

Artículo de Investigación

Arte contemporáneo y educación: una revisión de la literatura sobre proyectos de investigación en el aula

Contemporary art and education: a review of the literature on classroom research projects

Yolanda Vives Jordana: Universitat de Lleida, España.
yvj1@alumnes.udl.cat

Fecha de Recepción: 24/06/2024

Fecha de Aceptación: 05/09/2024

Fecha de Publicación: 29/01/2025

Cómo citar el artículo:

Vives-Jordana, Y. (2025). Arte contemporáneo y educación: una revisión de la literatura sobre proyectos de investigación en el aula [Contemporary art and education: a review of the literature on classroom research projects]. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-14. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1393>

Resumen:

Introducción: El presente estudio se orienta desde la investigación documental con un método bibliográfico para la recolección de la información, procesamiento y presentación de resultados. Desde este enfoque, se busca explorar y analizar la relación entre el arte contemporáneo y la educación primaria como objeto de estudio dentro de un corpus documental para establecer relaciones y enunciados que permitan su comprensión en el contexto determinado por los objetivos investigativos. **Metodología:** se desarrollan tres fases en las que se identifican las fuentes primarias y secundarias de información, se analiza la información con la técnica de análisis de contenido y se establece los presupuestos teóricos para interpretar y afirmar categóricas según los objetivos determinados. **Resultados:** revelan que la integración del arte contemporáneo en la educación primaria beneficia al desarrollo de competencias críticas como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía cultural, y enfrenta desafíos que requieren un análisis profundo. **Discusión y conclusiones:** la investigación concluye que la revisión de la literatura muestra que el arte contemporáneo es fundamental a pesar de las limitaciones, como la falta de formación docente específica y la disponibilidad de recursos, los beneficios potenciales son suficientes para respaldar la inclusión en los programas educativos.

Palabras clave: arte contemporáneo; educación primaria; aprendizajes; inclusión educativa; diversidad social y cultural; interdisciplinariedad; didáctica; pensamiento crítico.

Abstract:

Introduction: The present study is oriented from documentary research with a bibliographic method for the collection of information, processing and presentation of results. From this approach, it seeks to explore and analyze the relationship between contemporary art and primary education as an object of study within a documentary corpus to establish relationships and statements that allow its understanding in the context determined by the research objectives. **Methodology:** three phases are developed in which the primary and secondary sources of information are identified, the information is analyzed with the content analysis technique and the theoretical assumptions are established to interpret and affirm categorical according to the determined objectives. **Results:** reveal that the integration of contemporary art in primary education benefits the development of critical competencies such as critical thinking, creativity, and cultural empathy, and faces challenges that require in-depth analysis. **Discussion and conclusion:** the research concludes that the literature review shows that contemporary art is fundamental despite the limitations, such as the lack of specific teacher training and the availability of resources, the potential benefits are sufficient to support inclusion in educational programmes.

Keywords: contemporary art; primary education; learning; educational inclusion; social and cultural diversity; interdisciplinarity; didactics; critical thinking.

1. Introducción

La educación artística desempeña un papel crucial en las metodologías pedagógicas contemporáneas, fomentando la autonomía y la capacidad investigativa en los estudiantes. Esta relevancia se alinea con tendencias educativas que privilegian un aprendizaje activo y contextualizado, poniendo énfasis en la importancia de las habilidades de indagación y descubrimiento más que en la recepción pasiva del conocimiento. Según Lowenfeld y Brittain (1980), una de las habilidades básicas para enseñar en las escuelas es “la capacidad de descubrir y de buscar nuevas respuestas, en lugar de esperar pasivamente las contestaciones e indicaciones del maestro” (p. 17). Ellos destacan que las experiencias artísticas ofrecen un terreno fértil para cultivar estas habilidades, subrayando la conexión intrínseca entre el arte y el desarrollo cognitivo y creativo.

Elliot W. Eisner, profesor en la Universidad de Stanford, ha contribuido significativamente al entendimiento de la actividad artística, transformando la percepción del arte de ser un proceso de creación espontánea a considerarlo como una construcción compleja de conocimientos especializados, altamente contextual y culturalmente específico (Viadel, 2003, p. 37). En los setenta, Eisner se involucró en el desarrollo de la Educación Artística Basada en la Disciplina (DBAE), un proyecto influyente promovido por el Centro Getty para la Educación del Arte desde 1982 hasta finales del siglo XX. El objetivo fundamental de la DBAE es desarrollar habilidades y conocimientos del alumno para comprender y apreciar el arte, integrando cuatro ejes fundamentales: estética, crítica de arte, historia del arte y las prácticas artísticas.

