

Fortalecimiento del Potencial Creativo: Estrategias Artístico-Pedagógicas para Estudiantes de
Media Técnica en Ilustración Digital Tecnológico de Artes Débora Arango

Juliana Andrea Fuentes Vásquez

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Práctica Pedagógica Investigativa II

Código: 216006

Jesús Adán Sánchez Ramírez

Julio de 2025 Edición 2

Descripción Breve del Proyecto

Este proyecto investigativo se centra en explorar y diseñar estrategias artístico-pedagógicas que fortalecen el potencial creativo de los estudiantes de Media Técnica en Ilustración Digital del Tecnológico de Artes Débora Arango. A partir de una reflexión crítica sobre las dinámicas del mercado laboral, la oferta educativa y la experiencia en el diseño gráfico, el estudio analiza cómo el sistema educativo puede fomentar o limitar la creatividad en un contexto global donde las industrias creativas están en constante cambio.

Inspirado en teorías de autores como Julia Cameron, Sir Ken Robinson y Ed Catmull, el proyecto aborda la creatividad no solo como una habilidad técnica, sino como un potencial inherente que necesita ser cultivado a través del desarrollo de habilidades blandas, confianza y exploración personal. Con un enfoque en prácticas pedagógicas innovadoras y conectadas a la industria creativa, esta investigación busca aportar soluciones que permitan a los estudiantes trascender los límites de un sistema que muchas veces mata la creatividad, promoviendo en cambio la autorrealización y la adaptabilidad en su futuro profesional.

Palabras Claves

Creatividad, Educación Artística, Estrategias Pedagógicas, Industria Creativa, Ilustración Digital, Investigación-Creación.

Capítulo 1: Antecedentes y Orígenes

Este proyecto surge de la necesidad de cerrar la brecha entre la formación artística tradicional y las demandas de la industria creativa. A partir de experiencias educativas y profesionales, se ha observado que muchos estudiantes se sienten descontextualizados frente a las oportunidades reales del mercado laboral, lo que genera dudas sobre la viabilidad de vivir del arte. Esta problemática, observable a nivel global, también se manifiesta en Colombia, donde los estudiantes de arte enfrentan un sistema educativo que, en muchos casos, no los prepara adecuadamente para los retos profesionales del ámbito creativo.

El Tecnológico de Artes Débora Arango, institución en la que se desarrolla esta práctica, reconoce los desafíos que enfrentan los estudiantes de arte ante las exigencias del mundo laboral. En coherencia con su **Proyecto Educativo Institucional (PEI)**, esta investigación se articula con la apuesta institucional por fortalecer estrategias pedagógicas innovadoras que incidan positivamente en la formación integral de los estudiantes. Las actividades y talleres implementados han contribuido a perfeccionar sus prácticas artísticas y creativas, por lo que este proyecto busca visibilizar su impacto. Así, se propone explorar cómo estas estrategias pueden fortalecer no solo la formación técnica, sino también las habilidades creativas y profesionales necesarias para destacarse en la industria.

El planteamiento de esta práctica investigativa parte de una reflexión crítica sobre las realidades del mercado laboral, la oferta educativa en el campo de las artes y la experiencia profesional en el diseño gráfico. Se ha identificado que las dinámicas laborales irregulares —y en algunos casos inexistentes— afectan a profesionales con diversos niveles de formación artística. Aunque las instituciones académicas proveen herramientas técnicas, persiste una desconexión entre el aprendizaje ofrecido y las oportunidades sostenibles en el mercado.

Como señala **Luis Camnitzer** en *La enseñanza del arte como fraude*, el sistema educativo genera expectativas irreales sobre el éxito profesional y económico de los artistas. Según el autor, el alto costo de la educación formal en arte no se corresponde con las oportunidades reales que ofrece la industria creativa. Solo un pequeño porcentaje de estudiantes logra insertarse en el circuito profesional del arte; muchos optan por la docencia como estrategia de supervivencia más que como vocación genuina (Camnitzer, 2012). Este fenómeno perpetúa un ciclo de dependencia y desconexión entre la formación artística y el entorno profesional.

Este mismo ciclo puede observarse en el Tecnológico de Artes Débora Arango, donde varios egresados que no lograron vincularse al “mundo del arte” encontraron en la enseñanza una forma de continuar su práctica artística. Sin embargo, la baja remuneración y, en algunos casos, la falta de vocación dificultan la motivación docente e impiden la implementación de nuevas metodologías pedagógicas. Como señala **Ken Robinson** en *Escuelas creativas*, “los profesores expertos tienen un amplio abanico de destrezas y técnicas, pero lo que distingue a los buenos profesores es saber cómo y cuándo utilizarlas” (Robinson, 2015, p. 70). Al igual que un médico adapta su conocimiento al paciente, el docente debe adecuar sus estrategias a las necesidades de cada estudiante.

Esta desconexión subraya la necesidad de un enfoque educativo que integre la teoría con la práctica profesional. En *Creatividad, S.A.*, **Ed Catmull** enfatiza que los líderes creativos deben compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones, creando puentes entre la academia y las dinámicas del mercado. Modelos como los de Disney y Pixar demuestran cómo

esta perspectiva puede preparar a los estudiantes para una industria en constante transformación (Catmull & Wallace, 2014).

