ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Relaciones Arte y Conocimiento durante la Producción Artística en el Contexto Universitario y el Apoyo de una Guía Constructiva

Interplay of Art and Knowledge During Artistic Production in the University Setting and the Support of a Constructive Guide

Félix A. González-Sanjur
Universidad de Panamá, Facultad de Bellas Artes, Panamá
felix.gonzalezs@up.ac.pa https://orcid.org/0000-0002-4188-8873

Recibido: 2/5/2025 Aceptado: 15/6/2025

DOI https://doi.org/10.48204/3072-9629.7989

Resumen

Con el fin de indagar sobre la relación entre el arte y el conocimiento durante la producción artística y tomando en cuenta que la universidad es el escenario donde esta se desarrolla, primero, se procedió a explorar esta relación, según los estudiantes, y segundo, a realizar un taller experimental mediante el cual se pudiera evidenciar cómo el conocimiento y el arte se podían relacionar de manera intencionada mediante la implementación de una guía que contribuyera a construir la obra desde el conocimiento. Este taller, dio como resultado una articulación que permitía a la propuesta artística, fundamentarse desde el conocimiento y la posibilidad de contener valor conceptual. Esto implica señalar la existencia de una construcción sistemática o por lo menos reflexiva apoyada en cuestionamientos objetivos durante los procesos que formularon el mensaje plasmado en la imagen. No se pierde de vista que muchas obras pueden surgir del ocio y merecer el calificativo de arte, sin ser necesariamente el resultado de un proceso que involucre el desarrollo de conocimientos estructurados; pero, si atendemos la producción artística como parte del contexto universitario, se debe hacer especial énfasis en la participación del conocimiento, de esa manera, se evidencia uno de los aportes de las universidades al contribuir a su construcción, sin que esto signifique restringir la libertad creativa, si no, darle una estructura para que se manifieste.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Palabras clave: arte y reflexión, construcción de significados, investigación, mediación pedagógica, proceso artístico.

Abstract

In order to investigate the relationship between art and knowledge during artistic production and taking into account that the university is the scenario where this is developed, first, we proceeded to explore this relationship, according to the students, and second, to conduct an experimental workshop through which we could demonstrate how knowledge and art could be related in an intentional way through the implementation of a guide that would contribute to build the work from knowledge. This workshop resulted in an articulation that allowed the artistic proposal to be based on knowledge and the possibility of containing conceptual value. This implies pointing out the existence of a systematic or at least reflexive construction supported by objective questioning during the processes that formulated the message embodied in the image. It is not lost sight of the fact that many works can arise from leisure and deserve the qualification of art, without necessarily being the result of a process that involves the development of structured knowledge; but, if we attend to artistic production as part of the university context, special emphasis must be made on the participation of knowledge, in this way, one of the contributions of the universities is evidenced by contributing to its construction, without this meaning to restrict creative freedom, but rather, to give it a structure so that it can be manifested.

Keywords: art and reflection, construction of meanings, research, pedagogical mediation, artistic process.

Introducción

La obra de arte se da como el resultado de una serie de procesos, que no necesariamente deben ser reflexionados de manera sistemática y organizada para su desarrollo; y este resultado se puede atribuir a las capacidades y el talento del artista, quien puso en

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

ejecución su ingenio y habilidades. En este sentido, es importante identificar con claridad cómo el conocimiento puede ser parte de las interacciones artísticas y creativas del artista, y a su vez tener relevancia y protagonismo en la construcción de la obra de arte, sobre todo si se hace referencia a que esta se desarrolla dentro del contexto universitario. En ese sentido, Martínez y Ríos (2006) ven el conocimiento como la manera, a través de la cual el individuo es consciente de la realidad (p. 112). En esa dirección, Ramírez (2009) en sus análisis sobre una visión actual del conocimiento señala: “el conocimiento se concibe como un sistema de interrelación sujeto-objeto capaz de desarrollar métodos y parámetros propios para aprehender la realidad” (p. 224) y la obra de arte como tal, pude ser un reflejo de esta realidad.

Desde la posición del observador, Prette y de Giorgis (2002) dicen que “para interpretar una obra, muchas veces es necesario conocer el significado de las figuras simbólicas” (p. 8). Ahora, en contraposición, desde el autor de la obra, se supone la existencia de un conocimiento pleno sobre el significado de los símbolos construidos en dicha obra. Desde esta perspectiva, es necesario contemplar que en el taller los estudiantes estructuran sus obras a partir de la información que tienen a su alcance para representar sus ideas, ya sea una imagen de referencia, o sus propias construcciones imaginarias basadas en ideas complejas o no, o un elaborado concepto como resultado de un profundo análisis.