Viadel (2003) subraya la importancia de un aprendizaje artístico que capacite a los estudiantes para actuar y pensar críticamente dentro de la sociedad contemporánea. Este enfoque prepara a los estudiantes para interactuar adecuadamente en contextos culturales como museos y galerías, y para participar de manera informada y crítica en discusiones sobre el patrimonio cultural. La educación artística, entonces, debe formar personas capaces de comprender y

debatir razonadamente las informaciones de las páginas de cultura de la prensa diaria y ciudadanos que frecuenten el mundo del arte y de la cultura con asiduidad y criterio (p. 38).

Con la llegada de los movimientos posmodernos y la revolución digital, se ha visto el surgimiento de la "Cultura Visual", un campo que expande el enfoque educativo al considerar cualquier artefacto visual como parte del currículum artístico (Viadel, 2003, pp. 39-40). Este enfoque destaca la necesidad de entender y contextualizar artefactos visuales, no solo los tradicionalmente reconocidos como arte, en sus contextos históricos, sociales y políticos, reflejando cómo la tecnología y los cambios culturales influyen en la percepción y valoración del arte. Effland, Freedman y Sturh (2003) resaltan que la educación artística ha experimentado una importante transformación desde la modernidad hasta las corrientes posmodernas, mostrando cambios relevantes en la comprensión, la valoración del arte y su papel en la sociedad.

En las últimas décadas, la inclusión del arte contemporáneo en la educación primaria ha sido relevante por su capacidad para fomentar competencias críticas en los estudiantes, como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía cultural. Esta inclusión responde a las necesidades de la educación del siglo XXI, que busca no solo adquirir conocimientos técnicos sino también el crecimiento integral del alumno como individuo consciente de su entorno. Dewey (2008) argumenta que el arte juega un rol esencial en la educación al posibilitar a las personas relacionar sus vivencias personales con un aprendizaje significativo y contextualizado.

Chalmers (2003) aporta tres enfoques de la utilidad del arte centrados en diferentes autores que ilustran cómo enseñar arte en una sociedad multicultural, destacando funciones transculturales y contextuales del arte que pueden aportar significativamente en el contexto educativo. La conexión entre el arte contemporáneo y el ámbito educativo ha crecido, y las escuelas incluyen cada vez más el arte contemporáneo en sus programas (Ávila, 2003; González-Vida y Moleón, 2007; Abad, 2008; Aguirre, 2012, 2015). Arrufat (2019) observa una tendencia en las escuelas para integrar el arte contemporáneo en sus planes de estudio, a través de visitas a centros de arte contemporáneo o invitando a artistas a realizar proyectos en el aula. Hernández (2013) destaca que esta unión implica una variedad de prácticas educativas que pueden tener implicaciones y efectos muy diversos.

A pesar de los beneficios descritos, hay autores que denuncian la insuficiente presencia del arte contemporáneo en la escuela (Díaz-Obregón, 2003; Acaso, 2009; Boj, 2011; Aguirre, 2012; Miralles, 2012). La enseñanza de las artes plásticas en algunos países ha sufrido un retraso en cuanto a contenidos y métodos didácticos, y todavía sorprende la escasa presencia del arte contemporáneo en el currículum artístico nacional (Díaz-Obregón, 2003, p. 102). Esta escasez podría deberse a una cierta incompreensión habitual hacia el arte contemporáneo, que a veces lo aleja del público en general (Arrufat, 2019).

Este artículo contiene una revisión de la literatura existente sobre la relación entre el arte contemporáneo y la educación primaria. Su objetivo principal es comprender si es posible que esta disciplina se convierta en un instrumento efectivo para la intervención pedagógica en el siglo XXI y cómo hacerlo. Además, se presta especial atención a las principales contribuciones

del arte contemporáneo, los problemas relacionados con su implementación y las oportunidades que ofrece. A través de este análisis, se busca proporcionar una visión integral y crítica sobre el potencial del arte contemporáneo en la formación de estudiantes, promoviendo un enfoque educativo que responda a los desafíos y necesidades de la sociedad actual.

2. Metodología

Este estudio explora la relación entre el arte contemporáneo y la educación primaria utilizando una metodología cualitativa, enfocada en una revisión sistemática de la literatura. Inspirado en la perspectiva de Eisner (1995), este enfoque metodológico subraya que la investigación en educación artística debe ser un "esfuerzo sistemático que utiliza herramientas eruditas para responder preguntas", donde el proceso investigativo se convierte en un acto de indagación profunda, libre de dogmas y proselitismo, enfocado en comprender y no en predicar" (p. 219). El desarrollo metodológico detallado de la investigación se organiza en tres fases específicas, cada una diseñada para asegurar un enfoque exhaustivo y crítico:

Fase 1. Identificación de las fuentes de información: La selección de fuentes se realizó a través de una búsqueda exhaustiva en múltiples bases de datos académicas y repositorios de acceso abierto, como DialNet, Ebsco, Google Scholar, Redalyc, ResearchGATE, Scielo, Springerlink, Science Direct, JSTOR, PubMed, y bases específicas de arte y educación. Como criterios de búsqueda se utilizaron los siguientes descriptores: herramientas y estrategias de aprendizaje, Arte Contemporáneo y Educación, Arte como experiencia, el aprendizaje basado en proyectos, estrategias didácticas y arte, enseñar a través del arte. Para mejorar el rastreo bibliográfico se utilizaron operadores booleanos como el AND, OR y NOT. Se establecieron criterios de inclusión que privilegiaron estudios publicados entre 2019 y 2023, con un enfoque especial en aquellos que investigan la inclusión del arte contemporáneo en ambientes educativos diversos y que destacan prácticas pedagógicas innovadoras. En cuanto al idioma, se seleccionaron textos en español e inglés. Las fuentes seleccionadas abarcaron documentos primarios como libros y tesis, así como fuentes secundarias como artículos de revistas revisadas por pares y resúmenes de conferencias relevantes.

Inicialmente, se preseleccionaron 80 documentos de los cuales se clasificaron 63 de acuerdo con los descriptores estipulados, de estos se clasificaron 11 con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. No se tuvieron en cuenta para el análisis, los artículos que no hacían alusión al tema de interés. Posteriormente, se organizó la información extrayendo los objetivos, resultados y conclusiones de cada documento para agruparlos y analizarlos conforme a la aproximación del enfoque especial en quienes investigan la inclusión del arte contemporáneo en ambientes educativos diversos y que destacan prácticas pedagógicas innovadoras. Según los criterios expuestos, se analizaron 11 documentos, 10 corresponden a artículos científicos y 1 tesis de doctorado.

Fase 2. Proceso de análisis de la información: El análisis se llevó a cabo utilizando una combinación de análisis de contenido y técnicas hermenéuticas para interpretar los textos de forma que revelaran los significados subyacentes y las intenciones de los autores. Esta fase implicó la

codificación de datos, donde se identificaron temas recurrentes y se establecieron categorías de análisis. Se adoptó una perspectiva hermenéutica para profundizar en la comprensión de los contextos y las percepciones que rodean la aplicación del arte contemporáneo en la educación primaria, permitiendo así una interpretación rica y matizada de las prácticas educativas y artísticas descritas en la literatura.

Fase 3. Presupuestos teóricos: A partir de las interpretaciones obtenidas, se desarrollaron teorías que reflejan cómo el arte contemporáneo puede influir y mejorar la educación primaria. Se articuló una teoría formal que sintetiza los hallazgos, destacando cómo el arte contemporáneo fomenta competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, y la empatía cultural. Además, se examinaron las implicaciones de estas prácticas para el diseño curricular y las políticas educativas, proporcionando recomendaciones basadas en evidencia para educadores y formuladores de políticas.

El principal objetivo de este estudio fue determinar cómo la integración del arte contemporáneo en los currículos de educación primaria puede enriquecer la experiencia educativa y promover un aprendizaje interdisciplinario. Al revisar y analizar estudios empíricos y teóricos, este estudio aporta una visión integral y crítica de las metodologías y prácticas artísticas en la educación, destacando cómo estas pueden ser aplicadas efectivamente para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en diversos contextos educativos.

3. Resultados

Basándose en los objetivos del estudio, los resultados se dividen en tres categorías principales: a) Aportaciones del Arte Contemporáneo en la Educación Primaria; b) Enfoques Educativos Inclusivos y Diversidad Cultural; c) Educación Interdisciplinaria y Conexión entre Áreas de Conocimiento.

a) Aportaciones del Arte Contemporáneo en la Educación Primaria

El análisis de la literatura revela que el arte contemporáneo ejerce una influencia significativa en la educación primaria, especialmente en el fortalecimiento de competencias críticas y el desarrollo integral de los estudiantes. Huerta (2022) observa que la inclusión del arte contemporáneo en las aulas permite a los estudiantes reflexionar críticamente sobre su entorno y desarrollar un pensamiento más inclusivo y consciente de la realidad multicultural. Esta reflexión crítica no solo promueve una mayor comprensión del mundo, sino que también estimula a los estudiantes a cuestionar las normas establecidas y a desarrollar una conciencia social más profunda. La capacidad para reflexionar y analizar diferentes perspectivas es crucial en la formación de individuos capaces de enfrentar y resolver problemas complejos en una sociedad diversa y globalizada.

Complementando esta idea, Roldán (2020) añade que el contacto con el arte contemporáneo facilita el desarrollo de una empatía amplia y una comprensión más profunda de la diversidad cultural. La exposición a diversas formas de expresión artística y cultural no solo mejora la experiencia educativa, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado. Este enfoque educativo fomenta la apertura mental y el respeto por las diferencias, elementos esenciales para la convivencia pacífica y el trabajo colaborativo en entornos multiculturales.

