

**LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA VISTA POR FUTURAS
DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:
INQUIETUDES, POTENCIALIDADES Y RETOS**

Arts education as seen by future early childhood and elementary school teachers: concerns, potentials and challenges

Lidia García Molinero

Museo Pedagógico de Arte infantil.
Universidad Complutense de
Madrid, España.

lidia.garmol@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-3792-5547>

Amaia Salazar Rodríguez

Museo Pedagógico de Arte infantil.
Universidad Complutense de
Madrid, España.

amaiasal@ucm.es

 <https://orcid.org/0000-0001-8369-9424>

Noelía Antúnez del Cerro

Museo Pedagógico de Arte infantil.
Universidad Complutense de
Madrid, España.

nantunez@ucm.es

 <https://orcid.org/0000-0003-4561-2572>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251213>

RESUMEN

Este artículo busca explorar la relación entre futuras docentes en formación, y la educación artística, prestando especial atención a lo relacionado con lo social y la capacidad del arte para generar individuos críticos y comprometidos con la comunidad a la que pertenecen. En el marco de un cuestionario exhaustivo, se indagó acerca de cómo planean integrar el arte en su práctica docente, el potencial que ven en su uso, o los desafíos que enfrentan al trabajar con el arte. Los resultados sugieren que, para las participantes, el arte emerge como una herramienta poderosa, útil y versátil para abordar diversos aspectos educativos. Sin embargo, perciben una brecha entre el reconocimiento del arte y la educación artística en la sociedad y su integración efectiva en el medio escolar que se atribuye a la falta de apoyo institucional, tanto en términos de reconocimiento social como de recursos y conocimientos disponibles para las docentes.

Palabras claves: Educación Artística, Educación Infantil, Educación Primaria, Formación De Formadores.

ABSTRACT

This article aims to explore the relationship between future teachers in training and art education, paying special attention to social issues and the capacity of art to generate critical individuals committed to their community. In the context of an exhaustive questionnaire, we inquired about how they plan to integrate art into their teaching practice, the potential they see in its use, or the challenges they face when working with art. The results suggest that, for the participants, art emerges as a powerful, useful and versatile tool to address various educational aspects. However, they perceive a gap between the recognition of art and art education in society and its effective integration into the school environment, which is attributed to the lack of institutional support, both in terms of social recognition and in terms of resources and knowledge available to teachers.

Keywords: Artistic education, early childhood education, primary education, training of teachers.

INTRODUCCIÓN

La educación artística desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral del estudiantado, fomentando la creatividad, sensibilidad y reflexión crítica sobre el entorno social y cultural en el que se encuentra inmerso, y para que esto pueda llevarse a cabo, es importante cuidar la formación de las futuras maestras y educadoras (López Martín, 2020; Fontal-Merillas & Castro-Martín, 2023). En este contexto, la presente investigación se propone explorar la relación que tienen las docentes en formación universitaria (Grado en Bellas Artes y Grado en Magisterio) con la educación artística, así como indagar en sus inquietudes, percepciones y aspiraciones en relación con el arte y su integración en el ámbito educativo.

Uno de los objetivos principales de este estudio es comprender cómo perciben las y los docentes en formación el papel del arte en la educación, identificando las potencialidades que se atribuyen a esta disciplina, así como los desafíos que se vislumbran para su implementación efectiva en el marco educativo.

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se analizaron los intereses y las necesidades formativas de las docentes en formación en relación con la educación artística. A través de una encuesta diseñada para este fin, y como parte de los proyectos de innovación docente *Recursos online y en abierto sobre la colección del MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil)* (referencia 87/2021-2022) y *Evaluación de recursos online y en abierto sobre la colección del MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil)* (referencia 8/2022-2023), se exploraron sus percepciones sobre diversos aspectos del arte y la formación artística, así como sus expectativas en cuanto a recursos y metodologías educativas. Encontraremos, por lo

tanto, cuestiones como identificar las temáticas que consideran pertinentes para trabajar a través del arte, el impacto que les gustaría que tuviese el arte, o las necesidades materiales y espaciales en el ámbito educativo, entre otras.

Mediante el análisis de estos aspectos, esta investigación busca contribuir a una comprensión más profunda entre docentes en formación y educación artística, así como identificar áreas de mejora y oportunidades de intervención para promover una enseñanza más inclusiva y significativa en el contexto educativo actual.

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación es conocer la relación que tienen docentes en formación con la educación artística, indagando sobre sus inquietudes, las potencialidades que ven en el arte y la educación artística y los retos a los que creen que se enfrentarán, prestando especial atención a lo relacionado con lo social y la capacidad del arte para generar individuos críticos y comprometidos con la comunidad a la que pertenecen.

Objetivos específicos

- Analizar los intereses de las docentes en formación acerca de la educación artística y el arte, en cuanto a sus necesidades formativas.
- Identificar las temáticas que las docentes en formación creen pertinentes de trabajar a través del arte y la educación artística.
- Evaluar el impacto que el arte ha tenido en las docentes en formación y el que les gustaría que tuviera en la comunidad educativa.
- Enumerar los modos en los que las docentes en formación piensan que se puede incluir en la educación y las posibles dificultades que creen que podrán encontrar para hacerlo en su futuro profesional.