En este proceso, la imaginación es el paso para seguir hacia la creatividad. Para Saganogo (2012), “la imaginación evoca cosas ausentes y en ese sentido la haría aparecer lo que se desprende de los sentidos” (p. 2). Estas afirmaciones no deben pasar por alto la importancia de los referentes visuales y conceptuales que apoyan la construcción; desde esa perspectiva, López (2006) concibe la imaginación como una facultad humana limitada por el conocimiento y basa su postura en un hecho simple, la imaginación no puede ir más allá de lo que sabe el individuo, por lo tanto, el conocimiento

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

del individuo pone los límites (pp. 15-16). En otras palabras, contribuir a ampliar los conocimientos de los estudiantes durante el abordaje de sus obras es contribuir a ampliar las posibilidades creativas durante dicho desarrollo, porque no basta con solo tener información sobre lo que se pretende hacer. En ese sentido, Romero (2008) señala la necesidad de un proceso de reflexión para poder llegar a un proceso que transforme la información en conocimiento (p. 30). Estas ideas agregan mayor complejidad al proceso, al expandir el marco cognitivo donde se crea la obra, por dar participación a otros componentes que van más allá de la idea.

A todo lo anterior, se puede añadir la necesidad de una estructura que propicie dicha transformación y esté al alcance de los estudiantes, sin perder de vista ese proceso reflexivo en donde el conocimiento debe tomar mayor protagonismo, como un insumo relevante en las prácticas de taller. En los talleres se construyen obras como parte de los procesos de enseñanza, y en estos procesos se hace necesario la reflexión y tener claridad de las relaciones entre el arte y el conocimiento, y propiciar no solo el aprendizaje de técnicas y las teorías tras dichas técnicas, que también son conocimientos útiles para construir una imagen, por lo menos desde su forma. Esto con la idea de no dejar fuera de la ecuación otros argumentos constructivos que deben formar parte del proceso de producción, a los que se pueden acceder a través de procesos investigativos que generen planteamientos útiles para argumentar sobre el concepto producido y los símbolos que los representan. En ese plano, Belén (2019) sobre los estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de la Plata, al abordar el arte y el conocimiento, refiriéndose a la investigación como una forma de llegar a este último, observó que estos no encuentran relación entre la producción teórica y la producción artística y que consideran que la producción teórica no favorece la producción artística (p. 3).

Entendiendo la importancia del parecer del estudiantado, para hacerlo participe de las

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

relaciones que hay entre el arte y el conocimiento durante los procesos de producción se hace necesaria la guía del docente para los aprendizajes de manera efectiva. Sobre esto, González-Sanjur (2023) señala que "la mediación pedagógica contribuye a dar significado a una propuesta artística en cuanto a creatividad, originalidad, contenido visual y significado al contenido de la obra de arte" (p. 110). O como señalan Díaz y Mitjáns (2013) al referirse al desarrollo de la creatividad en los alumnos, lo que no es distinto al tema abordado, "el profesor debe ponerse en función del alumno", esto tiene como finalidad el desarrollo de este (p. 432). Por lo anterior, el docente debe entender que la enseñanza del arte no se basa en asignar la realización de obras en técnicas y temas determinados y luego esperar el buen resultado de los procesos como reflejo del potencial de los estudiantes, solo porque se supone que el "instinto artístico" los guiara a un resultado satisfactorio; todo lo contrario, es necesario el acompañamiento, porque si bien es cierto, hay casos en los que el estudiante logra lo que el docente no es capaz de transmitir, también es cierto que se pueden lograr mejores resultados si el docente desempeña su papel a cabalidad.

De forma abarcadora, Mínguez (2014) aporta que: "el análisis de la creación artística no sólo debe atender a los productos, sino también a los procesos, a las ideas y a los caminos recorridos, independientemente de los resultados". (p. 26). Dentro de estos parámetros, no se trata de la construcción de una obra apoyándose solo en la técnica, en el buen gusto y el azar, sino, en una construcción consciente de las partes que conforman el proceso y apoyada en conocimientos debidamente fundamentados e identificados como argumentos constructivos, a disposición de los estudiantes al momento de construir sus obras. Para este estudio, se consideraron los argumentos técnicos, que son el manejo de las técnicas y materiales que intervienen en la construcción material de la obra, en contraste con los argumentos conceptuales, que son los que intervienen en la construcción del significado de la obra; esto implica conocer con

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

certeza lo qué se está representado.

Desde esta perspectiva, los primeros, donde hay mayor énfasis en la enseñanza del arte, son útiles para la construcción material de la obra, y los segundos, son útiles para la construcción conceptual de esa misma obra y se apoyan en los aportes de la investigación y tienen la finalidad de crear una obra con sentido propio. Lo anterior se resume de forma simple, para construir una obra que goce de originalidad y carácter propio, no solo es necesario saber pintar, también es necesario saber lo que se está pintando, por lo tanto, el estudiante debe conocer en todas sus posibilidades materiales y conceptuales aquello que va a representar para definir cómo materializará la obra que ha concebido en su mente.