Rubio (2018) destaca cómo el arte contemporáneo, al tratar temas complejos y controversiales, se convierte en un vehículo accesible y atractivo para abordar estos temas en el aula. Los estudiantes, al interactuar con obras que reflejan problemáticas sociales, políticas y ambientales, desarrollan una mayor capacidad para comprender y debatir sobre estos asuntos. Este proceso no solo enriquece su conocimiento, sino que también les permite formar opiniones informadas y participar activamente en discusiones significativas.

Además, Arrufat (2019) sostiene que el arte contemporáneo es crucial para el desarrollo de la autoexpresión y la identidad de los estudiantes. Proporciona un espacio para la exploración creativa y la experimentación, permitiendo a los jóvenes expresar sus pensamientos y emociones de maneras que las palabras no siempre pueden capturar. Esta modalidad artística también promueve la resiliencia emocional y psicológica, al ofrecer un medio para la catarsis y el descubrimiento personal. Estos aspectos son fundamentales en el desarrollo de la juventud, ayudando a los estudiantes a construir una identidad sólida y a gestionar sus emociones de manera saludable.

La integración del arte contemporáneo en el currículo escolar ha demostrado aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes, llevando a una participación más activa en el proceso educativo. A través de proyectos de arte contemporáneo, los estudiantes no solo aprenden sobre técnicas artísticas, sino que también adquieren habilidades valiosas en la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Estas habilidades son aplicables en múltiples disciplinas y situaciones de la vida real, proporcionando a los estudiantes herramientas prácticas para su futuro académico y profesional.

En conjunto, los resultados del análisis literario subrayan la importancia del arte contemporáneo en la educación primaria. Al fomentar la reflexión crítica, la empatía, la comprensión cultural, la autoexpresión y la motivación, el arte contemporáneo se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo integral de los estudiantes. Estos hallazgos sugieren que la incorporación sistemática y bien estructurada del arte contemporáneo en el currículo puede tener un impacto positivo significativo en la formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio.

b) Enfoques educativos inclusivos y diversidad cultural

Los estudios revisados indican que los enfoques educativos que integran el arte contemporáneo enriquecen la experiencia del aprendizaje y promueven una mayor inclusión y comprensión intercultural entre los alumnos. Sagredo-Lilo, Bizarría y Careaga (2020) destacan que el arte contemporáneo ofrece estrategias que fomentan la colaboración y la igualdad en el aula, creando un entorno inclusivo que considera la diversidad de los estudiantes. Este enfoque inclusivo se apoya en la evidencia de que el arte contemporáneo puede ayudar a abordar la diversidad cultural de manera efectiva. Al implementar estas estrategias en el aula, los educadores logran establecer un ambiente que no solo celebra la diversidad, sino que también la utiliza como una herramienta para enriquecer la experiencia educativa.

Este planteamiento se alinea con las recomendaciones de Valdés-Morales, López y Jiménez-Vargas (2019), quienes sugieren que el arte contemporáneo actúa como un medio para explorar y entender una variedad de experiencias culturales. En un contexto globalizado, la capacidad de comprender y colaborar con personas de diversas culturas es una competencia crucial. Como señala Huerta (2022), "la inclusión de prácticas artísticas contemporáneas en la educación primaria permite a los estudiantes interactuar con diversas realidades sociales y culturales, fomentando una mayor empatía y comprensión hacia las diferencias" (p. 203). Esta

afirmación resalta la importancia de incorporar el arte contemporáneo como una herramienta educativa que facilita la interacción con múltiples perspectivas culturales, contribuyendo así a una mayor comprensión intercultural entre los estudiantes.

Herraiz-García, de Riba y Marchena-Ricis (2022) añaden que las prácticas artísticas contemporáneas pueden proporcionar a los alumnos nuevas formas de conciencia educativa, promoviendo cambios y transiciones que refuercen la inclusión y la interculturalidad. Estas prácticas permiten a los estudiantes explorar y expresar sus propias raíces culturales mientras comprenden las de sus compañeros, actuando como un puente que conecta diferentes perspectivas culturales. Este proceso no solo beneficia el desarrollo social y emocional de los estudiantes, sino que también los prepara para vivir y trabajar en un mundo multicultural y globalizado.

La noción de imaginación, según Herraiz-García, de Riba y Marchena-Ricis (2022), desempeña un papel fundamental en este contexto, ya que posibilita la creación de nuevas visiones y enfoques en la educación artística. Esta dimensión social de la imaginación fomenta la conexión, la comprensión y la producción colectiva, promoviendo un aprendizaje que va más allá de la simple adquisición de conocimientos. El arte en la educación, desde esta perspectiva, se compromete con el pensamiento crítico y la transformación social, facilitando la convivencia y el aprendizaje conjunto dentro de la comunidad escolar. Este enfoque no solo contribuye al desarrollo individual de los estudiantes, sino que también fortalece el tejido social del aula al promover una cultura de respeto y valoración de la diversidad.

c) Educación interdisciplinaria y conexión de áreas del conocimiento

La literatura revisada revela que el arte contemporáneo desempeña un papel crucial en la integración de diversas disciplinas en el contexto educativo, facilitando la conexión entre distintos campos del conocimiento. Según Roldán (2020), "el arte contemporáneo, con su enfoque multidimensional, puede servir como una herramienta eficaz para integrar diversos campos del conocimiento en el aula" (p. 66). Esta visión destaca el potencial del arte para actuar como un puente entre disciplinas, permitiendo a los estudiantes abordar problemas y temas desde múltiples perspectivas.

