imagen de archivo

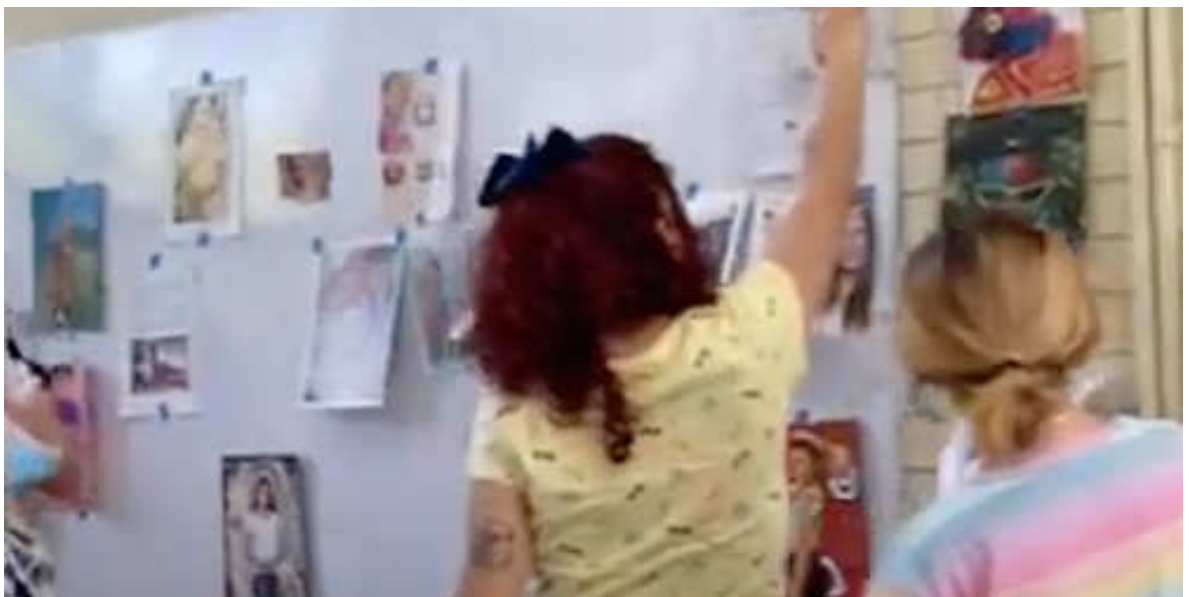

Ilustración 28. Estudiantes de EXAR (2022) luego de una práctica, video de exposición en el aula, link: https://youtu.be/6yKdzY_r7Bg

Ilustración 29. Ejercicio de colaboración en MEDCA 2023

Ilustración 30. Intervención espontánea durante EXAR, 2022

Ilustración 31. Estudiante de Laboratorio de dibujo, 2022

Ilustración 32. Estudiante sonriendo durante Laboratorio de dibujo, 2022

Ilustración 33. Muestra de proyectos en EXAR, 2022

Ilustración 34. Estudiante mostrando su progreso en EXAR, 2021

Ilustración 35. Ejercicio de colaboración en Metodologías de la enseñanza del arte, 2024

Ilustración 36. Ejercicio de colaboración en MEDCA, 2023

Ilustración 37. Observación de proyectos en el aula 2021

Ilustración 38. Fin de curso en Laboratorio de color, 2023

Ilustración 39. Estudiantes exhibiendo su proyecto final de MEDCA, 2023

Ilustración 40. Fin de cursos EXAR, 2021

Ilustración 41. Estudiante durante su aplicación de proyecto de Metodologías de la enseñanza, 2024

11. Creación de Productos Artísticos

El registro fotográfico y audiovisual permitió capturar gestos, interacciones y emociones —especialmente expresiones de disfrute, colaboración y apropiación simbólica del espacio— que se convirtieron en insumos sensibles y conceptuales para la producción artística.

A partir de estas imágenes, no solo se documentaron experiencias, sino que se estableció un puente entre lo vivido y lo creado: las fotografías, los materiales descartados, las palabras de los estudiantes y los mapas conceptuales fueron transformados en piezas visuales con valor simbólico.