En un mundo saturado de contenido visual y atravesado por el avance de la inteligencia artificial, es fundamental fortalecer la confianza de los estudiantes en sus capacidades creativas. Ejemplos como el personaje colombiano **Frailejón Ernesto Pérez** evidencian el potencial del país para generar contenidos originales de alto impacto y proyección internacional.

A partir de estas reflexiones, esta investigación formula la siguiente pregunta central: ¿Qué estrategias artístico-pedagógicas pueden fortalecer el potencial creativo de los estudiantes de la media técnica laboral en ilustración del Tecnológico de Artes Débora Arango?

El objetivo es explorar y diseñar métodos que integren el aprendizaje artístico con competencias profesionales clave, promoviendo en los estudiantes la autoconfianza y la construcción de un camino laboral viable.

Justificación Personal y Social

Todos los seres humanos nacen con un potencial creativo innato, evidente en el comportamiento de los niños, quienes se destacan por su curiosidad y capacidad de asombro, capaces de imaginar mundos enteros a partir de elementos simples. En esta etapa temprana, rara vez dudan de sí mismos; carecen de las inseguridades que afectan a los adultos y exploran un sinfín de posibilidades que, para florecer, requieren orientación adecuada. Sin embargo, el sistema escolar actual no está diseñado para fortalecer ese potencial. Su estructura responde a un currículo oculto influenciado por intereses globales relacionados con la política y la producción económica.

En este sentido, **Robinson** (2015) señala:

“Al igual que las fábricas, las escuelas de enseñanza secundaria y la educación superior en particular se basan en la división de trabajo en cuanto a su organización (...) Si bien estos principios son eficaces en la fabricación de productos, pueden ocasionar numerosos problemas cuando se trata de la educación de las personas” (p. 70).

Esto sugiere que las escuelas priorizan el cumplimiento de métricas cuantitativas impuestas a nivel internacional, como los resultados en pruebas estandarizadas tipo PISA, relegando a un segundo plano el desarrollo del potencial creativo de los estudiantes. Estas evaluaciones, centradas en medir niveles de conocimiento en términos de porcentajes, se inscriben en una lógica de productividad que limita los logros significativos en el crecimiento personal y social.

En el caso colombiano, un informe del **SNIES** emitido por el Ministerio de Educación reportó una matrícula total de 2.475.833 estudiantes en educación superior para el año 2023, lo que representa un incremento del 0,4 % frente al año anterior, alcanzando una cobertura del 55,38 % (Ministerio de Educación Nacional, 2023). Aunque estas cifras pueden parecer alentadoras, datos de la Encuesta Pulso Social del **DANE** revelan que el 45 % de los colombianos con estudios superiores no ejercen su profesión (Elempleo.com, 2023). Asimismo, un estudio conjunto entre la **Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP)** y el **Ministerio de Trabajo** (2023) indica que el 58,4 % de las empresas tienen dificultades para cubrir vacantes profesionales debido a brechas en las competencias del talento humano. Estos datos evidencian una desconexión significativa entre la formación académica y las necesidades reales del mercado laboral.

A este panorama se suman los alarmantes índices de salud mental entre jóvenes. Según la **Procuraduría General de la Nación** (2023), durante el primer semestre del año se reportaron 1.540 suicidios, de los cuales 479 correspondieron a jóvenes, 142 a adolescentes y 1 a un niño. La deserción escolar ha sido identificada como uno de los factores asociados al incremento de casos de depresión y ansiedad en esta población.

Este escenario no es ajeno al contexto del **Tecnológico de Artes Débora Arango**, donde es frecuente escuchar entre los estudiantes de la media técnica en ilustración digital la pregunta: *¿Es posible vivir del arte?* Estas dudas, reforzadas por la preocupación de muchas familias que desconfían de la viabilidad económica de las carreras artísticas, tienden a desmotivar el proceso formativo. Si bien disciplinas como la ingeniería o la administración suelen considerarse más “seguras”, las cifras citadas anteriormente demuestran que el desempleo y la subutilización profesional afectan a diversos campos por igual. Además, el avance acelerado de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos laborales en todas las áreas. En este programa, se observan indicios de desmotivación, leves síntomas depresivos y un cierto nivel de deserción entre los estudiantes.

Frente a esta realidad, es fundamental reflexionar sobre cómo los enfoques pedagógicos del **Tecnológico de Artes Débora Arango**, cuyo modelo educativo busca formar sujetos críticos, creativos y sensibles, pueden contribuir de manera concreta al desarrollo del potencial creativo de sus estudiantes. La desconexión entre la educación y las exigencias del entorno laboral, el desempleo profesional y los problemas de salud mental juvenil evidencian la urgencia de explorar estrategias pedagógicas que respondan de manera integral y contextualizada a las condiciones de la educación artística en Colombia.

En este sentido, resulta esencial adoptar metodologías que conecten el aprendizaje académico con el entorno productivo de la industria creativa. El Tecnológico, consciente de estas dinámicas, ha empezado a incorporar en su currículo métodos y prácticas que permiten a los estudiantes comprender de manera más profunda el funcionamiento del mercado laboral. Este vínculo puede ayudarles a potenciar su creatividad desde una perspectiva integral —técnica, emocional y social— y proyectarse con mayor claridad hacia su futuro profesional.