METODOLOGÍA

Encuesta de necesidades, intereses y conocimientos para docentes

Los contenidos utilizados para el desarrollo de esta investigación fueron sustraídos de una encuesta diseñada para ser respondida por docentes en proceso de formación (estudiantes) o en activo. Dicha encuesta se dividía en cuatro secciones que recogían un consentimiento informado (sección 1), un apartado que profundizaba sobre intereses y conocimientos acerca del dibujo infantil (sección 2), un apartado sobre formación artística donde se preguntaba sobre su grado de formación con diferentes aspectos relacionados con el arte, como el arte contemporáneo, la historia del arte, procedimientos y técnicas o recursos para la docencia, donde se solicitaba responder a las preguntas que nos atañen en el presente texto (sección 3):

¿Qué te gustaría saber sobre educación artística?

¿Qué temas tratarías a través del arte?

¿Cómo incluirías el arte en la educación?

¿Qué tipo de recursos relacionados con arte y educación te gustaría conocer?

¿Qué materias crees imprescindibles de impartir en la educación artística?

¿Cuál consideras que es el principal problema que impide un mejor desarrollo en la educación artística?

¿Qué impacto te gustaría que la formación artística tuviese en la comunidad educativa?

¿Qué impacto ha tenido para ti como docente?

¿Crees que las instituciones donde impartirías clase en la etapa

que te corresponda cuenta con los espacios adecuados y suficientes para la práctica de la educación artística? ¿Por qué?

Y una última sección donde se preguntaba sobre la agenda 2030 (sección 4).

Tras recolectar las respuestas de 112 estudiantes a las preguntas de la sección 3 de la encuesta, se procedió a hacer un análisis de las respuestas a través de la técnica *Topic Modelling*, generalmente utilizada para descubrir temas y patrones dentro de datos de texto, permitiéndonos identificar y extraer de manera automática los temas principales que residían en los datos, en nuestro caso, en las respuestas dadas por las participantes de la encuesta. Este tipo de análisis nos permitió identificar las tendencias emergentes a través del descubrimiento de patrones en los datos textuales y agrupar las diferentes temáticas de manera clara y coherente para poder sustraer una serie de conclusiones íntimamente relacionadas con los objetivos propuestos en esta investigación.

RESULTADOS

Para exponer los resultados se han elaborado una serie de categorías basadas en las respuestas a las preguntas expuestas en el apartado metodología.

Respecto a la pregunta **“¿Qué te gustaría saber sobre la educación artística?”** el análisis de las respuestas ha dado como resultado las siguientes categorías y aportes:

Historia del arte y evolución de la educación artística: se han recogido respuestas relacionadas con la necesidad de introducir conocimientos vinculados al origen del arte en la educación, la evolución de las materias artísticas, los principales autores e ideólogos de la promoción del arte en la educación y las influencias históricas en la educación artística.

Técnicas artísticas: se recoge el interés por aprender disciplinas como dibujo, pintura, escultura y otras formas de expresión artística (como docentes), el desarrollo de la técnica desde la infancia y la necesidad de introducir técnicas innovadoras y fuera de la convencional.

Educación artística en el aula: se refleja un gran interés por las metodologías educativas, sobre todo aquellas ligadas a actividades dinámicas y creativas. Se incide especialmente en el uso de recursos artísticos o prácticas artísticas en el aula, y su integración en otras asignaturas. Finalmente también se hace referencia a la motivación de los estudiantes hacia el arte.

Desarrollo creativo y cognitivo del estudiantado: se refleja interés sobre el impacto en el desarrollo neuronal, el proceso, evolución e interpretación de dibujos y pinturas infantiles, la expresión de emociones y experiencias a través del arte y el comento de la creatividad en el aula.

Tecnología y arte: estas inquietudes están relacionadas con la integración de nuevas tecnologías en la educación y expresión artística, así como en sus aplicaciones prácticas en el aula.

Educación artística en Educación Infantil: en relación al enfoque, técnicas y recursos específicos y adaptados a esa edad y el desarrollo del arte en la primera infancia.

Arte contemporáneo y temáticas actuales: las aportaciones están relacionadas con los movimientos y tendencias contemporáneas, con el arte como medio de expresión social y reivindicativa, la aplicación del arte en la vida cotidiana y la relevancia del arte en el mercado laboral actual.

A la pregunta **“¿Qué temas tratarías a través del arte?”** estas son las categorías y aportes sustraídos:

Emociones y autoexpresión: encontramos cuestiones relacionadas

con la gestión emocional, la expresión de sentimientos, el autoestima/auto-concepto y el desarrollo de la creatividad.

Temas sociales y culturales: las temáticas que se proponen están relacionadas con la diversidad cultural, la igualdad de género, los derechos humanos y otros problemas sociales como bullying, acoso o enfermedades mentales.

Historia y contexto social: tratarían temas relacionados con la Historia del Arte, la Iconografía y el simbolismo y las tradiciones culturales.