Esta transición metodológica de la documentación a la producción responde directamente al objetivo específico número 3: producir obras artísticas que compartan experiencias como formas de conocimiento. Así, la obra ya no representa un fin estético aislado, sino una síntesis sensible del proceso educativo.

Las obras realizadas son:

- Mapa de experiencias
- Más allá de la nota
- Intersección del cuerpo y conocimiento
- Co-Lab

“Mapa de experiencias”, creado con materiales desechados, simboliza los restos tangibles del proceso formativo, otorgándoles nueva vida y sentido como arte colectivo. Este proceso creativo no es ilustrativo, sino reflexivo: la experiencia significativa no solo se

registra, sino que se reconfigura como obra, adquiriendo autonomía estética y pedagógica. En ese sentido, la producción de obra actúa como una forma de archivo afectivo que permite compartir la transformación vivida en el aula y más allá de ella, reafirmando el arte como herramienta de construcción social.

Ilustración 42. Mapa de experiencias. Técnica mixta sobre tela 2024 Abraham Escalante

“Lejos de la nota” es una pieza fotográfica que captura momentos espontáneos del aula y los espacios culturales intervenidos durante el proyecto. A través de gestos, miradas y sonrisas, se documenta la dimensión afectiva del aprendizaje, especialmente aquellas instancias en que la experiencia artística se vuelve significativa para el estudiante y lo que

le rodea. La cámara, como herramienta de mediación, recoge lo que escapa a la palabra, configurando un archivo sensible que refuerza el arte como acto relacional y pedagógico.

Ilustración 43. Mapa visual de experiencias más allá de la nota Fotografías instantáneas 2024 Abraham Escalante

“Intersección del cuerpo y el conocimiento” es una serie de 24 fotografías digitales que exploran la relación entre la teoría y la práctica en la formación de la identidad artística. Las imágenes resaltan el papel de las manos como herramientas fundamentales en la expresión creativa, evidenciando cómo las experiencias previas influyen en la construcción de la identidad artística de los estudiantes.

Esta obra plantea una reflexión visual sobre la síntesis entre teoría y práctica, enfocándose en las manos como símbolo del hacer artístico. Cada imagen de la serie captura momentos en que el cuerpo del estudiante actúa como canal de expresión y comprensión, subrayando la construcción de identidad a partir de la acción. Las fotografías no son solo un registro técnico, sino una exploración de cómo la corporalidad y el pensamiento se entrelazan en el proceso formativo.

Ilustración 44. primera presentación de la obra Intersección del cuerpo y el conocimiento

“Co-Lab” es una escultura colaborativa surgida en el aula durante la clase de Metodología de la Enseñanza. Concebida como un ejercicio de creación conjunta, esta pieza materializa el diálogo entre teoría y práctica mediante el trabajo colectivo de los estudiantes. Cada elemento fue ensamblado desde la experiencia compartida, permitiendo que la obra se convierta en testimonio tridimensional de una experiencia significativa.

Lejos de ser un producto final, “Co-Lab” representa el proceso mismo: la negociación, la escucha, el error, la improvisación y el consenso. Su construcción en el espacio común

del aula refuerza el arte como herramienta pedagógica viva, donde la creación deviene en acto de vinculación y reflexión. Así, la escultura se posiciona como archivo físico y afectivo, activando memorias compartidas que fortalecen el sentido del aprendizaje como experiencia transformadora.

Ilustración 45. , Co-Lab, Masa para modelar intervenida por estudiantes.

Estas cuatro obras no solo evidencian la producción material generada durante el proyecto, sino que también se articulan con los objetivos centrales: documentar experiencias significativas, fomentar la expresión crítica del alumnado y valorar el arte como herramienta de transformación social. En conjunto, funcionan como archivo afectivo y político de una pedagogía centrada en el sujeto, cuya creatividad se activa en el cruce entre lo individual y lo colectivo. Los hallazgos más relevantes emergen de esta intersección: donde el hacer se convierte en saber, y el arte en testimonio vivo del aprendizaje.