Arrufat (2019) amplía esta idea al subrayar la capacidad del arte para unir diferentes áreas del conocimiento, proponiendo que la educación artística en la escuela primaria ofrece un entorno de tensiones y oportunidades que son esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Arrufat (2019) enfatiza que el arte no solo debe estar al servicio de otras disciplinas como la lectoescritura, las matemáticas, o la psicología, sino que debe ofrecer una visión holística y diferente de la realidad (p. 180). Esta perspectiva resalta el valor intrínseco del arte como un medio para fomentar un aprendizaje integral que no se limita a aplicar habilidades técnicas, sino que también enriquece la comprensión global del mundo.

La integración del arte contemporáneo con la tecnología también emerge como un área de interés significativo. Bacca-Pachón y Sierra-Castro (2022) destacan cómo la conexión entre el arte y la tecnología puede potenciar los procesos de aprendizaje, fomentando habilidades técnicas y creativas en los alumnos de primaria. Este enfoque multidisciplinario no solo enriquece la formación de los estudiantes, sino que también facilita la incorporación de nuevas tecnologías en la educación artística, preparándolos para un futuro donde la tecnología y la creatividad están cada vez más entrelazadas.

Además, Serón y Murillo (2020) sugieren que la inclusión del arte contemporáneo en la educación primaria puede promover una colaboración más estrecha entre las ciencias, las

humanidades y las artes. Esta integración genera un enfoque educativo más integral y conectado, que permite a los estudiantes abordar los temas desde una perspectiva más amplia y coherente.

Castejón (2021) refuerza esta idea al señalar que los museos y otras instituciones culturales juegan un papel fundamental en la promoción de la educación interdisciplinaria. Estas instituciones proporcionan recursos y oportunidades para que los alumnos exploren y relacionen diferentes disciplinas, desarrollando una comprensión más rica y matizada del mundo. La posibilidad de examinar y conectar diversas áreas del conocimiento a través del arte permite a los estudiantes lograr un aprendizaje más profundo y significativo. En conjunto, estos estudios subrayan cómo el arte contemporáneo, al facilitar la integración de diversas disciplinas, enriquece el proceso educativo y fomenta una comprensión más completa y conectada del conocimiento.

4. Discusión

Los resultados de esta revisión sistemática resaltan la importancia del arte contemporáneo en el desarrollo de competencias esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía cultural en la educación primaria. Estos hallazgos refuerzan las perspectivas de autores anteriores como Freedman (2006), que ya reconocían el valor del arte en ayudar a los estudiantes a comprender mejor su entorno social y cultural.

Además, la comparación con investigaciones anteriores a 2019, como la de Jové (2011), evidencia un cambio significativo en la profundidad y el enfoque con que el arte contemporáneo se integra en los currículos educativos, donde anteriormente se enfatizaba principalmente como un medio para fomentar la creatividad y el análisis crítico, las investigaciones más recientes sugieren un compromiso más sólido con la diversidad cultural y la inclusión.

Rubio (2018) y otros investigadores han argumentado que el uso de enfoques pedagógicos que incorporan el arte contemporáneo convierte la educación en una experiencia dinámica, donde las técnicas artísticas se emplean para promover un aprendizaje significativo y pertinente para los estudiantes. Este cambio conceptual y práctico señala una evolución en la pedagogía del arte hacia una integración más profunda y reflexiva de la diversidad cultural y la inclusión, proporcionando a los estudiantes herramientas vitales para interactuar en un entorno globalizado.

En línea con Eisner (2004), esta revisión apoya la idea de que la educación artística fomenta habilidades cognitivas fundamentales que son esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes. Los datos actuales muestran que el arte contemporáneo no solo potencia la creatividad, sino que también facilita una comprensión profunda y multifacética de la diversidad cultural y social, alineándose con teorías educativas que promueven un enfoque holístico y crítico en el aprendizaje. Además, las teorías de Vygotsky (2006) sobre el arte como herramienta clave para el desarrollo cognitivo y emocional encuentran un eco particular en el contexto del arte contemporáneo, que, al abordar temas complejos y diversos, se muestra especialmente efectivo para potenciar estas habilidades en un ambiente educativo. Esta capacidad de tratar temas complejos mediante el arte facilita el desarrollo emocional y cognitivo, preparando a los estudiantes para enfrentar y entender mejor el mundo complejo