Este enfoque representa un intento genuino por transformar la educación artística, articulando estrategias pedagógicas directamente conectadas con las demandas de la industria. Como lo destaca **Eliot Eisner** en *Educación la visión artística*, la enseñanza del arte debe orientarse a formar individuos capaces de adaptarse y ser creativos en contextos reales, superando las limitaciones de modelos tradicionales que con frecuencia se encuentran desvinculados del presente profesional (Eisner, 1995).

Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Diseñar estrategias artístico-pedagógicas que fortalezcan el potencial creativo de los estudiantes de la Media Técnica Laboral en Ilustración Digital del Tecnológico de Artes Débora Arango.

Objetivos específicos

- Implementar tres talleres de simulación artística que permitan un acercamiento significativo a las dinámicas reales de la industria creativa.

- Analizar el efecto que tiene el desarrollo de estos talleres en los procesos de enseñanza y su repercusión en la formación orientada al contexto profesional.
- Evaluar y ajustar la aplicación de las estrategias artístico-pedagógicas mediante herramientas de autoevaluación, coevaluación y evaluación grupal.
- Divulgar la efectividad de las estrategias implementadas a través de productos editoriales y digitales que visibilicen los resultados del proceso.

Referentes conceptuales

Teorías y conceptos clave

Creatividad desde la teoría humanista

Desde la teoría humanista de Carl Rogers, el desarrollo del potencial creativo se entiende como una capacidad innata del ser humano que puede florecer cuando el individuo encuentra apertura y apoyo para explorar y expresar su creatividad. Rogers sostiene que esta se manifiesta a través de la apertura a la experiencia, la adaptabilidad al momento presente y la confianza en el cuerpo. Estos elementos permiten que las personas creativas se mantengan flexibles, tolerantes a la ambigüedad y en constante proceso de autoorganización y crecimiento personal.

En un entorno educativo, esta perspectiva enfatiza la importancia de crear un espacio donde los estudiantes puedan explorar su potencial sin restricciones rígidas. La teoría humanista de Rogers refuerza el enfoque de esta investigación, que busca promover el desarrollo integral del potencial creativo considerando aspectos interiores, exteriores y cognitivos del ser. El proceso creativo, desde esta mirada, no es solo una habilidad técnica, sino una expresión de la

autenticidad del estudiante. Esta visión holística impulsa la autoconfianza, la adaptabilidad contextual y el pensamiento crítico como ejes del crecimiento personal y profesional.

Fuente: International Journal of Developmental and Educational Psychology (2010). Infad, Revista de Psicología, (3), 137–143.

Cultivar la creatividad según Julia Cameron

Julia Cameron, en *El camino del artista*, propone cuidar al “niño artista” interno como una herramienta esencial para proteger la creatividad innata. Este “niño interior” representa la esencia auténtica de cada persona, y su desarrollo requiere entornos libres de miedo, crítica y presión social. En contextos educativos, estos factores suelen actuar como barreras que inhiben la expresión creativa.

El enfoque de Cameron se alinea con el interés de esta investigación en proteger y nutrir el ser creativo en los estudiantes. Al adaptar las tareas semanales de autoexploración que sugiere en su obra, se diseñan ejercicios artístico-pedagógicos que buscan reconectar a los jóvenes con su autenticidad creativa. Este enfoque permite fomentar la autoexploración, la superación de barreras externas y el fortalecimiento del pensamiento creativo, promoviendo un desarrollo integral y sostenible de su potencial creativo.

Cameron, J. (1992). El camino del artista: Un curso de descubrimiento y recuperación de tu ser creativo. Ediciones Urano.

Educación enfocada en la creatividad

Ken Robinson, en *Escuelas creativas*, plantea la urgencia de transformar el sistema educativo para que fomente el pensamiento crítico y creativo. Propone reemplazar modelos

estandarizados por estrategias innovadoras como el aprendizaje por proyectos, la investigación y la enseñanza personalizada. Estas prácticas permiten a los estudiantes explorar sus intereses y habilidades únicas, generando ambientes que favorecen la motivación y la expresión creativa.

Este planteamiento se alinea con los propósitos de la presente investigación, que propone diseñar estrategias artístico-pedagógicas para que los estudiantes de la media técnica en ilustración puedan fortalecer su identidad creativa, desarrollar habilidades aplicadas y enfrentar los retos del mundo profesional desde una visión interdisciplinaria e innovadora.

Robinson, K. (2015). Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación. Grijalbo.

El pensamiento artístico según Will Gompertz

En *Piensa como un artista*, Will Gompertz examina las formas de pensar y trabajar de los artistas a lo largo de la historia. Destaca elementos como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la creación de redes de apoyo como claves para el desarrollo de una práctica artística sólida. Además, subraya la importancia de integrar el arte en la educación como medio para fomentar la experimentación, la autocrítica y la apertura mental.

Inspirado en estas ideas, este proyecto propone implementar metodologías que estimulen la creatividad mediante la colaboración, el aprendizaje activo y el pensamiento divergente. De esta forma, los estudiantes pueden construir una red de apoyo que les permita explorar múltiples perspectivas y consolidar una práctica artística personal y colectiva.