12. Hallazgos

El arte, entendido como una herramienta para profundizar en la experiencia humana, desempeña un papel central en la reflexión sobre las dinámicas sociales y educativas. Este enfoque nos lleva a considerar el rol del docente como creador de experiencias significativas, y a contrastarlo con la figura del artista como creador de obras de arte. Y como en ambos casos se trasciende la producción individual para convertirse en un acto colectivo y transformador. Estas perspectivas nos invitan a reconsiderar la producción artística y la relación entre arte, educación y sociedad.

Desde una perspectiva pedagógica, el análisis de datos recopilados revela que la implementación de metodologías activas y centradas en el estudiante fomenta una conexión más profunda con los procesos creativos. En el curso de Experimentación Artística (EXAR), los estudiantes exploraron materiales y técnicas desde una perspectiva experimental, promoviendo un aprendizaje autónomo y significativo. En el curso de Mediación Cultural y Artística (MEDCA), las actividades destacaron la importancia de vincular la producción artística con su contexto sociocultural, ampliando la comprensión del arte como fenómeno colectivo (Dewey, 1934).

La combinación de instrumentos como registros fotográficos, grupos focales y análisis de productos artísticos proporciona una visión integral del impacto de estas metodologías en la educación artística. Estos hallazgos validan la relevancia de las estrategias activas en el aula y abren interrogantes sobre su aplicación en otros contextos educativos. Por ejemplo, el uso de metodologías participativas permite que los estudiantes no solo comprendan conceptos teóricos, sino que también los traduzcan en resultados tangibles. En este sentido, el proyecto integra gráficos, archivos y piezas artísticas que ilustran cómo estos conceptos se convierten en nuevas perspectivas para la enseñanza del arte.

Los resultados de este análisis evidencian que las experiencias significativas en las artes visuales trascienden el ámbito académico y se manifiestan en la vida cotidiana de los participantes. Al concebir el arte no solo como una práctica técnica, sino como un espacio de experimentación y reflexión colectiva, se potencia su impacto en la construcción de nuevas formas de pensamiento y acción social.

La exploración de materiales, técnicas y procesos creativos se convierte en un vehículo para el autoconocimiento, el diálogo y la colaboración, facilitando el desarrollo de competencias clave para la vida en comunidad. Asimismo, el uso de metodologías activas en la enseñanza artística demuestra que la participación en procesos creativos no solo favorece el aprendizaje autónomo, sino que también estimula el pensamiento crítico. En contextos no académicos, estos aprendizajes se traducen en la apropiación del arte como herramienta de expresión y transformación social, enriqueciendo la vida pública y el sentido de identidad colectiva.

Por lo que los hallazgos de esta investigación confirman lo anticipado en el corpus teórico: la experiencia estética, entendida como vivencia personal significativa (Shusterman, 2013; Agirre, 2005), constituye el corazón del aprendizaje artístico. Las prácticas desarrolladas en el aula, al ser colectivas, sensibles y expresivas, no solo estimulan la

creatividad, sino que resignifican el rol del estudiante como sujeto activo en la construcción del conocimiento (Acaso, 2013; Dewey, 1934).

Esta investigación demuestra que el arte no solo comunica o representa, sino que transforma. Siguiendo la propuesta de Joseph Beuys (1974), se validó que toda persona puede ser artista cuando se habilitan contextos educativos afectivos, colaborativos y sensoriales. Las metodologías aplicadas, al integrar cuerpo, emoción, intuición y pensamiento, generaron micro-revoluciones pedagógicas (Acaso, 2015), promoviendo no solo aprendizajes técnicos, sino también éticos y comunitarios.

La producción de obra no fue fin en sí misma, sino un medio para visibilizar saberes situados, narrativas individuales y deseos colectivos. Desde esta óptica, el aula dejó de ser un espacio de instrucción para convertirse en un laboratorio de sentido, donde el arte y la educación se entretajan como prácticas sociales con impacto transformador (Schatzki, 1996; Ariztía, 2017). Esta perspectiva permite pensar en una pedagogía del arte expandida, abierta a la diversidad cultural latinoamericana y comprometida con la formación de ciudadanos más críticos, sensibles y creativos.

Finalmente, este estudio abre nuevas interrogantes sobre la aplicación de estas estrategias en otros ámbitos educativos y comunitarios. La interacción entre arte, educación y sociedad no solo fortalece la comprensión del arte como fenómeno colectivo, sino que también posiciona la práctica artística como un motor de cambio que puede incidir en la formación de ciudadanos más empáticos y comprometidos con su entorno.