Naturaleza y medio ambiente: aquellos temas relacionados con las problemáticas medioambientales, la relación con la naturaleza y la biodiversidad.

Desarrollo personal y ético: los temas que proponen están relacionados con la ética y la moral, el autocoñocimiento y los valores personales y sociales.

Interdisciplinariedad: dan importancia a la integración con otras asignaturas (matemáticas, ciencias, lengua) y al enfoque interdisciplinar del arte.

Temas polémicos o tabú: se exponen cuestiones explícitamente como la homofobia o la ansiedad, además de otros no tan definidos pero categorizados como difíciles de abordar.

Creatividad y expresión artística: aparecen cuestiones relacionadas con la imaginación, la exploración artística y las técnicas y estilos de expresión.

Temas infantiles y educativos: se proponen temas que aborden contenidos de educación infantil, desarrollo cognitivo y emocional en la infancia y la educación ecosocial y tecnológica para el estudiantado.

Inclusión y diversidad: se exponen temas relacionadas con la inclusión desde diversas perspectivas (dependencia, género, sexo) y la representación de la diversidad en el arte.

Respecto a la pregunta **“¿Cómo incluirías el arte en la educación?”** se han obtenido las siguientes respuestas:

Integración transversal: las propuestas consisten en incluir el arte en todas las asignaturas, hacer que el arte sea una parte integral del currículo escolar y utilizar actividades artísticas para reforzar otros contenidos educativos.

Enfoque lúdico y creativo: proponen introducir el arte a través del juego, fomentar la creatividad y la expresión libre y realizar actividades dinámicas y divertidas.

Experiencias prácticas y visitas: se refleja un interés por realizar actividades prácticas artísticas, visitar galerías, museos y exposiciones, es decir, salir del aula para explorar el arte en entornos culturales.

Enseñanza interactiva y participativa: las propuestas se orientan hacia impartir charlas, talleres y realización de proyectos, promover la participación activa del estudiantado e involucrarlo en la creación artística.

Dedicación de tiempo y espacio: los aportes están relacionados con asignar más horas lectivas al arte, la creación de espacios y recursos específicos para desarrollar prácticas artísticas en el aula y potenciar el arte como una asignatura con un peso curricular propio.

Enfoque holístico y natural: se propone integrar el arte de manera natural en la vida diaria del estudiantado, promover la experimentación y la exploración artística desde temprana edad y relacionar el arte con el entorno cercano, especialmente con la naturaleza.

Estímulo de la creatividad y la expresión personal: estas propuestas están relacionadas con permitir la expresión libre de ideas y emociones a través del arte, el desarrollo de la creatividad y la imaginación del es-

tudiantado y la posibilidad de ofrecer libertad de creación artística sin imponer restricciones.

Apoyo didáctico y recursos variados: la propuesta se orienta hacia el uso de libros, imágenes, películas y otros recursos didácticos, así como materiales específicos de las prácticas artísticas. También se propone la incorporación de diferentes técnicas y estilos de arte en las actividades educativas.

Respecto a la pregunta **“¿Qué tipo de recursos relacionados con el arte y la educación te gustaría conocer?”** se han obtenido las siguientes respuestas:

Técnicas artísticas y recursos plásticos: recursos relacionados con el aprendizaje de técnicas de dibujo, pintura y escultura, así como de materiales plásticos para utilizar en el aula y la exploración de herramientas y técnicas específicas para el arte visual.

Recursos tecnológicos e innovación: aquellos relacionados con investigar sobre tecnología, cuestionarios como aplicaciones y programas aplicados al arte y a la educación, así como conocer herramientas digitales y recursos online para enseñar arte.

Metodologías y propuestas didácticas: recursos relacionados con descubrir metodologías innovadoras relacionadas con la enseñanza del arte, con la obtención de propuestas didácticas y actividades interesantes para el aula y el conocimiento de enfoques pedagógicos que integren el arte de manera efectiva en el aula.

Recursos interdisciplinares y transversales: existe un claro interés por explorar recursos que puedan aplicarse en diversas áreas del currículo, con la búsqueda de materiales y herramientas que integren el arte en otras disciplinas y el conocimiento de propuestas para trabajar el arte de forma transversal en la educación.

Arte en Educación Infantil y Primaria: se expresa la necesidad de obtener y explorar recursos específicos para la enseñanza del arte en la infancia, es decir, la adecuación de técnicas y actividades adecuadas a los diferentes rangos de edad

Recursos para el desarrollo expresivo y creativo: recursos relacionados con aprender y descubrir actividades prácticas que fomenten la creatividad y la expresión para que el estudiante desarrolle habilidades artísticas y la exploración de materiales y técnicas que promuevan tanto la expresión como el autoconocimiento a través del arte.

Recursos de arte escénico y performático: conocer recursos relacionados con el teatro, la danza y otras formas de expresión escénica, explorar herramientas para trabajar el arte en movimiento y la expresión corporal y descubrir actividad y técnicas para desarrollar todo ello en el aula.

Recursos sobre arte contemporáneo e instalaciones artísticas: en este caso las propuestas están relacionadas con investigar sobre el arte contemporáneo y sus manifestaciones, el conocimiento de recursos para realizar salidas culturales y la exploración de propuestas para acercar el arte contemporáneo al aula de manera práctica.