Gompertz, W. (2015). Piensa como un artista: Y atrae a tu vida la creatividad que necesitas. Taurus.

Creatividad organizacional según Ed Catmull

En *Creatividad, S.A.*, Ed Catmull reflexiona sobre su experiencia liderando Pixar y los desafíos de mantener la innovación en la industria creativa. Uno de los métodos centrales que describe es el *Braintrust*, una práctica colaborativa de crítica constructiva grupal. También destaca la importancia de programas internos de mentoría y formación continua para mantener la esencia creativa de la empresa.

Estas estrategias son aplicables al ámbito educativo, ya que refuerzan la idea de que el desarrollo del potencial creativo no ocurre en solitario, sino en entornos colaborativos donde se fomenta la retroalimentación y el aprendizaje constante. Este modelo inspira la presente investigación a diseñar espacios pedagógicos donde los estudiantes puedan compartir, revisar, mejorar y fortalecer sus procesos creativos con el acompañamiento de sus pares y docentes.

Catmull, E., & Wallace, A. (2014). Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá (Edición extendida). Penguin Random House Grupo Editorial España.

Condiciones para el aprendizaje artístico según Eliot Eisner

La obra de Eliot Eisner, *Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales*, ofrece principios clave para diseñar estrategias pedagógicas efectivas. Entre estos se encuentran el fomento del pensamiento crítico, la conexión con objetivos significativos, la crítica grupal y la evaluación como proceso de desarrollo, no de estandarización. Eisner también defiende la necesidad de continuidad en la exploración artística y de ambientes que respeten la individualidad del estudiante.

Estos fundamentos son centrales para el enfoque de esta investigación, que busca fortalecer el potencial creativo de los estudiantes a través de prácticas pedagógicas que consideren su crecimiento artístico y personal como procesos entrelazados.

Eisner, E. W. (2002). Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales. Arte, Individuo y Sociedad, Anejo I, 47–55.

Capítulo 2: Contexto y metodología

Entendiendo el contexto

Diagnóstico contextual y poblacional

La población objeto de este estudio está conformada por jóvenes estudiantes de grado once inscritos en el programa de Media Técnica en Ilustración Digital, ofrecido por el Tecnológico de Artes Débora Arango. Esta institución está ubicada en el municipio de Envigado, un territorio que, desde 2010, ha apostado por la cultura como eje central de su desarrollo integral, tal como lo establece el *Plan Municipal de Cultura 2010-2020: Envigado, Tradición y Futuro* (Acuerdo No. 041, 2010). Este plan ha sido fundamental para la articulación de políticas públicas orientadas a la creación artística, la participación cultural y la preservación del patrimonio, fortaleciendo la identidad y el desarrollo social del municipio.

El programa de Media Técnica Laboral cuenta con una matrícula aproximada de 160 estudiantes. En el marco de la Práctica Investigativa II, se intervino un grupo representativo de 20 jóvenes para profundizar en el análisis de su contexto socioeconómico, familiar y formativo. Estos estudiantes provienen de diversas instituciones educativas en convenio, entre las que se encuentran: la Institución Educativa Leticia Arango Avendaño, la Institución Educativa La Paz,

la Institución Educativa San Vicente, la Institución Educativa Alejandro Vélez Barrientos, la Institución Educativa Jomar, la Institución Educativa MUA y la Institución Educativa María Guzmán.

El grupo observado está conformado por estudiantes de entre 15 y 18 años, provenientes en su mayoría de hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y un porcentaje menor del estrato 4, lo cual añade diversidad al grupo. En cuanto al nivel educativo de los padres, el 30 % de los estudiantes tiene padres con estudios universitarios, otro 30 % proviene de hogares donde los padres han cursado formación técnica o auxiliar, y el 40 % restante pertenece a familias cuyo nivel máximo de escolaridad es el bachillerato. Esta información se recopiló mediante encuestas aplicadas durante la etapa de observación activa del grupo.

Respecto a la influencia familiar hacia el arte, el 40 % de los estudiantes reportó tener algún familiar directamente vinculado al ámbito artístico. Este factor actúa como estímulo significativo para su interés y compromiso con la educación artística. Sin embargo, persiste entre ellos la incertidumbre sobre su futuro profesional, influenciada por preocupaciones familiares respecto a la estabilidad económica de las carreras creativas. Esta tensión genera tanto motivación como dudas, afectando emocionalmente a los estudiantes. Algunos manifiestan rasgos introvertidos y reservados, mientras que otros se muestran socialmente activos y participativos.

El Tecnológico de Artes Débora Arango, en coherencia con el contexto cultural de Envigado, estructura su Proyecto Educativo Institucional (PEI) bajo la propuesta *Pedagogías integradoras para la ejecución-creación, producción y gestión de las prácticas artísticas en contexto* (Tecnológico de Artes Débora Arango, 2023). Este modelo pedagógico tiene como

propósito formar estudiantes críticos, creativos y sensibles frente a su realidad, y se fundamenta en cuatro pilares:

1. **Ejecución-Creación:** Promueve la experimentación artística y el desarrollo de un estilo propio mediante la exploración de nuevas formas de expresión.
2. **Producción:** Estimula la materialización de ideas y proyectos artísticos, comprendiendo los procesos técnicos y culturales que implican su realización.
3. **Gestión:** Resalta la importancia de adquirir habilidades para la autogestión de proyectos creativos y culturales, necesarias para una práctica artística sostenible.
4. **Prácticas artísticas en contexto:** Invita a reflexionar sobre el impacto de las creaciones en el entorno social, fomentando una conexión significativa entre el arte y la comunidad.