13. Conclusiones

La concepción de la sociedad y su historia como una progresión lineal ha demostrado ser un enfoque limitado. Por el contrario, visualizarla como una línea fracturada con múltiples puntos de partida y encuentro ofrece una visión más inclusiva y realista de nuestra posición en el mundo y hacia dónde queremos dirigirnos. En consonancia con Bauman (2000), esta sociedad abierta en la que vivimos evoca también la experiencia angustiante de una población heterónoma, de un sistema en contra de su voluntad. Estas fracturas se manifiestan con mayor claridad en las barreras, tanto territoriales como culturales, que pueden alejarnos de un ideal utópico de libertad.

Es fundamental reconocer que estas barreras no son intrínsecamente negativas. La diversidad puede convertirse en un recurso valioso cuando se gestiona de manera adecuada. En este contexto, el arte se presenta como un medio para diluir dichas barreras. Al promover la confianza en la individualidad y en las comunidades, el arte tiene el potencial de contrarrestar el miedo y fomentar la conexión entre personas y culturas. Como se observó en experiencias como 'Co-Lab' o los grupos de enfoque en EXAR, la práctica artística no solo generó expresión individual, sino también vínculos colectivos y significativos.

Imaginemos una obra de arte o un currículo académico que nos haga más conscientes de quiénes somos y dónde estamos. Esta obra no solo nos ayudaría a enfrentar catástrofes, sino que también redefiniría la seguridad más allá de las herramientas tradicionales de defensa. En una actividad de clase inspirada en el proceso de Picasso con 'Guernica' (Chipp, 1968), los estudiantes compartieron preocupaciones personales como detonantes para la creación. Inicialmente reacios, comenzaron a abrirse luego de que el docente compartiera sus propias inquietudes, como la salud mental. Este ejercicio no solo diluyó las barreras personales, sino que también fomentó un espacio de confianza y colaboración, acercándose a un ideal colectivo de bienestar social.

Esta experiencia demuestra que el arte puede convertirse en una herramienta para comprendernos, superarnos y aprender a habitar junto a otros. Confirma que construir confianza sobre cimientos diversos —como la creatividad, el afecto y la escucha— es una estrategia viable para enfrentar los desafíos de la contemporaneidad.

En conclusión, la educación artística debe consolidarse como un espacio de libertad crítica, donde sea posible cuestionar, imaginar y construir. Una pedagogía del arte comprometida no solo desarrolla habilidades estéticas, sino también capacidades éticas, afectivas y ciudadanas. En este marco, la confianza se revela como una habilidad vital: confiar en el otro, en uno mismo, y en la posibilidad de transformar. Así, el arte deja de ser un refugio para convertirse en un campo de acción concreta, capaz de nutrir una vida más justa, empática y compartida.

Ilustración 46. Promoción de la Facultad de Artes Visuales en una preparatoria

Anexos

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 1. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/1ypzVr7SxbA>

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 2. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/fi-Zskyn9zs>

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 3. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/PDaR1EW0i0c>

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 4. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/ijFtOjG3GBI>

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 5. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/liGq3r80PFs>

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 6. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/tXJgcUVJyHE>

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 7. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/cek-Hcg98dg>

Escalante, A. (2022, junio). Grupo de enfoque EXAR – sesión 8. [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/nRM8wxN6imk>

