

Arte de Impacto: Fomentando la Creatividad y la Conciencia Social en la Educación Plástica de la ESO a través de la Instalación Artística

Impact Art: Fostering Creativity and Social Awareness in Secondary Education Visual Arts through Artistic Installation

 10.64493/INV.20.3

Ana María Vidal Ruiz de Velasco
IES Pintor Colmeiro
Doctora en Educación por la USC

artigo recebido em: 01.11.2024
artigo aceite para publicação: 10.02.2025

This work is licenced under a [Creative Commons BY-NC-ND 4.0](#).

Velasco, A. (2025). Arte de Impacto: Fomentando la Creatividad y la Conciencia Social en la Educación Plástica de la ESO a través de la Instalación Artística. Invisibilidades - Revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, Cultura e Artes. <https://doi.org/10.64493/INV.20.3>

Resumen

Esta propuesta educativa desafía las convenciones artísticas habitualmente presentes en el alumnado de la ESO al explorar la expresión significativa mediante experiencias efímeras. Fomenta la creatividad y amplía los horizontes artísticos, invitando a los estudiantes a adentrarse en la instalación como forma de arte y medio de comunicación, inspirándose en referentes contemporáneos. La obra aborda la creatividad a través del uso innovador de materiales, incluyendo elementos insólitos y de desecho, y explora el potencial artístico y comunicativo de lo inmaterial. Centrada en la transformación de espacios, busca provocar al espectador, generando experiencias que promuevan la reflexión crítica y el diálogo social.

Palabras clave: Instalación Artística; Creatividad; Arte Contemporáneo; Conciencia Social; Educación Secundaria; Arte Efímero.

Abstract

This educational proposal challenges the artistic conventions typically present in secondary education students by exploring meaningful expression through ephemeral experiences. It fosters creativity and broadens artistic horizons, inviting students to delve into installation as a form of art and means of communication, drawing inspiration from contemporary references. The work addresses creativity through innovative use of materials, including unusual and waste elements, and explores the artistic and communicative potential of the immaterial. Focused on the transformation of spaces, it seeks to provoke the viewer, generating experiences that promote critical reflection and social dialogue.

Keywords: Art Installation; Creativity; Contemporary Art; Social Awareness; Secondary Education; Ephemeral Art.

Introducción

El arte, y particularmente la instalación artística, ofrece una plataforma para explorar temas sociales y medioambientales relevantes, fomentando la conciencia crítica y la creatividad en los estudiantes. El arte de instalación, caracterizado por su capacidad de transformar y resignificar espacios, se ha consolidado como una herramienta pedagógica que combina la inmersión artística con el diálogo social. Según la teórica Claire Bishop (2012), la instalación artística invita a los espectadores a interactuar activamente con el espacio, haciendo que el arte se convierta en una experiencia sensorial que transforma las percepciones. En el contexto educativo, este enfoque permite que el alumnado no solo cree arte, sino que también reflexione sobre las dinámicas sociales y su relación con el entorno.

El presente artículo expone el desarrollo del proyecto "Jardín Planetario", una instalación artística realizada por estudiantes de tercero de ESO del IES Pintor Colmeiro de Silleda. Este proyecto no solo exploró el uso de materiales reciclados y elementos efímeros, sino que también abordó temas como la resiliencia emocional y el impacto del ser humano en su entorno. A través de este proyecto, se evidencia cómo el arte puede servir como una herramienta para fomentar la creatividad y la conciencia social en los estudiantes, alineándose con las propuestas de artistas contemporáneos como Olafur Eliasson y Yayoi Kusama.

Justificación

El proyecto "Jardín Planetario" responde a la necesidad de renovar las prácticas educativas en el ámbito de las artes plásticas, particularmente en la ESO, donde los métodos tradicionales no siempre permiten a los estudiantes experimentar el potencial crítico y transformador del arte contemporáneo. En una sociedad globalizada donde los problemas medioambientales y sociales son cada vez más urgentes, el arte debe ser una herramienta educativa que permita a los estudiantes reflexionar sobre estos temas, tal como sugiere Nicholas Bourriaud (2002) en su teoría de la estética relacional.

El interés por la instalación artística como forma pedagógica se justifica por su capacidad para generar entornos interactivos donde el espectador no solo observa, sino que se convierte en parte activa de la obra. En "Jardín Planetario", los estudiantes no se limitaron a crear una obra de arte, sino que diseñaron una experiencia inmersiva que invitó a toda la comunidad educativa a reflexionar sobre su entorno y las dificultades personales y sociales que enfrentan.

Asimismo, la relevancia contemporánea de este enfoque educativo radica en la capacidad del arte para abordar problemas como el cambio climático, la sostenibilidad y la resiliencia emocional, temas que preocupan a las generaciones jóvenes. El uso de materiales reciclados, por ejemplo, no solo respondió a una necesidad técnica, sino que también fue una declaración sobre la importancia de reutilizar

recursos en una era marcada por el consumo desmedido.

Desarrollo

Proceso Creativo

El proyecto comenzó con una serie de talleres en los que los estudiantes exploraron las posibilidades del arte de instalación. Se introdujeron referencias contemporáneas como las obras de Olafur Eliasson, conocido por sus instalaciones que exploran la relación entre naturaleza, tecnología y percepción (Eliasson, 2016), y Yayoi Kusama, cuyas creaciones inmersivas como *Infinity Mirror Rooms* desafían los límites de la realidad y el espectador (Kusama, 2012).