Respecto a la pregunta **“¿Qué materias crees imprescindibles de impartir en la educación artística?”** se han obtenido las siguientes respuestas:

Dibujo y técnicas artísticas de Bellas Artes: se refleja un interés por la metodología utilizada en visual-thinking, y técnicas tradicionales de dibujo, pintura y escultura, incluyendo el dibujo técnico.

Historia del arte: se observa un interés por querer profundizar en diferentes movimientos artísticos, desde las Vanguardias hasta el arte contemporáneo actual, creando un enfoque

de comprensión y apreciación por el arte en todas sus manifestaciones.

Cultura visual y percepción: este enfoque fomenta habilidades de observación aguda y discernimiento, esenciales para interpretar el entorno visual en campos como el arte, los medios de comunicación, la publicidad y la cultura en general.

Educación plástica y visual: en relación a la expresión plástica, la educación visual y la cultura del arte con un enfoque educacional fomentando la creatividad.

Música y artes escénicas: se buscan otras formas de expresión corporal y movimiento a través de la danza, el teatro y la música.

Arte junto a otras disciplinas: como las matemáticas (buscando relaciones a través de la geometría y los números), la literatura, la filosofía (reflexionar sobre el significado y la importancia del arte en la sociedad), la psicología (comprender el impacto emocional del arte y expresión de emociones) y nuevas tecnologías con creación artística.

Comunicación audiovisual: un enfoque a otras formas de comunicación visual como puede ser la fotografía, el sonido o el video.

Inglés: se observa un interés en explorar el arte a través del idioma inglés, a través del estudio de obras literarias y visuales contemporáneas.

En relación a la pregunta **“¿Cuál consideras que es el principal problema que impide un mejor desarrollo en la educación artística?”**, nos encontramos con las siguientes respuestas:

Falta de reconocimiento social y político: La educación artística a menudo es subestimada debido a la falta de comprensión de su relevancia en la sociedad y la política, lo que resulta en una falta de apoyo y reconocimiento. Además, la falta de políticas y leyes

específicas que respalden la educación en cultura visual contribuye a su falta de reconocimiento y valoración. Observan una falta de interés de instituciones educativas y culturales que a menudo priorizan otras áreas de estudio sobre el arte, lo que lleva a una falta de inversión y promoción. Por otra parte, hay una baja valoración en el mercado laboral debido a la falta de comprensión de sus habilidades y aplicaciones. Por lo tanto, se percibe la educación artística como una asignatura secundaria, menos importante en comparación con otras materias.

Estigmatización y estancamiento: se enfatiza que existe un estigma que limita a la educación artística a actividades creativas y manuales, en lugar de reconocer su amplitud y profundidad como campo de estudio. Además de existir una rigidez en los enfoques pedagógicos que limiten su exploración y desarrollo, perpetuando su estancamiento.

Exceso de teoría y falta de práctica: se observa un dominio teórico sin una aplicación práctica. Este exceso de teoría desmotiva a los estudiantes y limita su comprensión real de la educación artística. Además, se enfatiza una estructura rígida en la enseñanza dentro de la estructura de los programas educativos.

Falta de recursos y profesionales cualificados: se refleja una escasez de profesionales cualificados, afectando así a la calidad de la educación y la práctica en este campo. La falta de recursos y apoyo socioeconómico dificulta de esta manera el acceso a oportunidades.

Baja importancia en el currículum escolar: se observa una asignación limitada de tiempo, así como una falta de asignaturas y profesores capacitados en educación artística.

Subestimación y prejuicios: se denota una percepción de la educación artística como menos importante en comparación con otras disciplinas académicas. Existen prejuicios arra-

gados sobre el arte y la creatividad que pueden influir en dicha percepción, debido a un desconocimiento y falta de valoración.

Rigidez en la enseñanza: se recoge una idea de estructura rígida en la impartición de la asignatura, con ciertas normas impuestas y falta de libertad. Esto puede inhibir el desarrollo de habilidades críticas y creativas.

Desconocimiento y falta de formación: observan una falta de comprensión sobre el valor del arte que puede llevar al desinterés y la falta de inversión en este campo. La falta de capacitación y motivación entre los docentes puede afectar la calidad de la educación en la educación artística y su percepción en el sistema educativo.

Limitación de la creatividad: Existen actividades dirigidas y falta de libertad limitando así la expresión creativa y la exploración en cultura visual. Existe una falta de espacio para la creatividad.

Falta de motivación e interés: La percepción negativa y la falta de valoración pueden desmotivar a los estudiantes a involucrarse de forma más amena. También destaca un desconocimiento de la materia y baja valoración que conlleva a una falta de interés en su estudio.

En la pregunta “**¿Qué impacto te gustaría que la formación artística tuviese en la comunidad educativa? ¿Qué impacto ha tenido para ti como docente?**” se han sustraído las siguientes respuestas:

Mayor reconocimiento y valoración social: Hay un deseo de que sea considerada una materia útil e imprescindible. Para ello, implica reconocer que el arte no solo es una expresión creativa, sino también una disciplina que promueve habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación efectiva, todas ellas cruciales en la vida personal y profesional. Además, que

tenga un impacto positivo en fomentar la curiosidad y el aprendizaje continuo.

