European Public & Social Innovation Review
ISSN 2529-9824

LA INNOVACIÓN DESDE LAS EXPRESIONES HUMANAS ARTÍSTICAS

Las expresiones artísticas han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, evolucionando y adaptándose a los cambios culturales, tecnológicos y sociales. Más allá de su función estética, el arte se ha consolidado como un motor de transformación que desafía discursos establecidos, genera nuevas formas de comunicación y promueve la participación activa en la construcción de identidades colectivas. Este monográfico busca analizar la innovación en las prácticas artísticas contemporáneas, explorando su impacto en la educación, la cultura y la regeneración social.

En la actualidad, la convergencia de disciplinas y tecnologías ha ampliado los límites del arte, permitiendo la creación de obras que combinan narrativas audiovisuales, intervenciones urbanas y experimentación digital. Estas expresiones no solo reflejan la complejidad del mundo contemporáneo, sino que también funcionan como herramientas para visibilizar problemáticas sociales, fomentar la inclusión y generar espacios de reflexión crítica. La innovación artística se manifiesta tanto en la redefinición de técnicas tradicionales como en la incorporación de nuevas metodologías colaborativas que buscan el diálogo entre la teoría y la práctica.

Desde el arte urbano que transforma el espacio público hasta el cine que reinterpreta la memoria y la identidad, las manifestaciones artísticas han demostrado su capacidad para incidir en la percepción social y en la construcción de nuevas narrativas. Como afirmaba Paul Klee, "*El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo que no siempre lo es*". Esta afirmación cobra especial relevancia en un contexto en el que la producción artística no solo se limita a la representación de la realidad, sino que la reconfigura y la proyecta hacia nuevos horizontes.

Uno de los aspectos clave de la innovación artística es su papel en la educación y la inclusión social. La implementación de estrategias creativas en entornos formativos permite potenciar el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo, además de brindar herramientas para la expresión personal y colectiva. A través del cine, la fotografía, la música o la performance, es posible generar espacios de participación que fortalezcan el sentido de comunidad y promuevan el respeto por la diversidad.

Asimismo, la relación entre arte y tecnología ha abierto nuevas posibilidades para la experimentación y la interacción con el público. La realidad virtual, la inteligencia artificial y la programación han sido incorporadas en la creación de obras que desafían las convenciones espaciales y narrativas, generando experiencias inmersivas que invitan a la reflexión y la reinterpretación de lo cotidiano. Estos avances no solo amplían los medios de expresión, sino que también redefinen el rol del artista en un mundo cada vez más interconectado.

El arte, en su dimensión más innovadora, también cumple una función política y social al cuestionar estructuras de poder y proponer nuevas formas de convivencia. Las intervenciones en espacios urbanos, las narrativas audiovisuales comprometidas y las prácticas artísticas basadas en la memoria histórica son ejemplos de cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta de transformación. Al explorar estas dinámicas, este monográfico busca visibilizar el potencial del arte como agente de cambio y como canal para la regeneración de comunidades.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, este espacio de reflexión invita a analizar cómo las expresiones artísticas pueden integrarse en distintos ámbitos de la sociedad, ya sea a través de la educación, la cultura o la innovación tecnológica. La intersección entre tradición y vanguardia, entre lo tangible y lo digital, abre un abanico de posibilidades para repensar el arte en el siglo XXI y para entender su impacto en la construcción de nuevas sensibilidades colectivas.

En definitiva, este monográfico pretende ser un punto de encuentro para quienes investigan, crean y experimentan con el arte como una vía de innovación y cambio. A través del análisis de diversas prácticas y discursos, se busca profundizar en el papel que desempeñan las expresiones artísticas en la sociedad actual y en su capacidad para imaginar futuros alternativos, inspirar nuevas generaciones y contribuir a la configuración de una realidad más inclusiva y plural.

Palabras clave: Innovación artística, Expresiones culturales, Identidad visual, Narrativa audiovisual, Arte contemporáneo

Referencias:

Affatato, R. (2014). Mito e interdisciplinariedad. Los mitos antiguos, medievales y modernos en la literatura y las artes contemporáneas. *Amaltea. Revista de Mitocrítica*, 6, 387.

Bellido Gant, M. L. y Baigorri, L. (2014). Arte y museos del siglo XXI: entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas. *Arte y museos del siglo XXI*.

Collado-Ruano, J., Ojeda, M. N., Malo, M. O. y Amino, D. S. (2020). Educación, artes e interculturalidad: El cine documental como lenguaje comunicativo y tecnología innovadora para el aprendizaje de la metodología I+ D+ I. *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia*, *13*(3), 373-396. https://doi.org/10.35699/1983-3652.2020.25639

Estévez Pichs, M. A. y Rojas Valladares, A. L. (2017). La educación artística en la educación inicial.: un requerimiento de la formación del profesional. *Revista Universidad y Sociedad*, *9*(4), 114-119.