Sobre la construcción material

Desde la percepción, Machado (2017) hace alusión a la reflexión del artista en cuanto a las formas y estructuras cromáticas a utilizar, decisión que según sus palabras “propicia a que se plantee cómo plasmar lo que significa, además de las formas estéticas, el espíritu del ser o sujeto al que intenta retratar, trasladando los rasgos preponderantes que describan las particularidades de lo que puede observar” (p. 53). De este modo se plantea una construcción artística desde los materiales hacia el significado y como se entiende al inicio de la frase, planteándose cómo plasmar el significado, esto sugiere una construcción previa, por lo menos, en las ideas.

Sobre la construcción conceptual

Al conceptualizar, el artista, desde su conocimiento explora la posibilidad de hacer construcciones con significado propio; Gombrich (1972), al indagar sobre los significados y simbolismos en las obras del Renacimiento y explorar esa posibilidad de hacer que las

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

cosas signifiquen, menciona que: “Se ilustra un suceso y las cosas que figuran en el suceso se hacen eco del significado y lo amplían” (pp. 15-16). Al hablar de este significado menciona que en la obra hay un significado dominante, pretendido o propósito principal del cuadro, con esta misma finalidad, en el taller se debe proponer el desarrollo de estas intenciones y no dejarlas como un producto del azar, si no, como el resultado de un proceso consciente.

Materiales y Método

Esta fue una investigación cualitativa que se apoyó en un diseño exploratorio-experimental y tuvo como objeto de estudio la producción artística. Con este estudio se buscaba identificar, según los estudiantes de la carrera de artes visuales, qué relación tenía el conocimiento con dichos procesos, y la recolección de datos se apoyó en la aplicación de una encuesta dirigida a estudiantes de los diferentes niveles y turnos y un taller experimental. Este último, fue complementado por una autoevaluación realizada por los participantes sobre su desempeño y una encuesta a los docentes que participaron como observadores y así obtener miradas distintas a la del investigador. Se partió teniendo como supuesto, que los estudiantes no tenían claridad sobre las relaciones entre el arte y el conocimiento durante el desarrollo de producción artística, desde esa perspectiva se introdujo una guía didáctica esperando que esta pudiera ampliar la percepción de los estudiantes sobre esta relación.

Sobre la encuesta

Esta actividad se realizó en un periodo de dos semanas, y de una población total de 483 se aplicó a 200 estudiantes de los distintos niveles y turnos (41.40%). Para esta actividad se trabajó con un Muestreo Probabilístico de azar sistemático.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Con la finalidad de explorar las conexiones que, según los estudiantes, pueden existir entre el conocimiento y el arte durante el desarrollo de la producción artística, se acudió a estos para indagar sobre cómo entendían estas relaciones. Esta encuesta se dividió en dos partes, la primera constó de una escala Likert para medir la valoración de los estudiantes ante la participación del conocimiento en los procesos de producción artística, y la segunda parte consto de un cuadro de selección múltiple; en esta última, los estudiantes seleccionaron los conocimientos que consideraban, podían formar parte de los distintos procesos de la producción artística. De esta manera se tuvo evidencia de la percepción de los estudiantes sobre qué conocimientos, según ellos, intervenían en las diferentes etapas del proceso. Sobre este cuadro, durante las encuestas, fue común que los estudiantes manifestarán no haber pensado antes en esas posibilidades.

Sobre el taller experimental

Para el desarrollo del taller experimental, participaron 20 estudiantes de la Escuela de Artes Visuales de los distintos niveles y turnos (4.14%). Para esta actividad se trabajó con un Muestreo No Probabilístico de participación voluntaria. Además, en esta segunda etapa se contó con la partición de tres docentes especialistas del área de Dibujo y Pintura del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes quienes fungieron como observadores.

El taller proponía el desarrollo de dos propuestas artísticas (en bocetos) y tuvo una duración de dos horas y se realizó en el taller de pintura y constó de dos partes en las que se abordaron dos temas o conceptos. Para su desarrollo se proporcionaron los materiales artísticos y de ese modo los participantes trabajaron en igualdad de condiciones con respecto a estos recursos. A continuación, en la tabla 1 se presenta la planificación del taller.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Tabla 1.