A través de este enfoque, el Tecnológico de Artes Débora Arango no solo fortalece las habilidades técnicas de los estudiantes, sino que también potencia su pensamiento crítico y reflexivo frente a los desafíos de la industria creativa. Esta propuesta educativa articula la formación artística con las necesidades del contexto social y laboral, promoviendo un desarrollo integral en los jóvenes y contribuyendo al fortalecimiento cultural del municipio de Envigado.

Diseño metodológico

Tipo de investigación y enfoque metodológico

El método seleccionado para este estudio es la investigación-creación, con un enfoque cualitativo y participativo. Esta metodología se centra en comprender cómo los estudiantes experimentan, interpretan y desarrollan su creatividad a través de procesos de exploración artística. Las técnicas de recolección de información estarán orientadas a capturar tanto las

reflexiones individuales como los efectos que tienen las actividades implementadas en su crecimiento personal, artístico y profesional, considerando tanto el proceso como los resultados obtenidos.

Técnicas de recolección de datos

1. Observación directa

Durante las sesiones prácticas, se registraron notas de campo detalladas sobre la forma en que los estudiantes abordaban las actividades creativas, observando sus reacciones, estrategias de resolución de problemas y niveles de participación.

2. Entrevistas semiestructuradas

Se realizaron entrevistas con los estudiantes para explorar sus concepciones sobre la creatividad, sus intereses personales y los desafíos que enfrentan dentro de su formación artística.

3. Diarios reflexivos

Se implementó el uso de diarios personales y de campo, donde se consignaron reflexiones posteriores a cada intervención. Esta herramienta facilitó un análisis profundo de las experiencias individuales y grupales.

4. Actividades didácticas de observación

Se propusieron ejercicios de análisis visual, en los que los estudiantes interpretaron y reflexionaron críticamente sobre obras artísticas de distintos contextos, promoviendo habilidades de apreciación estética y pensamiento crítico.

5. Actividades para fomentar la creatividad mediante el dibujo

Se diseñaron ejercicios gráficos orientados a liberar bloqueos creativos, activar la imaginación y fortalecer la expresión personal a través del lenguaje visual.

6. Evaluación participativa

Se aplicaron herramientas de autoevaluación y coevaluación, con el fin de que los estudiantes reflexionaran sobre su progreso creativo y proporcionaran retroalimentación a sus compañeros. Esta práctica fomentó un análisis crítico y colaborativo del proceso.

7. Registro fotográfico y audiovisual de procesos creativos

Se documentaron las actividades y proyectos mediante fotografías y videos, permitiendo un análisis visual de la evolución técnica, estética y metodológica del grupo. Este enfoque integrado permite abordar de manera sistemática y sensible la complejidad del proceso creativo en contextos educativos, alineándose con los objetivos propuestos en esta investigación.

Población y muestra

La muestra está conformada por estudiantes del grado 11 del programa de Media Técnica en Ilustración Digital del Tecnológico de Artes Débora Arango. Este grupo fue seleccionado de manera intencionada, con base en su participación activa durante la Práctica Investigativa I y su disposición para formar parte del proceso de investigación-creación.

Consideraciones éticas

La presente investigación contempla principios éticos fundamentales como el respeto por la autonomía, el consentimiento informado, la confidencialidad y el resguardo de la integridad emocional de los participantes. Previo al desarrollo de las actividades, se socializó con el grupo el propósito del proyecto y se obtuvieron autorizaciones para la participación voluntaria, el uso de materiales visuales y la difusión de resultados con fines educativos. Asimismo, se garantizó un entorno seguro donde cada estudiante pudiera expresarse libremente, sin temor a ser juzgado ni evaluado de forma punitiva.

Memoria metodológica

Narrativa de la metodología

La presente investigación-creación se desarrolló en el contexto de la práctica pedagógica en el Tecnológico de Artes Débora Arango, con el propósito de explorar, visibilizar y diseñar estrategias artístico-pedagógicas orientadas a fortalecer el potencial creativo de los estudiantes de la Media Técnica en Ilustración Digital. La metodología se fundamentó en una inmersión activa y reflexiva, mediante la cual fue posible observar, intervenir y reajustar continuamente las estrategias planteadas.

La observación participante, el acompañamiento cercano al aula y el diálogo permanente con el docente cooperante se constituyeron en los pilares del enfoque metodológico. Este intercambio permitió comprender las tensiones entre el modelo pedagógico institucional, basado

en la autonomía del estudiante, y la necesidad de guiar procesos formativos coherentes con los objetivos del programa.

Lo que funcionó bien

Se identificaron aprendizajes significativos en relación con la comprensión de las condiciones reales del contexto educativo y la complejidad de la labor docente en escenarios diversos. Destacó la disposición de la institución para permitir espacios de experimentación creativa, así como el valor del acompañamiento colaborativo del docente cooperante, quien aportó una visión crítica y situada de los retos institucionales y pedagógicos.