Desarrollo de la creatividad y expresión personal: Existe un deseo de que los jóvenes se expresen libremente a través del arte ofreciendo un espacio seguro para la expresión personal sin juicios ni restricciones. Les gustaría que tuviese un impacto en descubrir y expresar emociones y sentimientos permitiendo a los individuos comprenderse a sí mismos y a los demás en un nivel más profundo.

Cambio de percepción y visión del arte: Se expresa un deseo de cambiar la visión de alumnos, padres y profesores sobre el arte, además de cambiar la percepción del arte como "pinta y colorea".

Mayor impacto y relevancia en la educación: Se quiere resaltar que el arte no solo es valioso por sí mismo, sino que también puede complementar y enriquecer otras áreas al fomentar habilidades y competencias fundamentales para el éxito en la vida. Además, tiene un impacto en el desarrollo personal y educativo de los individuos para cultivar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales que son esenciales para el crecimiento y el éxito en la educación.

Fomento de la creatividad y la innovación: Se ve necesario desarrollar competencias y habilidades poco valoradas siendo el arte un terreno fértil para su desarrollo. Además, ha tenido un impacto en potenciar la creatividad y la innovación en todas las disciplinas.

Cambio en la forma de aprender y enseñar: Hay un deseo de un cambio real en la forma de enseñar y aprender donde se reconoce que los métodos tradicionales de enseñanza pueden no ser efectivos para todos los estudiantes, y el arte ofrece enfoques alternativos que pueden ser más inclusivos y estimulantes. Además, la educación artística ha tenido un impacto en promover métodos de

aprendizaje más creativos y lúdicos para mejorar la retención de conocimientos y fomentar un aprendizaje más significativo.

Expresión y reflexión sobre la realidad: Se quiere que el arte invite a la reflexión y al entendimiento desafiando percepciones y promoviendo un pensamiento crítico sobre el mundo que nos rodea. Ha tenido un impacto en comprender la realidad y empatizar con otros puntos de vista fomentando una comprensión más profunda de las experiencias humanas.

Aplicación práctica y conexión con la vida cotidiana: Hay un deseo de que el arte tenga una aplicación práctica en la vida diaria. Esto implica resaltar que el arte no solo es una actividad separada de la vida cotidiana, sino que también puede ser una herramienta poderosa para abordar desafíos personales, sociales y profesionales. Ha tenido un Impacto en utilizar el arte como herramienta para enfrentar situaciones cotidianas, desarrollando habilidades de resolución de problemas, comunicación y autoexpresión que son relevantes y útiles en numerosos contextos.

Inclusión y acceso a la educación artística: Hay un deseo de aumentar el acceso y la participación en la educación artística, implicando que el arte debe ser accesible para todos, independientemente de su origen socioeconómico, nivel de habilidad o ubicación geográfica. Ha tenido un impacto en proporcionar oportunidades para que todos se expresen y descubran el arte. Al eliminar barreras y promover la inclusión, se pueden crear entornos educativos que fomenten la diversidad de voces, perspectivas y talentos en el ámbito artístico.

Desarrollo de una visión estética y sensibilidad cultural: Se observa un deseo de desarrollar una visión estética y sensibilidad cultural. Y el impacto que ha tenido es enriquecer la percepción del entorno y la apreciación del arte en todas sus formas.

Al fomentar una visión estética y sensibilidad cultural, se puede ampliar la capacidad de los individuos para percibir y valorar la belleza, la diversidad y la complejidad del arte en todas sus manifestaciones.

Respecto a la pregunta **“¿Crees que las instituciones donde impartirías clase en la etapa que te corresponda cuentan con los espacios adecuados y suficientes para la práctica de la educación artística? ¿Por qué?”** se recogieron las siguientes respuestas:

Limitaciones espaciales y de recursos: Las limitaciones espaciales y de recursos, exacerbadas por las restricciones de COVID, reducen la práctica artística en aulas pequeñas sin un espacio dedicado al arte y con la imposibilidad de cambiar el mobiliario debido a restricciones de tiempo y espacio.

Falta de prioridad y reconocimiento: La falta de prioridad y reconocimiento del arte conlleva poca inversión en infraestructura y en la praxis educativa que limita las oportunidades de enseñanza creativa.

Necesidad de adaptación y mejora: Es crucial adaptar las clases y mejorar los recursos para fomentar un ambiente más motivador, creativo y facilitar la libertad de expresión.

Iniciativas prometedoras y necesidad de cambio: A pesar de algunas iniciativas prometedoras, todavía se necesita un cambio significativo para abordar estos desafíos en la educación artística. Hay una necesidad de incorporar más espacios y recursos para permitir el desarrollo creativo y la libertad de expresión.