Planificación cronológica del taller experimental

Planificación cronológica de taller experimental		
No.	**Actividad**	**Duración**
1	Presentación del taller y de los observadores. Repartición de los materiales.	15 min.
2	**Taller1** Realización de una obra artística bajo los siguientes parámetros: ● Desarrollar la propuesta artística en el tiempo establecido utilizando los materiales facilitados para tal fin. ● No utilizar celular para consultas o referencias sobre el tema a desarrollar. ● Tema: Fuente de vida	25 min.
3	Aplicación de encuesta autoevaluativa a los estudiantes sobre el desarrollo del taller 1	5 min.
4	Presentación de la Guía Constructiva para el Desarrollo Artístico	10 min.
5	Desarrollo de la Guía Constructiva para el Desarrollo Artístico	10 min
6	**Taller 2** Realizar una obra artística con apoyo de la Guía Constructiva para el Desarrollo Artística bajo los siguientes parámetros: ● Desarrollar la propuesta artística en el tiempo establecido utilizando los materiales facilitados para tal fin. ● Pueden utilizar celular para consultas o referencias sobre el tema a desarrollar. ● Apoyarse en la guía constructiva. ● Tema: El tiempo	25 min.
7	Aplicación de encuesta autoevaluativa a los estudiantes sobre el desarrollo del taller 2 y aplicación de encuesta a los observadores.	10 min.
8	Plenaria y cierre	15 min.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Sobre esta planificación es importante recalcar que al final de cada taller se aplicó una encuesta autoevaluativa. Para el desarrollo de la segunda parte (taller 2) se trabajó con una **"guía constructiva"**, como apoyo didáctico, esta fue explicada y sirvió para organizar las ideas y los referentes conceptuales que se abordaron para la construcción artística y conceptual; de este modo se introdujo una variable significativa para permitir la participación de un conocimiento construido de manera estructurada mediante la búsqueda de información y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Como herramienta didáctica, esta guía fue un apoyo importante y es como mencionan Meza-Mendoza, et al (2024):

Los materiales didácticos son una herramienta, que dota a los docentes de un proceso más técnico y dinámico para la medición de conocimiento de los estudiantes, sirviendo además como una estrategia de medición para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en las diferentes áreas de aprendizaje (p. 16).

Con el uso de esta guía, los estudiantes tuvieron a disposición una estructura para organizar las ideas de manera coherente y sistemática proporcionando un modelo útil para encontrar conexiones entre el arte y los aportes del conocimiento durante el desarrollo de la propuesta artística, de esta manera se indagó en el concepto a representar y se planificó su construcción tanto material como conceptual, dando un énfasis importante al aspecto conceptual. A continuación, en la tabla 2 se ilustra el formato utilizado como guía para la construcción de la obra.

Tabla 2.

Guía constructiva

GUÍA CONSTRUCTIVA

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

1. Tema:		
2. Acercamiento al objeto (Datos, conceptos y referencias investigadas sobre el tema):		
. Formulación de ideas	¿Qué voy a pintar?	¿Qué significado lo que voy a pintar?
. Construcción de bocetos		
. Preguntas constructivas	¿Qué técnicas uso? ¿Con qué medidas trabajaré?	

Como parte del cierre del taller experimental, se realizó un breve conversatorio con los estudiantes, donde estos expresaron su entusiasmo por participar del taller y lo interesante que fue la experiencia al momento de trabajar con la “guía constructiva”. Los docentes observadores los exhortaron a seguir trabajando y a aprovechar cualquier recurso que contribuya a desarrollar sus ideas con mayor fluidez y creatividad al momento

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

de producir sus obras. También se enfatizó en la importancia de la lectura y la poesía como una manera de conectar con las ideas.

Figura 1

Desarrollo del taller experimental, con el apoyo de la guía constructiva

Es importante destacar que el orden de estas dos actividades (la encuesta y el taller experimental) fue intencional; de este orden se esperaba que las opiniones vertidas en la encuesta no fueran influidas por la experiencia en el taller experimental.

Resultados

Las actividades destinadas para obtener información útil sobre la manera en que los estudiantes entienden la relación entre el arte y el conocimiento durante los procesos de producción artística dieron resultados interesantes, de manera general, con base a la información suministrada en la encuesta, aportaron un panorama sobre las expectativas que tienen sobre la producción de la obra de arte, y según lo observado en el taller experimental, la manera en que enfrentan esa realidad.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Como se mencionó en la metodología, para acercarse a la realidad, primero se aplicó la encuesta y en fecha posterior se realizó el taller experimental, en este mimo orden son presentados los resultados obtenidos.

Resultados de la encuesta

A continuación, se presentan en las tablas 3, 4 y 5 los datos generales de los sujetos encuestados, las opiniones vertidas con relación a los reactivos y la percepción que tienen sobre la participación de los conocimientos necesarios en los procesos de producción, respectivamente.

Tabla 3.

Datos de los estudiantes en cantidades y porcentajes que participaron de la encuesta.

Participación por nivel			**Participación por turno**			**Participación por género**			**Participación por rango de edad**		
Nivel	Cant.	%	Turno	Cant.	%	Sexo	Cant.	%	Edad	Cant.	%
I año	50	25%	Diurno	146	73%	M	66	33%	18-30	178	89%
II año	64	32%	Nocturno	54	27%	F	134	67%	31-40	13	6.5%
III año	52	26%							41-50	6	3%
IV año	34	17%							51+	3	1.5%

Tabla 4.