en que viven. Desde un enfoque práctico, la necesidad de integrar el arte contemporáneo en el currículo escolar de manera accesible y relevante para todos los estudiantes es fundamental. Read (1986) y Arnheim (1993) han argumentado que la educación artística debe ser inclusiva y reflejar la diversidad cultural y social de los estudiantes. Esta premisa es crucial para desarrollar una educación integral y enriquecedora que prepare a los estudiantes para una sociedad diversa y heterogénea. La función del educador, entonces, es crear un ambiente de aprendizaje que estimule la creatividad y la autoexpresión, mientras fomenta una comprensión crítica de los valores estéticos y culturales. “No basta que el maestro se representa al alumno imaginativamente y en esta forma experimente y aprecie la individualidad de su disposición: debe identificarse realmente con la otra personalidad y sentir tal y como esta lo hace”. (Read, 1986, p. 75). Arnheim (1993), nos muestra de una manera metafórica lo que para sí representa la figura del profesor o maestro:

En las artes y en el resto de la educación, el mejor profesor no es el que comparte todo lo que sabe o el que guarda todo lo que podría dar, sino el que, con la sabiduría de un buen jardinero, observa, juzga y echa una mano cuando su ayuda es necesaria. (p. 71)

Huerta (2014) explica como los estudiantes a través del arte contemporáneo pueden reflexionar críticamente sobre lo que ocurre a su alrededor, ofreciéndoles la capacidad de tener un pensamiento más inclusivo.

En el marco de la educación contemporánea, Aguirre (2015) propone que reconsiderar la conexión entre el arte y la infancia puede conducir a enfoques educativos que no solo respeten, sino que también aboguen por la diversidad. Esto significa poner más énfasis a la personalización de la enseñanza del arte, asegurando que todos los alumnos puedan involucrarse y aprovecharse de ella. Cabe añadir que el valor de la creatividad y del arte en la escuela está aumentando debido a la demanda de flexibilidad y de pensamiento creativo en el entorno intercultural:

La creatividad y el arte se están introduciendo con fuerza en la escuela debido a un supuesto valor de empleabilidad en un mundo laboral que exige flexibilidad y pensamiento creativo, se ha convertido en un reclamo para las familias que, sin ser del todo conscientes, contribuyen a la mercantilización de la escuela. La creatividad a su vez ha servido para favorecer la integración del arte no figurativo en la escuela. Maestros reacios a incorporar un arte que no “se entiende”, encuentran una justificación en el supuesto beneficio para la creatividad y la imaginación que el arte abstracto parece tener. (Arrufat, 2019, p. 62)

Sin embargo, la implementación del arte contemporáneo en la educación primaria enfrenta desafíos significativos, como la falta de formación específica para los docentes y la escasez de recursos, que son barreras importantes para su implementación efectiva (Bacca-Pachón y Sierra-Castro, 2022). Estos desafíos subrayan la importancia de que los sistemas educativos inviertan en la formación continua de los educadores, asegurando que puedan comprender y utilizar el arte contemporáneo efectivamente en sus prácticas pedagógicas (Effland, Freedman y Sturh, 2003).

Los docentes arrastran carencias de la comunidad educativa en relación con las artes, es esencial que reciban formación para poder afrontar los retos educativos:

La incursión transversal de las artes en educación es un marco experimental para vislumbrar y aprender realidades transgresoras y transformadoras; pero también puede ser vivido por el equipo docente bajo la presión y el desconcierto, en algunos casos, al no verse competente ante dinámicas que se ven abocados a implementar. En un contexto educativo en el que, precisamente, la institución apostaba por el marco posibilitador de las artes en educación, era donde algunas docentes no se sentían competentes para afrontar su labor; la propia falta de formación y experiencia parecía centralizar la tensión. (Herraiz-García, de Riba y Marchena-Ricis, 2022, párr. 5)

Finalmente, los desafíos identificados ofrecen la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias para la formación docente y promover enfoques pedagógicos innovadores que faciliten la integración del arte contemporáneo en el aula de manera más efectiva (Castejón, 2021). "El arte tiene un papel crucial en la creación de una mente creativa y crítica, capaz de hacer conexiones entre diferentes disciplinas y aplicar el conocimiento de manera holística" (Eisner, 2004, p. 100). Rubio (2018), coincide con Eisner y destaca la importancia de crear estrategias didácticas que faciliten la inclusión del arte contemporáneo en la educación, empleando su potencial para conectar diferentes áreas y fomentar un aprendizaje más relevante. Además, la falta de recursos y apoyo institucional, especialmente en contextos desfavorecidos, requiere una atención especial para garantizar que la educación artística sea accesible para todos los estudiantes (Sagredo-Lillo, Bizarría y Careaga, 2020). Además, la investigación futura debería centrarse en: "Desarrollar materiales y programas que reflejen la diversidad y sean adaptables a las necesidades de cada comunidad educativa es fundamental para garantizar una educación artística de calidad y accesible para todos" (Huerta, 2022, p. 51).