En resumen, se observa una percepción generalizada de que las instituciones educativas carecen de los espacios idóneos y recursos suficientes para la enseñanza del arte. Esta situación podría atribuirse a una falta de prioridad y reconocimiento por parte de las autoridades educa-

tivas hacia la educación artística y las prácticas artísticas (Moliner, 2022), así como a restricciones estructurales y presupuestarias. No obstante, también es importante resaltar algunas iniciativas prometedoras u oportunidades que apuntan hacia la posibilidad de un cambio positivo en el futuro.

CONCLUSIONES

A la hora de extraer conclusiones con respecto a las preguntas formuladas a las docentes en formación, podemos organizarlas teniendo en cuenta los objetivos específicos marcados para esta investigación.

En cuanto al primer objetivo, *Analizar los intereses de las docentes en formación acerca de la educación artística y el arte, en cuanto a sus necesidades formativas*, tenemos en cuenta las respuestas a la pregunta “¿Qué te gustaría saber sobre educación artística?” y “¿Qué tipo de recursos relacionados con arte y educación te gustaría conocer?” De las respuestas de las encuestadas, podemos identificar que las necesidades formativas de las que hablan giran en torno a tres grandes grupos: técnicas de producción artística de diversos tipos, lo relacionado con metodologías educativas y recursos para llevar el arte al aula y la relación entre los niños y niñas con el arte, parte de estas cuestiones están íntimamente relacionadas con otros estudios realizados por las autoras en esta línea (Moliner y Antúnez del Cerro., 2022 y Antúnez del Cerro y Moliner, 2023)

Para lograr el objetivo de *Identificar las temáticas que las docentes en formación creen pertinentes de trabajar a través del arte y la educación artística*, recuperamos las preguntas “¿Qué temas tratarías a través del arte?” y “¿Qué materias crees imprescindibles de impartir en la educación artística?”. Aunque las preguntas podrían haber llevado a respuestas muy similares, las respuestas a la primera de las preguntas se relacionan con

áreas externas al arte y las de la segunda se centran más en la propia materia. De esta forma parece que el arte es percibido por las docentes en formación como un medio para trabajar una gran cantidad de temáticas desde las relacionadas con las emociones y el desarrollo personal o con la historia y el contexto en el que suceden las cosas, pero, sobre todo, lo identifican como una herramienta útil para trabajar temas socialmente comprometidos como la diversidad cultural, la igualdad y la identidad de género, los derechos humanos, el acoso escolar, la salud mental o la homofobia, por lo que consideramos que lo perciben como un medio para formar personas críticas y comprometidas con la comunidad y el mundo en el que viven (Martínez-Vérez, 2023; Pallarès Piquer, 2024), como un modo de trabajar los Objetivos de la Agenda 2030 en el aula (Gregori-Giralt et al., 2023; Martínez-Usarralde et al., 2024). Sin embargo, cuando piensan sobre la educación artística ya no aluden a esa transversalidad del arte (sólo lo hacen para usarlo como enlace con otras materias escolares, incluyendo el inglés), si no que se centran en diferentes tipos de técnicas de creación plástica, la historia del arte o fundamentos del arte como puede ser la percepción visual o la creatividad. Como conclusión podríamos decir que parecen separar el uso del arte en la educación de la educación artística, ya que relacionan temas y contenidos diferentes con cada uno de ellos. A la hora de *Evaluar el impacto que el arte ha tenido en las docentes en formación y el que les gustaría que tuviera en la comunidad educativa*, tuvimos en cuenta las respuestas a la pregunta “¿Qué impacto te gustaría que la formación artística tuviese en la comunidad educativa? ¿Qué impacto ha tenido para tí como docente?” En las respuestas existe cierta correlación entre el impacto que ha tenido la formación artística en sus vidas y la que les gustaría que tuvieran, de este modo hablan del poco

reconocimiento y valoración social de la materia pese a la importancia que tiene (o puede tener) en el desarrollo personal, centrándose sobre todo en aspectos relacionados con la creatividad y la expresión. Por último, desearían un cambio en cuanto a la visión que la comunidad educativa tiene sobre el arte, mostrando la utilidad y el impacto del arte y la educación artística en la vida cotidiana.

Con respecto al último de los objetivos, *Enumerar los modos en los que las docentes en formación piensan que se puede incluir en la educación y las posibles dificultades que creen que podrán encontrar para hacerlo en su futuro profesional*, las respuestas utilizadas para lograrlo fueron las obtenidas a las siguientes preguntas: “¿Cómo incluirías el arte en la educación?”, “¿Cuál consideras que es el principal problema que impide un mejor desarrollo en la educación artística?” y “¿Crees que las instituciones donde impartirías clase en la etapa que te corresponde cuenta con los espacios adecuados y suficientes para la práctica de la educación artística? ¿Por qué?”. Las respuestas a la primera de esta serie de preguntas nos muestran una visión que encaja con las relacionadas con lo potencial del arte en la educación, ya que consideran que el arte se puede (y debe) incluir de una forma transversal, ya que el carácter experiencial del mismo permite incluirlo en todo el currículo escolar, promoviendo la experimentación o la creatividad; pero también hacen hincapié en la falta de recursos materiales, temporales y humanos para poder hacerlo, lo que identifican como uno de los dos principales problemas a la hora de mejorar el desarrollo de la educación artística y de los motivos por los que creen que los centros en los que impartirán clase no tendrían los espacios necesarios para ello. Esta falta de recursos y tiempos viene dada, desde su punto de vista por la falta de reconocimiento tanto a nivel escolar o académico como social del arte y la

educación artística. También destaca como dificultad y como motivo para la falta de recursos unas visiones anticuadas del arte y de las metodologías a utilizar en el aula (Fontal-Merillas y Castro-Martín, 2023), que llevan a la falta de interés por el alumnado o de profesionales cualificados.