Bibliografía

- Acaso, M. (2012). *Pedagogías invisibles: El espacio del aula como discurso*. Catarata.
- Acaso, M. (2013). *rEDUvolution: Hacer la revolución en la educación*. Paidós.
- Agirre, I. (2005). *Teorías y prácticas en educación artística*. Octaedro.
- Ariztía, T. (2017). La teoría de las prácticas sociales: Particularidades, posibilidades y límites. *Cinta de Moebio*, (59), 221-234. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2017000200221>
- Barbosa, A. M. (2015). *La imagen en la enseñanza del arte: Años 1980 y nuevos tiempos*. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Barone, T., & Eisner, E. W. (2011). *Arts Based Research*. SAGE Publications.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Berger, J. (2007). *Hold Everything Dear*. Vintage Books.
- Beuys, J. (1974). citado en C. Kuoni (1990), *Energy Plan for the Western Man – Joseph Beuys in America* (pp. 25-27). *Four Walls Eight Windows*. (La contraportada incluye una sinopsis del libro y una breve biografía del autor)
- Beuys J. and Böll H. (1972), citado en: Caroline Tisdall, *Joseph Beuys, exh.cat.*, Solomon R. Guggenheim Museum, New York 1979. p. 278.
- Blanco, M. (2012). Autoetnografía: Una forma narrativa de generación de conocimiento, *Andamios*, Volumen 9, número 19.
- Cabrera, R. (2016). *Indagaciones sobre arte y educación*. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Camnitzer, L. (2016). *Didáctica de la liberación: Arte conceptual como pedagogía radical*. Fundación Cisneros.

- Chipp, H. B. (1968). *Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics*. University of California Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewey, J. (1934). *El arte como experiencia*. Fondo de Cultura Económica.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
- Díaz, F., & Hernández, G. (2004). *Estrategias para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista*. McGraw-Hill.
- Efland, A. (1990). *Una historia de la educación artística*. Paidós.
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente: El rol de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós.
- Foster, H. (2001). *El retorno de lo real*. Ediciones Akal.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Guasch, O. (1997). *Cuadernos Metodológicos: Observación participante*. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Hernández-Hernández, F., & Sancho-Gil, J. M. (2017). Autoetnografía como metodología de investigación: Perspectivas y desafíos. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 20(3), 1-14.
- Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia: La formación de otra cultura de las artes*. Adriana Hidalgo Editora.
- Latorre, M. (2017). *Aprendizaje significativo y funcional*. Universidad Champagnat.
- Morin, E. (2021). *Posibles aún visibles: Edgar Morin y el realismo de la utopía: Los siete saberes y la agenda 2030*. UNESCO.

- Paniagua, K. (2007). El documental como crisol: Análisis de tres casos para una antropología de la imagen. Publicaciones de la Casa Chata.
- Pink, S. (2014). Doing Visual Ethnography. SAGE Publications.
- Schatzki, T. (1996). Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social. Cambridge University Press.
- Shusterman, R. (2013). Estética pragmatista: Vivir la belleza.
- Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. Holt Rinehart & Winston.
- Unesco. (2005). Libertad y creatividad: Defender el arte, defender la diversidad.
- Valles, M. (2002). Entrevistas cualitativas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Wilson, B., Hurwitz, A., & Wilson, M. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte: ¿Por qué el dibujo? ¿Por qué dibujar? Paidós.
- Zuluaga, G. (2018). Experiencias significativas de educación en emergencia. Hojas y Hablas, 15. <http://revistas.unimonserrate.edu.co:8080/hojasyhablas/article/view/147/138>

Fuentes de consulta Web:

Acaso M. 2015, ¿Cómo cambiar el paisaje de la educación?, TEDxBarcelanoED

<https://youtu.be/ZFWG8zBmUXM>

Acaso M, 2017, Conferencia Magistral, "Defendiendo el aprendizaje como un lugar para la pasión"

<https://youtu.be/maSdwv65SVU>

Acaso M, 2017, Entrevista María Acaso III Congreso de Arte y Educación UC

<https://youtu.be/8KAVp6mfhwg>

Camnitzer L., 2016, El arte como educación, Museo Jumex

<https://www.youtube.com/watch?v=ZgsxU5xN54U&t=726s>

Museo Marco. (s.f.), Interactua, Recuperado el 04 de mayo, 2024, de <https://www.marco.org.mx/actividades-comunidades/>

Salgado E. y Perez C., (2013) Bolivar ganador, Experiencias significativas, Recuperado el 10, de octubre, 2023 <https://ejestransversalesessedbolivar.files.wordpress.com/2013/06/experiencias-significativas.pdf>

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. . The Art Wall, 2019. Escuela Internacional Anglo BritánicoIlustración 1. .
The Art Wall, 2019. Escuela Internacional Anglo Británico

Ilustración 2. . Nota encontrada en el aula, 2022 Facultad de Artes VisualesIlustración 2.
. Nota encontrada en el aula, 2022 Facultad de Artes Visuales