5. Conclusiones

La revisión sistemática de la literatura reafirma el papel esencial y transformador del arte contemporáneo en la educación primaria, destacando su capacidad para fomentar competencias críticas fundamentales como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía cultural. Al integrar el arte contemporáneo en el currículo, los estudiantes son expuestos a una variedad de entornos sociales y culturales, lo que enriquece su desarrollo analítico y capacidades de argumentación, preparándolos para enfrentarse a un mundo diverso y en constante cambio.

El arte contemporáneo se destaca por su idoneidad para fomentar una interacción más activa y reflexiva, al estar susceptible a una variedad de interpretaciones. Esto implica un mayor intercambio, a parte de la contemplación, incita a pensar más allá de lo evidente y permite experimentar con lo contrario. Esto no solo promueve un mayor intercambio intelectual entre los estudiantes, sino que también les permite desarrollar una capacidad crítica y reflexiva que es esencial en la educación. Esta revisión también resalta la importancia de una educación artística que sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico o cultural. El arte contemporáneo, al funcionar como un puente entre diversas disciplinas académicas, enriquece la experiencia educativa al fomentar conexiones

significativas entre diferentes áreas del conocimiento. Este enfoque no solo prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos en contextos heterogéneos, sino que también promueve un aprendizaje más integral y contextualizado.

No obstante, la integración efectiva del arte contemporáneo en la educación primaria enfrenta desafíos significativos, principalmente la falta de formación específica para docentes y la escasez de recursos adecuados. Estas limitaciones pueden mitigarse mediante el desarrollo de estrategias enfocadas en la formación docente y la asignación de recursos que soporten programas de arte innovadores y efectivos en las escuelas. Futuras investigaciones deberían centrarse en desarrollar métodos y programas que faciliten la integración interdisciplinaria del arte contemporáneo en la educación. Esto incluye la creación de materiales didácticos que reflejen la diversidad cultural y que sean adaptables a diferentes contextos educativos, asegurando que todos los alumnos puedan beneficiarse de una educación artística rica y diversificada. Además, es esencial que futuros estudios exploren y documenten las prácticas exitosas de integración del arte en el aula, proporcionando modelos replicables y sostenibles que puedan ser adaptados por educadores alrededor del mundo. Se recomienda también que las investigaciones futuras analicen los impactos a largo plazo del arte contemporáneo en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes, con el objetivo de fortalecer las bases teóricas y prácticas de su implementación en la educación primaria.

En conclusión, el arte contemporáneo posee un potencial transformador significativo para la educación primaria, promoviendo no solo habilidades críticas y creativas, sino también una mayor empatía y comprensión intercultural. Superar los desafíos actuales y aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el arte contemporáneo requerirá un compromiso continuo, innovación y colaboración entre educadores, investigadores y políticos educativos para redefinir y enriquecer la educación artística en las escuelas de todo el mundo, preparando a las futuras generaciones para un mundo más inclusivo, diverso.

6. Referencias

- Abad, J. M. (2008). *Iniciativas de Educación artística a través del arte contemporáneo para la escuela infantil (3-6 años)* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <http://eprints.ucm.es/9161/1/T30966.pdf>
- Acaso, M. (2009). *Proyecto Queso*. <https://bit.ly/3YfhsW8>
- Aguirre, I. (2012). Hacia una nueva narrativa sobre los usos del arte en la escuela infantil. *Instrumento-Revista de Estudo e Pesquisa em Educação*, 14(2). <https://periodicos.ufjf.br/index.php/revistainstrumento/article/view/18765>
- Aguirre, I. (2015). *Repensar las relaciones entre artes e infancia en la educación escolar*. Universidad Pública de Navarra. <https://bit.ly/3xZnHCN>
- Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós.
- Arrufat, P. C. (2019). *Arte contemporáneo y educación artística en la escuela infantil. Mapa de tensiones y posibilidades* [Tesis doctoral]. Universidad de Barcelona. <https://bit.ly/3WfokQK>