Por último y como respuesta al objetivo principal, *Conocer la relación que tienen docentes en formación con la educación artística, indagando sobre sus inquietudes, las potencialidades que ven en el arte y la educación artística y los retos a los que creen que se enfrentarán, prestando especial atención a lo relacionado con lo social y la capacidad del arte para generar individuos críticos y comprometidos con la comunidad a la que pertenecen* podríamos concluir que las docentes en formación encuestadas son conscientes de la importancia y del potencial educativo del arte en las aulas, haciendo hincapié en su capacidad para mejorar el desarrollo personal, la creatividad o la sensibilización con temas sociales de especial importancia pero que son conscientes de las dificultades existentes para implementar la educación artística de una forma efectiva en las aulas debido a la falta de recursos y de formación de los docentes, lo que relacionan con el bajo reconocimiento social del arte.

Teniendo en cuenta la anterior exploración de intereses y necesidades formativas aplicadas a la educación artística, podemos observar cómo las docentes en formación muestran una diversidad de intereses, reflejando la complejidad y amplitud de esta disciplina tan interdisciplinar. En ocasiones, en el mundo contemporáneo, se observa una dicotomía entre el uso del término “arte” como recurso educativo y la enseñanza formal de la educación artística. Si bien el arte se percibe normalmente como una herramienta valiosa para abordar diferentes temas desde una perspectiva diferente a la habitual, la educación artística tiende a ser asociada principalmente con aspectos únicamente

técnicos o teóricos aplicados al arte. Esta separación puede limitar el potencial de su uso, en vez de utilizarse como vehículo para el aprendizaje integral, entendiendo la educación artística como un arte en sí mismo.

Hemos podido observar como las necesidades formativas de las docentes, abarcan desde aspectos prácticos hasta cuestiones más pedagógicas. Esta variedad de intereses indica una gran necesidad de reorientar e innovar ciertos programas de formación adaptables a las distintas áreas de interés de las docentes en formación. Creemos que esto puede alcanzarse mediante el diseño de proyectos interdisciplinarios que incorporen el arte como herramienta para explorar y comprender temas diversos, desde ciencias hasta humanidades. Véase por ejemplo, estudios y prácticas artísticas realizados por las autoras (Salazar, 2022; 2021). Además, esto puede incluir la exploración de nuevas tecnologías, un impulso de la experimentación e incorporación de prácticas inclusivas que atiendan a la diversidad de las estudiantes.

Por otra parte, se sabe que el arte es un catalizador enriquecedor para el aprendizaje y el propio desarrollo personal, tanto para el propio docente como para el alumnado. Por este motivo, hemos visto cómo las docentes en formación comprenden que el arte no solo enseña habilidades técnicas, sino que también promueve otras facetas como es la creatividad, la conciencia social o la sensibilidad emocional. Esta percepción resalta sin duda la relevancia de integrar la educación artística de manera transversal en las formaciones; no solo como una materia independiente, sino también como un medio para enriquecer las demás áreas de conocimiento. Esto puede implicar, por ejemplo, la organización de eventos artísticos, la exhibición del trabajo de los estudiantes y la colaboración con artistas y profesionales del arte para enriquecer las experiencias estéticas educativas.

En relación con la preocupación recurrente que se señala sobre la escasez de recursos materiales, temporales y humanos, hay que pensar que estos pequeños obstáculos también presentan grandes oportunidades para repensar y redefinir el rol que posee el arte en la educación, promoviendo, a partir de las nuevas formaciones, nuevas formas de pensar, crear y sentir. La asignación de nuevos recursos adecuados y espacios dedicados al arte en las escuelas, junto con el tiempo suficiente en el horario escolar para actividades artísticas, pueden ayudar a fomentar el reconocimiento de esta disciplina académica.

Así mismo, es relevante para la formación del educador, fomentar una colaboración entre instituciones educativas y organizaciones artísticas para enriquecer la formación de los estudiantes; desde la implicación de redes de apoyo, participación en eventos culturales o realización de proyectos personales o comunitarios. Ofrecer además una formación continua y de desarrollo profesional para los formadores en el campo de la educación artística mediante talleres, seminarios, cursos en línea o programas de mentoría, les permitiría desarrollar sus habilidades y extender sus conocimientos en este ámbito.

Sin duda, las conclusiones del estudio muestran la necesidad de un enfoque holístico y compromiso colectivo para superar las barreras identificadas y promover una cultura académica que valore la educación artística como parte integral de la experiencia educativa haciendo una llamada a la acción.