Ilustración 3. Doodle day, 2019 Experimento en el aula de artes, Escuela Internacional
Anglo BritánicoIlustración 3. Doodle day, 2019 Experimento en el aula de artes, Escuela
Internacional Anglo Británico

Ilustración 4. Brindando asesoría en un encuentro espontáneo con una estudiante de la
asignatura Experimentación Artística en un centro comercial, 2022Ilustración 4.
Brindando asesoría en un encuentro espontáneo con una estudiante de la asignatura
Experimentación Artística en un centro comercial, 2022

Ilustración 5. Muestra de trabajos de estudiantes en el aula, en la clase de EXAR,
Facultad de Artes Visuales, 2022Ilustración 5. Muestra de trabajos de estudiantes en el
aula, en la clase de EXAR, Facultad de Artes Visuales, 2022

Ilustración 6. Reflexión de como crecer en comunidad, notas de diario de campo,
2022Ilustración 6. Reflexión de como crecer en comunidad, notas de diario de campo,
2022

Ilustración 7. Mapa conceptual de epistemología y lenguaje, diario de campo,
2023Ilustración 7. Mapa conceptual de epistemología y lenguaje, diario de campo, 2023

Ilustración 8. Clase de Experimentación Artística, viernes 7:00 pm, marzo
2022Ilustración 8. Clase de Experimentación Artística, viernes 7:00 pm, marzo 2022

Ilustración 9. Centro de Producción Artística, Facultad de Artes Visuales,
2010Ilustración 9. Centro de Producción Artística, Facultad de Artes Visuales, 2010

Ilustración 10. Taller de minilibro impartido en el Colegio Maranta 2020Ilustración 10.
Taller de minilibro impartido en el Colegio Maranta 2020

Ilustración 11. Mural Sueña, Matehuala San Luis Potosi, 2014. Imagen de archivo
Ilustración 11. Mural Sueña, Matehuala San Luis Potosi, 2014. Imagen de archivo

Ilustración 12. Feeling like home, intervención en el jardín de la Residencia en Madrid, 2013. Imagen de archivo
Ilustración 12. Feeling like home, intervención en el jardín de la Residencia en Madrid, 2013. Imagen de archivo

Ilustración 13. Actividad espontanea realizada por niños luego de la actividad “Feeling like home”, 2013. Imagen de archivo
Ilustración 13. Actividad espontanea realizada por niños luego de la actividad “Feeling like home”, 2013. Imagen de archivo

Ilustración 13. Taller de fotografía con “Los Coyos” Colonia Garza Nieto, Monterrey, México, 2014. Imagen de archivo
Ilustración 13. Taller de fotografía con “Los Coyos” Colonia Garza Nieto, Monterrey, México, 2014. Imagen de archivo

Ilustración 14. Still de video RENACE ABP, Link:
<https://youtu.be/gGap6KUPzkY?si=uAekuEcSM6B5WvW4>
Ilustración 14. Still de video RENACE ABP, Link: <https://youtu.be/gGap6KUPzkY?si=uAekuEcSM6B5WvW4>

Ilustración 15. Arte Colectivo, taller de arte urbano, Monterrey, 2021
Ilustración 15. Arte Colectivo, taller de arte urbano, Monterrey, 2021

Ilustración 16. Preparación de pintura para un mural con la Iglesia Metodista Agua Viva, Matehuala, San Luis Potosí, 2014. Imagen de archivo
Ilustración 16. Preparación de pintura para un mural con la Iglesia Metodista Agua Viva, Matehuala, San Luis Potosí, 2014. Imagen de archivo

Ilustración 17. Everyone is a pilgrim. 2015
Ilustración 17. Everyone is a pilgrim. 2015

Ilustración 18. Pintando ideas. 2017
Ilustración 18. Pintando ideas. 2017

Ilustración 19. Niña sonriendo con escultura de material reciclado, 2018. Imagen de archivo
Ilustración 19. Niña sonriendo con escultura de material reciclado, 2018. Imagen de archivo

Ilustración 20. “Clase de arte libre”, Colegio Internacional Madison, 2020
Ilustración 20. “Clase de arte libre”, Colegio Internacional Madison, 2020