- Ávila, R. M. (2003). La enseñanza del arte en la escuela. *Íber*, 37, 30-42.
- Bacca-Pachón, P. y Sierra-Castro, D. (2022). Relación arte/tecnología como herramientas para mejorar los procesos de enseñanza de la educación artística en estudiantes de educación primaria del contexto rural. *Revista de Educación Artística*, 15(1), 1-14. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.79000>
- Boj, C. (2011). Aulas contemporáneas: Arte y cultura visual en los centros escolares. En M. Acaso (Ed.), *Perspectivas: Situación actual de la educación en los museos de artes visuales* (pp. 115-117). Ariel.
- Castejón, M. (2021). Arte, museos y maestros: una perspectiva desde la formación del profesorado de educación primaria. *Artseduca*, 29(29), 127-139. <https://doi.org/10.6035/Artseduca.2021.29.10>
- Chalmers, F.G. (2003). *Arte, Educación y diversidad cultural*. Paidós.
- Dewey, J. (2008). *Arte como experiencia*. Paidós.
- Díaz-Obregón, R. (2003). *Arte contemporáneo y educación artística: los valores potencialmente educativos de la instalación* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid.
- Effland, A., Freedman, K. y Sturh, P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Akal.
- Eisner, E. W. (1995). *Educar la visión artística*. Paidós.
- Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Paidós.
- Freedman, K. (2006). *Enseñar la cultura visual*. Octaedro.
- González-Vida, R. y Moleón, M. (2017). *Ilustrando identidades. Arte, ilustración y cultura visual en Educación infantil y primaria*. Octaedro.
- Hernández, F. (2013). Modos de mediación sociocultural en las relaciones entre niños y jóvenes con manifestaciones de arte contemporáneo en la escuela. *Trama Interdisciplinar*, 4(1), 34-52. <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/article/view/5540>
- Herraiz-García, F., de Riba, S., y Marchena-Ricis, L. (2022). El potencial de las artes para imaginar otra educación. Aprendiendo de movimientos, posiciones y tránsitos en el caso del IE Pepa Colomer. *Artnodes*, 29, 1-12. <https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i29.392758>
- Huerta, R. (2014). La educación artística como motor de cambio social. *Cuadernos de Pedagogía*, 449, 46-50. <https://bit.ly/3WjFPiC>
- Huerta, R. (2022). La Memoria. Investigación Basada en las Artes para la formación del profesorado. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(1), 27-45. <https://doi.org/10.5209/ARIS.70081>
- Miralles, N. (2012). Educación artística y arte contemporáneo: la necesidad de abrir las puertas del aula. *BEA (Boletín de Educación Artística)*, 12, 19-21. <https://issuu.com/centroculturallamonda/docs/boletinbeamarzo2012>

- Read, H. (1986). *Educación por el arte*. Visor.
- Roldán, J. (2020). Impacto del arte contemporáneo en la educación primaria: una revisión de la literatura. *Educación y Cultura*, 22(2), 60-75.
- Rubio, A. (2018). Cuatro estrategias didácticas basadas en el arte contemporáneo. El Proceso educativo como obra de arte a través de metodologías artísticas de enseñanza-aprendizaje. *ANIAV-Revista de Investigación en Artes Visuales*, 3, 67-79. <https://doi.org/10.4995/aniav.2018.10116>
- Sagredo-Lillo, E. J., Bizarría, M. P., y Careaga, M. (2020). Gestión del tiempo, trabajo colaborativo docente e inclusión educativa. *Revista Colombiana de Educación*, 78, 343-360. <https://doi.org/10.17227/rce.num78-9526>
- Serón, F. J. y Murillo, V. (2020). Arte contemporáneo y STEAM en la formación de maestros de educación primaria: Intersecciones entre arte y ciencia. *Revista de Educación y Cultura*, 18(2), 50-65. <https://doi.org/10.1387/ausart.21462>
- Valdés-Morales, R., López, V. y Jiménez-Vargas, F. (2019). Inclusión educativa en relación con la cultura y la convivencia escolar. *Educación y Educadores*, 22(2), 187-211. <https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.2.2>
- Viadel, R. (2003). Aprender a dibujar para aprender a vivir. En R. Marín Viadel (Ed.), *Didáctica de la Educación Artística* (pp. 4-51). Pearson.
- Vygotski, L. S. (2006). *Psicología del arte*. Paidós.

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Financiación: Esta investigación no ha recibido financiamiento externo.

AUTOR:

Yolanda Vives Jordana:

Doctoranda en la Universitat de Lleida (UDL)

Programa de Doctorado en educación, Sociedad y Calidad de Vida

Línea de búsqueda: Educación Inclusiva y en Educación a través de contextos comunitarios.

yvj1@alumnes.udl.cat

Historiadora del Arte, y doctoranda en el programa de Doctorado en educación, Sociedad y Calidad de Vida en la línea de búsqueda de: Educación Inclusiva y en Educación a través de contextos comunitarios de la Universitat de Lleida. Realizó la licenciatura superior en Historia del Arte (Universitat de Lleida, España) y cursó el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), en la Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid. En su carrera profesional, ha trabajado como educadora en el departamento educativo de la Fundación la Caixa de Lleida y ha coordinado la colección de arte contemporáneo de la Fundación Sorigué de Lleida. En su tesis: "Procesos de aprendizaje a través del arte contemporáneo: Un análisis de los proyectos educativos en contextos de diversidad social y cultural", busca un acercamiento a las posibilidades pedagógicas y metodológicas que ofrece el arte contemporáneo en el aula para comprometerse con las diferencias en los contextos escolares. Actualmente colabora en la convocatoria 2022 "Proyectos de Generación de Conocimiento" del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el proyecto "La Foto-elicitación como estrategia educativa inclusiva para afrontar el absentismo escolar: estudio de caso múltiple con centros de difícil desempeño (FotoEdu)".