BIOGRAFÍA

Sata (Lidia) García Molinero: Artista, educadora e investigadora, su trabajo se sitúa entre las prácticas artísticas, el compromiso social y la educación, especializándose en temas relacionados con los feminismos y los proyectos colaborativos. Es Doctora en Bellas Artes y emplea el

arte de acción, la instalación, las clases y las intervenciones en el entorno como principal herramienta de creación desde una perspectiva transdisciplinar, con el fin de promover una mirada crítica y proactiva en los contextos donde desarrolla su trabajo.

Noelia Antúnez Del Cerro: Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de universidad del Dpto. de Escultura y Formación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, Directora del MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) y Secretaria Académica de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Su investigación se centra en la educación artística en diferentes contextos (museos, salud, Educación Secundaria) y en metodologías activas. Imparte docencia en el Grado en Bellas Artes, el Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales y en la especialidad de Artes Plásticas del Máster de Formación del Profesorado de la UCM, especialidad de la cuál ha sido coordinadora durante 11 años.

Amaia Salazar Rodríguez: Artista visual, doctora en Bellas Artes e investigadora postdoctoral Margarita Salas UCM en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, España. Su línea de investigación se centra en la representación visual de las experiencias originadas entre el cuerpo y el entorno como comprensión de los procesos cognitivos (embodied cognition). Utiliza la práctica artística como herramienta para acercarnos a nuestro imaginario colectivo, a través de la creación de experiencias artísticas que nos permitan adentrarnos en la comprensión de la metacognición.

REFERENCIAS

ANTÚNEZ DEL CERRO, Noelia., y MOLINERO- GARCÍA, Lidia.(2023). Visión de estudiantes y docentes sobre la adaptación de la docencia en la Facultad de Bellas Artes de la UCM durante el confinamiento: Un estudio desde los

cuidados y el feminismo. *Artseduca*, 34, 23-42.

FONTAL-MERILLAS, Olalla., & CASTRO-MARTÍN, Pablo. de. (2023). El patrimonio cultural en la educación artística: Del análisis del currículum a la mejora de la formación inicial del profesorado en Educación Primaria. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(2), Article 2. <https://doi.org/10.5209/aris.83752>

GONZÁLEZ-MAYORGA, Héctor., RODRÍGUEZ-ESTEBAN, Agustín., & Vidal, Javier. (2024). El uso del modelo GPT de OpenAI para el análisis de textos abiertos en investigación educativa. *Bit de píxel. Revista de Medios y Educación*, 69, 227-253.

MOLINERO-GARCÍA, Lidia (2022). Metodologías artístico-educativas contemporáneas basadas en las prácticas artísticas feministas desde los años 70 hasta la actualidad. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico.*, 15, Article 15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979926>

GREGORI-GIRALT, Eva, BENÍTEZ-ROBLES, Carmen., & MENÉNDEZ-VARELA, José. L. (2023). La alfabetización visual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un estudio del concepto de alfabetización en los documentos de la UNESCO. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), Article 3. <https://doi.org/10.5209/aris.82025>

LÓPEZ MARTÍN, Ramón. (2020). Reflexiones Educativas para el posCovid-19. Recordando el Futuro. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3), 127-140. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.007>

MARTÍNEZ-USARRALDE, María-Jesús, LLORET-CATALÁ, Carmen., VIDAL GRAU, Roser. & DIRANZO- CONCHELL Raquel. (2024). TransformAcción: Cuando la educación para la ciudadanía mundial encontró a los ODS. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico.*, 20 (enero-abril), Article 20 (enero-abril). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10031974>

MARTÍNEZ-VÉREZ, Victoria. (2023). Arte y trabajo social: Una experiencia interdisciplinaria para trabajar la resiliencia en el ámbito de la formación profesional. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(3), Article 3. <https://doi.org/10.5209/aris.86685>

MOLINERO- GARCÍA, Lidia., ANTÚNEZ DEL CERRO, Noelia. (2022). Docencia online en Bellas Artes: Antes y durante el confinamiento. *Jornada «Aprendizaje Eficaz con TIC en la UCM»*, 459-470. <https://produccion-cientifica.ucm.es/documentos/61fe237f5e52a87396e39af3>

PALLARÈS PIQUER, Marc. (2024). La educación como eje de transformación social. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico.*, 20 (enero-abril), Article 20 (enero-abril).

OUSSALAH, Mourad. (2021). AI explainability. A bridge between machine vision and natural language processing. In *Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges: Virtual Event, January 10–15, 2021, Proceedings, Part III* (pp. 257-273). Springer International Publishing.

SALAZAR, Amaia. (2022). Arte, emoción y cognición corporeizada: creando experiencias perceptivas a través de prácticas artísticas docentes. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico.* Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Maracaibo, Venezuela. Nº15, pp. 112-130. ISSN: 2343-6131 / ISSN-e: 2610-8046

SALAZAR, Amaia. (2021). La escuela flotante y múltiple como proceso de activación creativa en la práctica artística docente. En *El devenir de las civilizaciones: interacciones entre el entorno humano, natural y cultural*. Coord. por Sandra Olivero Guidobono. Editorial Dykinson. Pp. 1650-1667. ISBN 978-84-1377-324-7