Ilustración 21. Clase de dibujo, Colegio Internacional 2020
Ilustración 21. Clase de dibujo, Colegio Internacional 2020

Ilustración 22. Colaboración de pintura sobre cristal con Khaled Mumbarouk, 2018
Ilustración 22. Colaboración de pintura sobre cristal con Khaled Mumbarouk, 2018

Ilustración 23. Adolescentes utilizando pintura durante un taller en el Colegio Cristiana Maranatha, 2020. Imagen de archivo
Ilustración 23. Adolescentes utilizando pintura durante un taller en el Colegio Cristiana Maranatha, 2020. Imagen de archivo

Ilustración 24. Grupo de enfoque con estudiantes de EXAR. 2022,
Ilustración 24. Grupo de enfoque con estudiantes de EXAR. 2022,

Ilustración 25. Respuesta de encuesta. 2022
Ilustración 25. Respuesta de encuesta. 2022

Ilustración 26. Gráfica 1 y 2, A través de estas gráficas se explica el proceso de la similitud entre la socialización de experiencias artísticas en un aula y un museo.
Ilustración 26. Gráfica 1 y 2, A través de estas gráficas se explica el proceso de la similitud entre la socialización de experiencias artísticas en un aula y un museo.

Ilustración 27. Estudiantes mostrando una actividad realizada dentro de unidad de aprendizaje EXAR 2022. Imagen de archivo
Ilustración 27. Estudiantes mostrando una actividad realizada dentro de unidad de aprendizaje EXAR 2022. Imagen de archivo

Ilustración 28. Estudiantes de EXAR luego de una práctica, video de exposición en el aula, link: https://youtu.be/6yKdzY_r7Bg
Ilustración 28. Estudiantes de EXAR luego de una práctica, video de exposición en el aula, link: https://youtu.be/6yKdzY_r7Bg

Ilustración 29. Ejercicio de colaboración en MEDCA
Ilustración 39. Ejercicio de colaboración en MEDCA

Ilustración 30. Intervención espontánea durante EXAR
Ilustración 30. Intervención espontánea durante EXAR

Ilustración 31. Estudiante de Laboratorio de dibujoIlustración 31. Estudiante de Laboratorio de dibujo

Ilustración 32. Estudiante sonriendo durante Laboratorio de dibujoIlustración 32. Estudiante sonriendo durante Laboratorio de dibujo

Ilustración 33. Muestra de proyectos en EXARIlustración 33. Muestra de proyectos en EXAR

Ilustración 34. Estudiante mostrando su progreso en EXARIlustración 34. Estudiante mostrando su progreso en EXAR

Ilustración 35. Ejercicio de colaboración en Metodologías de la enseñanzaIlustración 35. Ejercicio de colaboración en Metodologías de la enseñanza

Ilustración 36. Ejercicio de colaboración en MEDCAIlustración 36. Ejercicio de colaboración en MEDCA

Ilustración 37. Observación de proyectos en el aulaIlustración 37. Observación de proyectos en el aula

Ilustración 38. Fin de curso en Laboratorio de colorIlustración 38. Fin de curso en Laboratorio de color

Ilustración 39. Estudiantes exhibiendo su proyecto final de MEDCAIlustración 39. Estudiantes exhibiendo su proyecto final de MEDCA

Ilustración 40. Fin de cursos EXARIlustración 40. Fin de cursos EXAR

Ilustración 41. Estudiante durante su aplicación de proyecto de Metodologías de la enseñanzaIlustración 41. Estudiante durante su aplicación de proyecto de Metodologías de la enseñanza

Ilustración 42. Mapa de experiencias Técnica mixta sobre tela 2024 Abraham EscalanteIlustración 42. Mapa de experiencias Técnica mixta sobre tela 2024 Abraham Escalante

Ilustración 43. Mapa visual de experiencias más allá de la nota Fotografías instantáneas 2024 Abraham Escalante

Ilustración 44. primera presentación de la obra Intersección del cuerpo y el conocimiento

Ilustración 45. , Co-Lab, Masa para modelar intervenida por estudiantes.

Ilustración 46. Promoción de la Facultad de Artes Visuales en una preparatoria