Resultado de la escala de actitudes

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

No.	ítems	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo
1.	La construcción de la obra de arte requiere de algún conocimiento especializado.	11 5.5%	79 89.5%	110 55%
2.	La investigación es un tipo de conocimiento útil para la producción de la obra de arte.	6 3%	17 8.5%	177 88.5%
3.	El proceso de conceptualización es un conocimiento necesario para producir la obra de arte.	14 7%	70 35%	116 58%
4.	El conocimiento artístico solo está presente cuando se termina la obra de arte.	136 68%	46 23%	18 9%
5.	Considera que los conocimientos que necesita para producir una obra de arte son distintos a los que necesita para analizarla.	57 28.5%	83 41.5%	60 30%
		Nunca	No recuerdo	Siempre
6.	Cuando produce una obra en clase, reflexionan sobre los conocimientos que necesita y los aplica para su producción.	3 1.5%	65 32%	133 66.5%
7.	Alguna vez ha escuchado o leído en clase la definición de conocimiento artístico.	30 15%	97 48.5%	73 36.5%
8.	En clase, durante el desarrollo de los talleres discuten las diferentes etapas del proceso de producción de la obra de arte.	3 1.5%	73 36.5%	124 62%

Tabla 5.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Cantidad de recurrencias de los distintos tipos de conocimientos propuestos como parte de los procesos de producción por selección de los estudiantes

Cantidad de recurrencias como parte del proceso por selección de los estudiantes de los tipos de conocimientos aplicables en los diferentes procesos

No.	Procesos	Conocimientos aplicados			
		Conocimiento teórico	Conocimientos técnicos	Conocimientos conceptuales	Conocimientos en investigación
1.	Selección y preparación del tema	100	42	65	78
2.	Construcción de significados	75	32	83	78
3.	Desarrollo de bocetos	46	154	42	16
4.	Procesos creativos	54	101	83	32
5.	Producción de la obra de arte	74	141	63	40
6	Análisis de la obra de arte	115	52	63	113
	Total	**372**	**522**	**399**	**357**

Nota. *Para esta parte de la encuesta a los estudiantes se les explicó que podían seleccionar más de un tipo de conocimiento por proceso si consideraban que estos participaban en dicho proceso o ninguno si era su opinión.*

Resultados del taller experimental

Como se ha mencionado, en este taller los estudiantes participaron de manera voluntaria. Es importante recalcar que el taller experimental estuvo dividido en dos partes, en la primera se trabajó sin el documento denominado “Guía constructiva” y en la segundo sí se trabajó con dicha herramienta, por lo tanto, al finalizar cada taller se aplicó una encuesta autoevaluativa a los estudiantes para obtener sus impresiones sobre la manera en que trabajaron en cada uno de ellos de acuerdo con los recursos didácticos que

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

tuvieron a mano. A continuación, en la tabla 6 se presentan los datos generales de los participantes del taller experimental.

Tabla 6.

Datos de los estudiantes en cantidades y porcentajes que participaron del taller experimental

Participación por nivel			Participación por turno			Participación por género			Participación por rango de edad		
Nivel	Cant.	%	Turno	Cant.	%	Sexo	Cant.	%	Edad	Cant.	%
I año	7	35%	Diurno	16	80%	M	8	40%	18-30	15	75%
II año	7	35%	Noctur	4	20%	F	12	60%	31-40	4	20%
III año	4	20%	no						41-50	0	0%
IV año	2	20%							51+	1	5%

De esta manera, se obtuvieran datos sobre los aciertos y las dificultades afrontadas al momento de construir sus imágenes de acuerdo con las circunstancias que fueron experimentadas por los estudiantes, quienes pudieran comparar los procesos desarrollados al momento de hacer los análisis necesarios para establecer conclusiones útiles al desarrollo de la producción artística, en los que tanto el arte como el conocimiento debían interactuar y jugar un papel relevante de acuerdo con lo planeado. A continuación, en la tabla 7, se presentan de manera unificada los resultados de las dos encuestas realizadas para su comparación.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Tabla 7.

Resultados de las encuestas de autoevaluación sobre los resultados y el desarrollo de los procesos por parte de los estudiantes del taller experimental.

No.	Ítems	Respuestas taller 1					Respuestas taller 2				
		Muy malo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno	Muy malo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno
1	¿Cómo considera su proceso de organización de las ideas para estructurar la composición solicitada?	0	2 10%	3 15%	13 65%	2 10%	0	1 5%	4 20%	11 55%	4 20%
2	¿Cómo evalúa la relación que hay en el concepto representado y la obra realizada?	0	0	5 25%	12 60%	3 15%	0	1 5%	9 45%	8 40%	2 10%
		Nada útil	Poco útil	Da igual	Útil	Muy útil	Nada útil	Poco útil	Da igual	Útil	Muy útil
3	¿Cómo considera la utilidad de haber contado con una guía de trabajo antes de iniciar los trabajos de la propuesta artística?	0	1 5%	4 20%	9 45%	6 30%	0	0	5 25%	6 30%	9 45%
3	¿Cómo considera la utilidad de la Guía Constructiva para el desarrollo de la propuesta artístico?										
4	¿Cómo considera que fue la utilidad de sus conocimientos técnicos para desarrollar con claridad el tema solicitado?	0	4 20%	2 10%	11 55%	3 15%	0	0	2 10%	14 70%	4 20%
		Nada probable	Poco probable	No estoy seguro	Es probable	Muy probable	Nada probable	Poco probable	No estoy seguro	Es probable	Muy probable
5	Una vez concluido el taller 1, ¿qué tan probable es que puede estructurar una bitácora de trabajo que presente de forma organizada los conocimientos y procesos utilizados antes, durante y después de la propuesta realizada en el taller?	1 5%	2 10%	6 30%	9 45%	2 10%	1 5%	1 5%	0	14 70%	4 20%
5	Una vez concluido el taller 2, ¿considera que puede estructurar una bitácora de trabajo que presente de forma organizada los conocimientos y procesos utilizados antes, durante y después de la propuesta realizada en el taller?										
					No	Sí				No	Sí