García, E. M., Matos, Y. S., del Rey, W. y Naung, Y. (2012). La identidad cultural en la obra de arte. Aproximaciones a su estudio. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 5.

Saponara Spinetta, V. y Avenburg, K. (2023). Reflexiones acerca de las dimensiones sociopolíticas de las expresiones artísticas. *Ucronías*, 7. https://doi.org/10.5281/zenodo.8101812

Fecha límite de recepción de artículos: 15 de abril de 2025.

Coordinado por:

Estefanía Lema Moreira

Universidad da Coruña, España.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2286-4902

Doctora en Psicología de la Salud, con formación previa en Educación Social, en Pedagogía y en Psicopedagogía (las tres titulaciones cursadas en la Universidad de Santiago de Compostela). Especialista en menores a través del Máster en Menores en situación de desprotección y conflicto social (Uvigo), y Máster en intervención y emancipación de jóvenes en riesgo (USC). A su vez, posee formación específica en metodologías de investigación, en neuroeducación, y en metodologías docentes. Miembro del Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad Educativa (GIACE), de la Universidade da Coruña, en la que es docente en el área de Teoría e Historia de la Educación (Facultad de Ciencia de la Educación). Sus líneas de investigación se centran en los colectivos marginales, género, NEAES, las redes sociales e integridad académica. Miembro del equipo de varios proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Autora de diversidad de publicaciones científicas de alto impacto, así como participante en diversidad de congresos, tanto a nivel nacionales como internacionales. Colaboradora en diversas agencias de calidad universitaria.

Fernando Sánchez-Gómez

Universidad de Málaga, España.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1424-3081

Licenciado y Doctor en Periodismo por la UPV/EHU con la primera tesis doctoral en crítica y periodismo gastronómico defendida en España, calificada con sobresaliente *cum laude*. Investigación publicada en los volúmenes *Periodismo Gastronómico* (2021) y *La Cocina de la Crítica. Historia, Teoría y Práctica de la Crítica Gastronómica como Género Periodístico* (2014). Ganador del Premio Euskadi de Gastronomía y el Prix de la Littérature Gastronomique de la Academia Internacional de Gastronomía. Profesor sustituto interino en la Universidad de Málaga, Director de TFG en UNIR y profesor honorario en la Universidad Técnica de Dresde; colaborador en distintos medios de comunicación y creador de las actividades de transferencia siguientes: Campeonatos de Málaga de www.ensaladillarusa.com) y de www.croquetas.es

Jesús Ángel Sánchez Rivera

Universidad Complutense de Madrid, España.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4333-4559

Doctor en Historia del Arte y Profesor Contratado Doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado sobre diversos asuntos del arte hispánico durante la Edad Moderna (arquitectura, escultura, pintura, grabado y platería). Asimismo, investiga sobre la proyección didáctica de la Historia del Arte y del Patrimonio cultural para diferentes etapas y contextos educativos (cultura digital, *curriculum*, metodologías activas de enseñanza/aprendizaje); en este campo dirige desde 2019 el proyecto de Innovación Docente de la UCM denominado "CiTiEs (Ciudades: Tiempo + Espacio)", enfocado a la Educación patrimonial en la Comunidad de Madrid.

Dolores Rando Cueto

Universidad de Málaga, España.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8512-5034

Doctora en Comunicación Sobresaliente - Cum Laude (Doctorado interuniversitario de las universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla), acreditada como Profesora Contratada Doctora de Universidades Públicas y Profesora de Universidad Privada por la ANECA. Premio extraordinario de tesis doctoral de la convocatoria 2020/2021 concedido por la UMA. Licenciada en Periodismo y Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (Universidad de Málaga - UMA), con Máster en Investigación en Comunicación Periodística (UMA). Experta Universitaria en Comunicación, Protocolo y Organización de Actos Institucionales y Corporativos (UMA), con Certificado de Aptitud Pedagógica (UMA). Concesionaria de una de las Ayudas Margarita Salas del Ministerio de Universidades, contratada por la UMA con estancia de investigación en la Universidad de Sevilla. Desempeña su labor como investigadora docente PSI en la UMA y coordinadora de TFT y docente en diferentes cursos de máster la Universidad Internacional de Valencia. La trayectoria científica la ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la Comunicación Sanitaria y la Comunicación para la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad; Comunicación Corporativa; y Emprendimiento Femenino, formando parte de grupos de investigación y del Proyecto Nacional de Generación del Conocimiento sobre Gestión de la Comunicación en Startups lideradas por Mujeres.