A lo largo de la práctica pedagógica, se identificaron momentos donde el aprendizaje fue significativo en tanto que los estudiantes no solo comprendían conceptos técnicos, sino que lograban integrarlos a sus vivencias, emociones e intereses personales, estableciendo así un vínculo afectivo y reflexivo con el saber. Este tipo de aprendizaje, en la línea de David Ausubel, se hizo evidente en ejercicios donde los estudiantes reconocían elementos de su propia historia en lo que producían, como fue el caso del fanzine de Emanuel o los relatos autobiográficos ilustrados por Sofía y Noemí.

Entre las experiencias destacadas, se documentó el caso del estudiante Emiliano, cuyo estilo de trazos expresivos y poco convencionales, cercanos a referentes como Van Gogh, cuestionó los estándares normativos de calidad visual. Aunque algunos de sus compañeros desestimaron su propuesta, su trabajo se reconoció por la potencia emotiva y el movimiento que transmitía. Así mismo, se registraron momentos de transformación positiva, como el acompañamiento personalizado al estudiante Ricardo, quien presenta una condición dentro del espectro autista. La intervención metodológica consistió en establecer metas a partir de una lista

de chequeo y organizar el trabajo en tiempos cronometrados, logrando que el estudiante se integrara al ejercicio creativo con resultados satisfactorios.

Principales Desafíos

A nivel institucional, uno de los factores estructurales que se logró detectar en la práctica fue la presión externa por parte de entidades gubernamentales para ampliar la cobertura educativa, lo que implica la admisión de un mayor número de estudiantes sin el fortalecimiento paralelo de la infraestructura o el aumento de equipos disponibles. Esta situación afectó directamente la calidad del acompañamiento docente, evidenciando la tensión entre cantidad y calidad educativa.

En el plano pedagógico, el modelo basado en la autonomía del estudiante permitía una libertad relativa sobre qué hacer y cuándo avanzar. No obstante, esta flexibilidad propiciaba comportamientos de procrastinación que cobraban factura al momento de los cortes de calificación. En este punto, los estudiantes debían justificar sus procesos y negociar evidencias de trabajo para la asignación de notas. Esta presión generó, en las semanas finales, una activación notoria del grupo en la elaboración de productos visuales.

A nivel conductual, se identificó una alta dependencia de los dispositivos digitales, con estudiantes que preferían buscar soluciones en TikTok antes que consultar a los docentes. Esta tendencia acentuó la fragmentación atencional y redujo las oportunidades de interacción significativa.

Cambios Realizados y Justificación

Frente a estos desafíos, se implementaron ajustes metodológicos clave:

- Reducción de la duración de las actividades: Se planificaron sesiones más breves y focalizadas, considerando la limitada capacidad de concentración de algunos estudiantes.
- Incorporación de enfoques lúdicos: Se introdujeron juegos y retos de diseño para aumentar el dinamismo y la motivación.
- Uso priorizado de materiales físicos: Se redujo la dependencia de recursos digitales, lo que facilitó la atención sostenida y el contacto directo con el objeto creativo.
- Atención individualizada en casos específicos: Como se ejemplificó en el caso de Ricardo, se aplicaron estrategias personalizadas que articularon metodologías diferenciadas de acompañamiento.

Reflexión Final

La práctica pedagógica desarrollada evidenció que el fortalecimiento del potencial creativo requiere no solo un marco institucional sensible a las condiciones particulares de cada estudiante, sino también un entorno emocional y relacional propicio para la creación. Tal como lo señalan autores como Will Gompertz, Austin Kleon y Ed Catmull, la creatividad no emerge en el vacío ni por imposición; necesita un ecosistema humano que la nutra. Gompertz (2015), por ejemplo, resalta la importancia de rodearse de amigos que estimulen el pensamiento creativo y generen una red de apoyo emocional y cognitivo. Kleon (2012), por su parte, subraya cómo el contexto íntimo, incluyendo una pareja o comunidad que aliente y sostenga al creador, resulta fundamental para mantener viva la motivación. Catmull (2014), desde la experiencia en Pixar, insiste en la necesidad de crear ambientes laborales donde las personas puedan sentirse

emocionalmente seguras y valoradas, reconociendo que un buen “clímax emocional” es clave para sostener procesos creativos duraderos y colectivos.

Bajo esta mirada, el rol del docente no se limita a transmitir técnicas, sino que implica también construir relaciones humanas que favorezcan el florecimiento creativo del otro. No obstante, este ideal se enfrenta a desafíos estructurales persistentes: la baja remuneración, las condiciones contractuales precarias y la escasa motivación que algunas administraciones locales muestran hacia el bienestar docente, hacen que muchas veces la supervivencia emocional y económica del educador esté en juego. En contextos así, entablar relaciones pedagógicas profundas y sostenidas se vuelve un reto. Esta tensión entre vocación y realidad revela la urgencia de repensar no solo las metodologías educativas, sino también las políticas públicas que afectan directamente la capacidad del docente de ejercer un acompañamiento transformador.