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

6	En general, ¿considera que utilizó algún tipo de conocimiento complejo y estructurado para desarrollar su propuesta artística?	15 75%	5 25%				13 65%	7 35%
7	Considera que el modelo aplicado es similar al que usualmente se utiliza en las clases de taller en la Escuela de Artes Visuales	11 55%	9 45%					
7	¿Considera que el modelo utilizado en el desarrollo del Taller 2 deba ser utilizado en todos los talleres de producción artística?						1 5%	19 95%
Explique brevemente el concepto representado en la propuesta artística:								

Nota. *Las preguntas 3, 5 y 7 se duplican porque solo en estos casos son diferentes y se señalan de acuerdo con el color las preguntas y respuestas respectivamente. Todas las demás son iguales para los dos talleres.*

Aportes de los observadores

Una vez finalizado el taller experimental se aplicó una encuesta a los docentes-observadores para obtener sus opiniones sobre el taller experimental. Estas son presentadas a continuación.

Tabla 8.

Opinión de los observadores sobre el desarrollo del taller experimental

N.°	Ítems	u y m a l o	a l o	e g u l a r	u e n o	u y b u e n o
1	¿Cómo considera el orden en que se desarrolló el taller?					3
2	¿Cómo considera el proceso de organización de las ideas de los estudiantes para estructurar la composición solicitada cuando se usó la guía constructiva con relación a cuando no se utilizó?				2	1

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

3	¿Cómo evalúa la relación que hay en el concepto representado y la obra realizada cuando se usó la guía constructiva con relación a cuando no se utilizó?				3	
		Nada útil	Poco útil	Da igual	Útil	Muy útil
4	¿Cómo considera la utilidad de una Guía Constructiva para el Desarrollo Artístico?					3
5	¿Cómo considera la utilidad de los conocimientos conceptuales antes de iniciar la obra y aplicar los conocimientos técnicos?					3
					No	Sí
6	En general, ¿considera que la guía constructiva es un método que aporta algún tipo de conocimiento complejo y estructurado para desarrollar la obra?					3
7	¿Considera que el modelo utilizado en el desarrollo del Taller 2 debe ser utilizado en los talleres de producción artística?					3

Observaciones:
Profesora Cielo Chavarría: *"En términos generales los talleres están bien estructurados en tiempo, procedimientos y conocimientos."*
Profesora Viviana Rivera: "*Los estudiantes en el primer ejercicio demoraron en plasmar una idea, les fue más fácil en el segundo, los conceptos ayudaron.*
Sobre la pregunta 7 es sí la respuesta, sin embargo, no utilizaría "debe ser…" ya que puede cerrar las puertas a nuevos modelos".
Profesor Adonaí Rivera: *"Excelente propuesta, porque se trata de saber cómo nace una creación artística, fundamento y práctica. El proceso creador es serio. Producir no es una magia; sino que tiene su razón de ser".*

Propuestas artísticas construidas en el taller experimental

Al abordar las propuestas artísticas realizadas por los estudiantes, es importante mencionar que independientemente de la apariencia de los bocetos producidos, la finalidad no era alcanzar un producto de gran calidad artística, sino, la de palpar la relación existente entre arte y conocimiento durante su desarrollo con o sin la guía constructiva. En el caso de la primera parte del taller, las imágenes construidas fueron

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

repetitivas en cuanto al contenido, por otro lado, para la segunda parte, al contar con mayores recursos, como resultado de la construcción que ellos mismo realizaron con el apoyo de la guía constructiva, a pesar de abordar un mismo tema, los componentes variaron significativamente en ese mismo aspecto.

Discusión

Aunque la encuesta refleja que, en su mayoría, los estudiantes son conscientes de la importancia y participación que debe tener el conocimiento en la producción artística, la primera parte del taller experimental reveló la falta de herramientas útiles para logra conjugar ambos elementos (arte y conocimiento) en sus obras.

Si se observa, el ítem 1 revela que poco más de la mitad considera que es necesario un conocimiento especializado para hacer arte, y, por otro lado, una cantidad importante opina que no está de acuerdo ni en desacuerdo o que están en desacuerdo, lo que lleva a preguntarse, qué sentido tiene formarse en arte si no hace falta saber la gran cosa para tal fin.