Inspirados por estos referentes, los estudiantes trabajaron en la conceptualización de “Jardín Planetario”, una obra que simbolizaba los desafíos personales y colectivos, a través de un recorrido físico y simbólico. La idea central era transformar un espacio del instituto en un entorno que invitara a la reflexión sobre la capacidad humana de superar adversidades, tal como sugiere Nicholas Bourriaud en su teoría de la estética relacional (Bourriaud, 2006).

El uso de materiales reciclados y objetos cotidianos fue un aspecto clave del proyecto, siguiendo la tendencia del arte contemporáneo de dar valor a lo desechado, tal como lo hacen artistas como El Anatsui o Thomas Hirschhorn (Hirschhorn, 2004). Además, se incorporaron elementos efímeros que resaltaron la temporalidad de la obra y su carácter mutable, alineándose con las propuestas de la estética del arte efímero planteadas por Danto (2015).

Fase de Montaje

El montaje de la instalación fue un proceso colaborativo en el que los estudiantes diseñaron diferentes “caminos” dentro de un espacio común del instituto, utilizando vainas de escopeta recicladas. Cada camino representaba una forma de resiliencia, invitando al espectador a recorrerlos y a interactuar con los elementos.

Figura 1. Detalle de los materiales reciclados utilizados en la instalación “Jardín Planetario”. (Imagen propia).

Figura 2. Detalle de los materiales reciclados utilizados en la instalación “Jardín Planetario”. (Imagen propia).

Las vainas de escopeta no solo fueron elegidas por su disponibilidad y bajo costo, sino también por su fuerte carga simbólica, aludiendo a la idea de “lucha” y promoviendo una reflexión sobre el impacto de la guerra (Figuras 1 y 2). Además, estos caminos redibujaban la trayectoria natural de los usuarios del espacio, forzándolos a desviarse de su recorrido habitual y sacarlos de su rutina. El objetivo era generar una pausa para la reflexión, provocando un momento de conciencia que los apartara de la monotonía diaria (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Caminos de resiliencia formados con vainas de escopeta en la instalación “Jardín Planetario”. (Imagen propia).

Figura 4. Vista general de la instalación “Jardín Planetario”. (Imagen propia).

Este proceso estuvo acompañado de sesiones de reflexión y discusión en las que el alumnado compartió sus impresiones sobre la instalación y lo que representaba para ellos, reforzando el carácter interdisciplinar del proyecto.

La obra fue exhibida durante dos semanas, durante las cuales los estudiantes actuaron como guías para sus compañeros, profesores y otros miembros de la comunidad educativa, invitándolos a participar activamente en la instalación y generando un diálogo crítico sobre la relación entre arte y sociedad.

Resultados e Interpretación

Los resultados de "Jardín Planetario" fueron notables, tanto en términos de impacto educativo como artístico. En primer lugar, los estudiantes mostraron un alto nivel de compromiso y creatividad a lo largo del proyecto, lo que se reflejó en la calidad estética y conceptual de la obra final. Más allá de las habilidades técnicas, los alumnos desarrollaron competencias clave como la colaboración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

El impacto de la obra se extendió más allá de la clase de Educación Plástica, alcanzando a toda la comunidad educativa. Los profesores y alumnos que experimentaron la instalación destacaron la capacidad del arte para generar un diálogo sobre temas complejos como la sostenibilidad y la resiliencia emocional, validando las teorías de Guasch (2009) sobre la importancia del arte contemporáneo como herramienta educativa.

Desde una perspectiva pedagógica, la experiencia demostró la eficacia de integrar enfoques artísticos contemporáneos en el currículo de la ESO. La instalación no solo facilitó el aprendizaje de técnicas artísticas innovadoras, sino que también sirvió como catalizador para el desarrollo de una conciencia crítica en los estudiantes, algo que Bourriaud (2002) señala como fundamental en la formación de ciudadanos del siglo XXI.

Conclusiones

El proyecto "Jardín Planetario" evidencia cómo el arte puede ser un motor de cambio en la educación secundaria. A través de la instalación artística, los estudiantes no solo experimentaron con nuevas formas de expresión, sino que también reflexionaron sobre problemas sociales y personales de gran relevancia. El éxito del proyecto sugiere que la instalación artística debería ocupar un lugar más central en la enseñanza del arte, proporcionando a los estudiantes una plataforma para desarrollar su creatividad y conciencia social.

El arte de instalación no es solo una forma de expresión artística, sino una herramienta educativa poderosa que puede transformar espacios y pensamientos, invitando a los estudiantes a ser agentes de cambio en su entorno.

Referencias

- Bishop, C. (2012). *Arte de instalación: Una historia crítica*. Tate Publishing.
- Bourriaud, N. (2006). *Estética relacional*. Les Presses du Réel.
- Danto, A. C. (2015). *¿Qué es el arte?* Yale University Press.
- Eliasson, O. (2016). *Reality machines*. Thames & Hudson.
- Guasch, A. M. (2009). *El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Editorial.
- Hirschhorn, T. (2004). *Critical laboratory: The writings of Thomas Hirschhorn*. MIT Press.
- Kusama, Y. (2012). *Infinity net: The autobiography of Yayoi Kusama*. Tate Publishing.