En este sentido, el rol docente se redefine como mediador entre el contexto, la subjetividad y la producción visual, especialmente al atender la diversidad cognitiva presente en el aula. El acompañamiento a estudiantes neurodivergentes, así como a aquellos con bajo interés inicial, dejó ver que la diferenciación pedagógica no solo es posible, sino necesaria para cultivar procesos formativos significativos. Las estrategias artístico-pedagógicas implementadas demostraron que cuando se brindan estímulos adecuados, incluso los estudiantes que inicialmente se muestran desmotivados pueden experimentar una transformación profunda en su relación con el arte y con su propia capacidad expresiva.

Aun así, persiste una preocupación estructural: ¿hasta qué punto es viable brindar una atención pedagógica personalizada en contextos educativos masivos y con recursos limitados? Esta pregunta constituye un horizonte abierto para la indagación futura sobre la equidad y la calidad en la educación artística. En síntesis, el ejercicio metodológico permitió no solo generar

hallazgos significativos sobre el potencial creativo de los estudiantes, sino también reflexionar sobre los límites y posibilidades reales de la educación inclusiva en contextos diversos. La creatividad, entendida como capacidad de proponer, imaginar y transformar, se potencia cuando el entorno escolar brinda espacios de libertad guiada, validación emocional y reconocimiento de la diferencia como valor pedagógico. Así, el aula se configura como un espacio no solo para enseñar técnicas, sino para cultivar subjetividades creadoras y comunidades sensibles a la diversidad.

Capítulo 4: Análisis y Reflexión

Narrativa de los Resultados:

Durante la implementación del proyecto pedagógico en el Tecnológico de Artes Débora Arango se obtuvieron hallazgos relevantes sobre las condiciones institucionales, cognitivas, tecnológicas y personales que inciden en el desarrollo del potencial creativo de los estudiantes. Si bien el proyecto partía de la intención de diseñar estrategias artístico-pedagógicas que prepararan a los estudiantes para un campo laboral competitivo, en el proceso de observación, acompañamiento y evaluación emergieron otras dimensiones no previstas inicialmente.

Se evidenció, por ejemplo, que los estudiantes atraviesan un periodo de formación cognitiva, emocional y social que aún no está consolidado. A la luz de los planteamientos de Jean Piaget en “Seis estudios de psicología”, se comprende que la edad de los estudiantes, sumada a las demandas simultáneas del bachillerato y la media técnica, genera un entorno saturado que dificulta los procesos de exploración lúdica, ensayo y error, tan necesarios para

fomentar la creatividad. Este hallazgo plantea una tensión entre la intención institucional de formar técnicos laborales calificados y las necesidades evolutivas de los adolescentes.

El trabajo con estudiantes con diferentes subjetividades y condiciones, como la neurodivergencia, la depresión, reveló la importancia de valorar la expresión singular por encima de los parámetros estandarizados de belleza. Como lo advierte Byung-Chul Han en *La salvación de lo bello*, el modelo estético contemporáneo tiende hacia la perfección superficial, imitada hoy por la inteligencia artificial. Sin embargo, la expresión creativa humana conserva ese trazo imperfecto, visceral y subjetivo que conecta con la experiencia vital. Esta diferencia fue evidente en la diversidad de lenguajes visuales presentes en el aula, los cuales deben ser reconocidos como aportes únicos, no como desviaciones del canon.

Por otro lado, las entrevistas grupales permitieron evidenciar tal y como se plantea en la justificación de este proyecto que

Reflexiones Personales:

Esta experiencia reafirma que la educación no es una ciencia exacta, sino una práctica humana, situada y compleja. El aula es un laboratorio vivo, en el que confluyen realidades sociales, tecnológicas y afectivas que transforman continuamente la enseñanza. Aunque la propuesta inicial se enfocaba en preparar a los estudiantes para un mercado profesional, la realidad pedagógica permitió comprender que en edades tempranas debe priorizarse el acompañamiento emocional, la validación de la singularidad y el fomento del juego como motor creativo.

Este proceso también permitió articular la experiencia pedagógica con el ejercicio profesional de la investigadora como directora creativa de *Lucky Band*, una agencia conformada

por jóvenes egresados del mismo Tecnológico de Artes Débora Arango. Allí, en un contexto real del mercado creativo, fue evidente la necesidad de acompañamiento cercano, ya que el equipo — compuesto por personas de 20 y 21 años— aún lidia con inseguridades, falta de confianza y dificultades para validar su propia voz creativa. Esta vivencia motivó el diseño de un manual para sanar la creatividad, del cual se aplicaron dos talleres en las sesiones finales con los estudiantes. Las reflexiones de los participantes revelaron miedos recurrentes, dificultades para confiar en su talento y temor al juicio externo. No obstante, también emergieron posturas resilientes, deseos de exploración y una profunda conexión con el dibujo y la ilustración como forma de expresión personal.

Las entrevistas cualitativas realizadas en el marco de la investigación confirmaron estas observaciones: los estudiantes manifestaron un proceso de transformación progresiva, gracias a la propuesta formativa y al acompañamiento cercano. En este proceso se hizo evidente el poder de la atención personalizada, y la importancia de no juzgar las producciones artísticas con criterios universales o técnicos, sino desde la expresión subjetiva. Esta postura pedagógica permite fortalecer la autoestima, la motivación y el deseo de crear.