Aunque en el ítem 2, la gran mayoría le da importancia a la investigación como una forma de conocimiento útil para producir la obra de arte, esa misma ponderación no se aprecia al momento de seleccionar los conocimientos utilizados en los distintos procesos para producir las obras, en ese sentido los conocimientos en investigación (en la segunda parte de la encuesta) son los menos seleccionados. Se podría presumir que los 177 estudiantes que estuvieron de acuerdo en que la investigación es un tipo de conocimiento útil para la producir la obra de arte, seleccionaron esta opción por lo menos 2 veces como parte de los procesos de producción. Si se pone atención a los totales de los tipos de conocimientos seleccionados por los estudiantes como parte de los procesos de

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

producción, se puede palpar que el mayor peso recae en el conocimiento técnico, mientras que la menor consideración recae en los conocimientos en investigación; entre estos hay una diferencia de 165 puntos, lo que tiene sentido, porque es como definió Madrona (2015) al referirse a la técnica, esta sirve a una persona para realizar un objeto artístico (p. 553). Este referente no implica que sea lo único, pero en general es como se puede percibir.

En el ítem 3, poco más de la mitad está de acuerdo en que la conceptualización es un conocimiento necesario para producir la obra y en medida similar le dan participación al conocimiento conceptual en el desarrollo de los procesos de producción. Esto deja una importante cantidad de estudiantes que no lo estima necesario y lleva a cuestionar, de qué manera construyen los estudiantes el significado de sus obras, o más bien, de qué manera los instruimos para hacerlo.

Aunque el ítem 4, refleja, sobre la percepción de los estudiantes, que el conocimiento artístico no solo se manifiesta cuando se termina la obra, de esta percepción se puede presumir que consideran su participación durante todo el proceso, de esto queda otra interrogante, sobre qué entienden como conocimiento artístico, si en el ítem 7, una importante cantidad de estudiantes señala nunca, o no recordar haber escuchado o leído en clase la definición de conocimiento artístico.

Por otro lado, el ítem 5 revela dudas sobre los conocimientos utilizados para producir la obra y los utilizados para analizarla. No hay entendimiento sobre la función y dirección del conocimiento porque en un caso el conocimiento va hacia la construcción de la obra y en el otro hacia la deconstrucción de la obra. Estos sentidos son recorridos por los mismos conocimientos solo que, con distintas funciones, a pesar de eso, los estudiantes no encuentran relación o consideran escasa la relación entre los conocimientos aplicados en la práctica y en la teoría.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

En el ítem 6, la mayoría de los estudiantes manifiestan que reflexionan sobre los conocimientos necesarios para producir sus obras y los aplican, sin embargo, en el taller experimental no se evidenció esta reflexión y aplicación de manera sustancial, hasta que se proporcionó la guía constructiva como apoyo para el desarrollo de las propuestas. En la práctica, no contaban con un método claro y reflexivo para desarrollar sus propuestas; lo mismo ocurrió con el ítem 8, donde se cuestionó si en clase discutían las diferentes etapas del proceso, debido a que fue necesario animarlos a discutir los temas a desarrollar, porque no sucedió de manera natural. Además, con el uso de la guía constructiva se propició la búsqueda de información, mediante la investigación, aunque no de manera profunda, pero sí de manera sustancial sobre un concepto a representar y se obtuvieron resultados interesantes en cuanto a los argumentos constructivos para crear la imagen desde lo conceptual.

Por los datos recabados en el taller experimental y triangulados entre las observaciones del investigador, y los aportes de los participantes y de los docentes observadores, se puede decir que la “Guía Constructiva” fue la variable que generó diferencias significativas en las propuestas construidas. Tanto los estudiantes como los observadores manifiestan la importancia de su utilidad al momento de construir las propuestas artísticas.

Como autocrítica a la encuesta, es importante señalar que se debió idear una manera de verificar si los estudiantes tenían certeza o un aproximado de los diferentes tipos de conocimiento y conceptos claves al momento de ser abordados, porque, aunque se puede suponer que por ser estudiantes de la carrera tendrían familiaridad con estos, despejar la duda no estaba demás.

Conclusión

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

En general, son muchas las lecturas que se pueden hacer de los datos recabados, y un solo artículo no da espacio para condensar todo el debate necesario, sin embargo, se puede llegar a conclusiones importantes que evidencian las relaciones entre el arte y el conocimiento durante el desarrollo de la producción artística.

Los datos apuntan a que los estudiantes intuyen la existencia de conexiones entre el arte y el conocimiento al momento de producir sus obras; esto sugiere la necesidad de estructurar nuevas dinámicas que permitan esta interacción de manera efectiva y el desarrollo de su potencial a través del debate y la reflexión sobre los procesos, destacando la importancia de dotarlos con herramientas didácticas útiles para el desarrollo de sus obras; guías similares a la aplicada en este estudio, que contemplen tanto el desarrollo técnico como el desarrollo teórico y la investigación como parte de los procesos.

La producción artística no puede estar disociada del conocimiento, porque el arte es una forma conocimiento, que se produce y analiza a través de conocimientos específicos capaces de producir más conocimientos. Todo esto deja un vacío que debe ser llenado de alguna manera por la comunidad académica y es definir qué es el conocimiento artístico en dicho contexto.

Se debe tener presente que a través del conocimiento se planifica y produce la obra de arte, y dicha obra es el resultado de los conocimientos aplicados para su construcción. En este sentido, se puede presumir que, a mayor complejidad de conocimientos, mayor complejidad en la apariencia visual de la obra, para esto, la ruta es el conocimiento; el destino, su manifestación artística, creativa, estética y conceptual; y el vehículo, la obra de arte; y para lograr este propósito, en los talleres universitarios, el responsable de fomentar la participación del conocimiento como parte de los procesos de producción es el docente.

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Agradecimiento

A Ricaurte Marín y a Karina Fernández por su colaboración en la investigación durante el desarrollo del taller experimental para la recolección de datos y a los colegas Viana Rivera, Cielo Chavarría y Adonaí Rivera por su apoyo como observadores durante dicho taller.

Referencias Bibliográficas

Belén, P. (2019). Arte y conocimiento. La dimensión epistémica del proceso artístico en la contemporaneidad. Revista Humanidades, Vol. 9 (No. 2), (1-16). https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades/article/view/37126/37708

Díaz, A. y Mitjáns, A. (2013). Creatividad y subjetividad: su expresión en el contexto escolar. Diversitas: Perspectivas en Psicología, Vol. 9 (No. 2), (427-434). https://www.redalyc.org/pdf/679/67932397014.pdf

Gombrich, E. (1972). *Imágenes Simbólicas. Estudios sobre arte del Renacimiento 2* (primera edición castellana, 2000). Editorial Debate, S.A. Madrid.

González-Sanjur (2023) La mediación pedagógica, facilitadora de la propuesta artística. *Acción y Reflexión Educativa*, (48), 98-111. https://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_reflexion_educativa/article/view/3466

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Henckmann, W. (2001). Sobre la distinción entre valores estéticos y artísticos. *Enrahonar, Vol. 32* (No. 33), (67-79). https://revistes.uab.es/enrahonar/article/view/v32-33-henckmann

López, D. (2006). Los límites de la imaginación y de la creatividad: El ingenio y la innovación en la gestión del conocimiento, el modelo de la inteligencia organizacional. *Revista Universidad EAFIT, Vol. 42* (No. 144), (9-33). https://www.redalyc.org/pdf/215/21514403.pdf

Machado, D. (2017). La percepción confiesa el valor de lo artístico. *Revista científica UISRAEL, Vol. 4* (No. 2), (51-55). https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/59/55

Madrona, J. (2015) *Vademecum del conservador. Terminología aplicada a la conservación del patrimonio cultural*. Editorial Tecnos. Madrid.

Martínez, A. y Ríos, F. (2006). Los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma, como base diferencial en la orientación metodológica del trabajo de grado. *Cinta de Moebio Revista de Epistemología de Ciencias Naturales,* (No. 25), (111-121). https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/issue/view/2345

Meza-Mendoza, M., Loor-Lino, B. y Vega-Intriago, J. (2024) Los materiales didácticos innovadores en el desarrollo de las destrezas en la asignatura de Lengua y Literatura. *Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa REICOMUNICAR. Vol. 7*, (No. 13) 16-39. https://www.reicomunicar.org/index.php/reicomunicar/issue/view/35

ISSN L 3072-9629
Vol.2, No.1
agosto 2025- enero 2026
pp.150-175

Mínguez, H. (2014). La generación de conocimiento en la creación artística y su orientación en el ámbito universitario a nivel de posgrado. *Revista Sonda: Investigación y Docencia en Artes y Letras,* (No. 3), (23-35). https://revistasonda.upv.es/2014_Articulo_3_Hortensia%20Minguez%20Garc%C3%ADa.pdf

Prette y de Giorgis (2002). *Atlas ilustrado para comprender el arte*. Editorial SUSAETA, versión en español.

Ramírez, A. (2009). La teoría del conocimiento en investigación científica: una visión actual. Anales de la Facultad de Medicina 2009, Vol. 70 (No. 3), (217-224). http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v70n3/a11v70n3.pdf

Romero, R. (2008). Sociedad del conocimiento: una meta a lograr. *Revista Reencuentro. Análisis de problemas universitarios.* (No. 51), (28-32). https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/646/646

Saganogo, B. (2012). La imaginación en el proceso de creación artística. *Sincronía, Vol. 1* (No. 1), (1-11). http://sincronia.cucsh.udg.mx/pdf/2012_b/brahiman%20_s.pdf