Aprendizajes y Experiencias:

A nivel personal y profesional, el proyecto permitió consolidar una mirada pedagógica crítica y sensible, orientada por la idea de que la creatividad es un derecho y no un lujo. La participación activa en la institución reafirmó la importancia de escuchar, observar y adaptarse constantemente. Se aprendió a trabajar en un entorno de alta diversidad y con múltiples tensiones estructurales (sobrecarga horaria, falta de equipos, grupos numerosos).

Asimismo, el trabajo evidenció que la contribución a la comunidad educativa no solo radica en la entrega de estrategias, sino en abrir espacios de confianza, juego y reconocimiento, donde los estudiantes puedan reconectarse con su “niño interior creativo”, como propone Julia Cameron. De este modo, se sembraron semillas que pueden dar frutos en el mediano plazo, en forma de seguridad expresiva y conciencia de la propia voz visual.

2. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones Generales:

- El potencial creativo de los estudiantes se fortalece cuando se les brinda acompañamiento empático, libertad guiada y validación de su expresión personal.
- La presión por cumplir con resultados laborales en edades tempranas puede ser contraproducente. Es prioritario considerar los procesos de desarrollo cognitivo y emocional.
- La diversidad de estilos y trayectorias debe ser acogida como riqueza pedagógica. El arte no debe ser estandarizado, ni evaluado por criterios de perfección visual que se asemejan a los patrones generados por la inteligencia artificial.
- El exceso de uso de pantallas y la fragmentación de la atención en la era digital representan un desafío central para el fomento del pensamiento creativo.

Recomendaciones Futuras:

- Diseñar espacios pedagógicos que equilibren la formación técnica con el desarrollo personal y creativo del estudiante.

- Promover una cultura escolar que valore la diversidad neurocognitiva y ofrezca estrategias de acompañamiento diferenciadas.
- Favorecer el uso de materiales analógicos, pausas creativas y ejercicios de desconexión digital como parte de la didáctica.
- Continuar investigando sobre las condiciones contemporáneas que afectan el pensamiento creativo, con miradas interdisciplinarias y contextualizadas.

Este capítulo cierra una etapa investigativa que, lejos de concluir, abre nuevas preguntas sobre cómo enseñar arte en un mundo hiperacelerado, tecnologizado y estéticamente estandarizado, sin perder de vista la esencia humana que hace del arte una experiencia transformadora.

Bibliografía

ACRIP & Ministerio de Trabajo. (2023). *Brechas del talento humano en Colombia: Informe de resultados*. <https://acripnacional.org/general/empresarios-en-colombia-preocupados-por-brechas-de-talento-humano-en-el-pais/>

Camnitzer, L. (2012, marzo 21). *La enseñanza del arte como fraude*. Post Meta. <https://www.meta.art/blog/la-ensenanza-del-arte-como-fraude/>

Catmull, E., & Wallace, A. (2014). *Creatividad, S.A.: Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá*. Conecta.

Cameron, J. (2016). *El camino del artista: Un curso de descubrimiento y rescate de tu yo creativo*. Urano.

Concejo Municipal de Envigado. (2010). *Acuerdo No. 041 de 2010, por medio del cual se adopta el Plan Municipal de Cultura: Envigado, tradición y futuro*. Concejo Municipal de Envigado.

Eisner, E. W. (2004). *La creación de la mente a través de la educación artística*. Ediciones Morata.

Elempleo.com. (2023, enero 9). 45 % de los colombianos no ejercen la carrera que estudiaron. <https://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/45-de-los-colombianos-no-ejercen-la-carrera-que-estudiaron-7486>

Gompertz, W. (2015). *Piensa como un artista: Y lleva una vida más creativa y plena*. Taurus.

Han, B.-C. (2015). *La salvación de lo bello* (1.ª ed.). Herder.

Kleon, A. (2012). *Roba como un artista: Las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo*. Editorial Gustavo Gili.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2023). *SNIES: Estadísticas de matrícula en educación superior 2023*. <https://snies.mineduacion.gov.co>

Procuraduría General de la Nación. (2023). *Aumentan riesgos mentales en menores de edad y jóvenes en el país por depresión, ansiedad y suicidio*.
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/aumentan-riesgos-mentales-menores-edad-jovenes-pais-depresion-ansiedad-suicidio-Procuraduria-prende-alarma.aspx>

Robinson, K. (2015). *Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación*. Grijalbo.

Tecnológico de Artes Débora Arango. (2023). *PEI – Proyecto educativo institucional* [PDF].
<https://www.deboraarango.edu.co/inicio/documentos/TransparenciaAccesoInformacionPublica/2.1/2.1.3/PEI.pdf>

Tecnológico de Artes Débora Arango. (2023). *Programa técnico laboral por competencias en ilustración* [PDF].
<https://www.deboraarango.edu.co/inicio/documentos/Tecnicos%20laborales/TecnicoLaboralIlustracion.pdf>

Tecnológico de Artes Débora Arango. (2024). *Proceso desarrollo formativo: Proyecto formativo integrador docencia ETDH (Código: DF-FO-38, Versión: 3, Fecha de aprobación: 03/07/2024)* [PDF].

Tecnológico de Artes Débora Arango. (2023). *Reglamento estudiantil programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano* [PDF].
<https://www.deboraarango.edu.co/inicio/documentos/admisiones/ReglamentoEstudiantilETDH.pdf>

Anexos

