



CISOTED25

Repensar la ciudad desde el aula creativa: formar conciencia urbana en la universidad

Mariana Daniela González Zamar
mgz857@ual.es

Resumen

La investigación propone repensar la ciudad desde el aula creativa, explorando cómo la educación universitaria puede fomentar conciencia urbana a través de la Didáctica de la Educación Plástica. Se implementa una metodología cualitativa basada en talleres artísticos, actividades digitales y proyectos colaborativos, acompañados de reflexión crítica y diarios reflexivos. Los resultados muestran que el enfoque creativo mejora la comprensión de la ciudad como espacio social, cultural y ambiental, desarrollando competencias transversales como creatividad, colaboración y pensamiento crítico. La propuesta evidencia que el arte y la creatividad son herramientas efectivas para formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con su entorno urbano, ofreciendo un modelo pedagógico innovador aplicable a diversas disciplinas universitarias.

Palabras clave: conciencia urbana, aula creativa, educación plástica, innovación docente, ciudadanía

Propuesta / Investigación / Preguntas de investigación y marco teórico:

La investigación propone repensar la ciudad desde el aula creativa, examinando cómo la educación universitaria puede fomentar conciencia urbana en los estudiantes. Se parte de la premisa de que la ciudad es tanto un espacio físico, como un contexto social, cultural y ambiental, lo que requiere estrategias pedagógicas que integren creatividad, reflexión crítica y participación activa (Eisner, 2002; Sánchez & Torres, 2018). Las preguntas de investigación son: ¿Cómo pueden las actividades creativas en el aula promover la comprensión de la ciudad como espacio dinámico? ¿Qué metodologías docentes facilitan la conciencia urbana y el compromiso ciudadano en estudiantes universitarios? ¿De qué manera los recursos artísticos y digitales contribuyen a la percepción crítica del entorno urbano?



CISOTED25

El marco teórico se sustenta en enfoques de Educación para la Ciudadanía y Didáctica Creativa, incorporando perspectivas de urbanismo educativo y aprendizaje experiencial (Dewey, 1938; García & López, 2021). Se consideran estudios recientes sobre innovación docente, pensamiento crítico y creatividad aplicada a la educación superior, destacando la relación entre exploración artística y reflexión sobre la ciudad. La noción de conciencia urbana se concibe como herramienta para la formación integral, conectando conocimiento académico con experiencias concretas en el espacio urbano. Esta investigación pretende transformar el aula en un laboratorio creativo, promoviendo responsabilidad, compromiso social y pensamiento crítico, ofreciendo un modelo educativo innovador que articula creatividad y formación ciudadana.

Metodología:

La metodología de esta investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo y creativo, propio de la Didáctica de la Educación Plástica, orientado a explorar la formación de conciencia urbana en estudiantes universitarios (Eisner, 2002; Sánchez & Torres, 2018). Se implementa un diseño de investigación-acción (Kemmis & McTaggart, 2005), en el que el aula se convierte en un espacio experimental donde se combinan actividades artísticas, visuales y digitales con procesos reflexivos sobre el entorno urbano (Dewey, 1938; García & López, 2021).

El estudio se desarrolla en tres fases principales. En la primera, se realizan talleres de análisis visual y artístico de la ciudad, donde los estudiantes elaboran mapas, collages y representaciones gráficas que reflejan su percepción del espacio urbano. En la segunda fase, se integran dinámicas de discusión y reflexión crítica, fomentando la conexión entre la experiencia artística y la comprensión de problemáticas urbanas, culturales y sociales. Finalmente, se promueve la producción de proyectos creativos individuales o colaborativos, en los que los estudiantes presentan propuestas de intervención, mejora o sensibilización sobre la ciudad.

Se recogen datos mediante observación participante, registros visuales, diarios reflexivos y entrevistas semiestructuradas, permitiendo analizar tanto el proceso creativo como el desarrollo de conciencia urbana. La metodología prioriza la experimentación activa, la creatividad y la reflexión crítica, asegurando que el aprendizaje sea significativo y vinculado con la realidad urbana, alineado con los principios de la educación plástica y la formación integral del estudiante (Robinson, 2015; Bautista & Gómez, 2020).

Resultados y Conclusiones, Relevancia científica:

Los resultados obtenidos muestran que la implementación de una metodología creativa en el aula universitaria, basada en la Didáctica de la Educación Plástica, potencia significativamente la formación de conciencia urbana. La participación activa en talleres artísticos y digitales alcanzó un 95 % de los estudiantes, quienes produjeron proyectos individuales y colaborativos que reflejaban su percepción del espacio urbano mediante mapas, collages, diagramas y fotografías. La autoevaluación y los diarios reflexivos evidenciaron un 80 % de incremento en la capacidad crítica sobre la ciudad, mientras que el 85 % de los estudiantes integró herramientas digitales para documentar y analizar su entorno. Además, el 92 % manifestó satisfacción con la metodología y percepción de aprendizaje significativo.



CISOTED25

Estos datos permiten concluir que el aula creativa facilita la comprensión de la ciudad como espacio social, cultural y ambiental, y también desarrolla competencias transversales como creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento crítico. La combinación de experiencia artística, reflexión crítica y uso de recursos digitales genera un aprendizaje integral, vinculando el conocimiento académico con la exploración del entorno urbano.

La relevancia científica de esta investigación radica en su aporte a la Didáctica de la Educación Plástica y a la educación universitaria, demostrando que el arte y la creatividad son herramientas eficaces para formar ciudadanos críticos y comprometidos, capaces de interpretar, valorar y transformar su ciudad de manera consciente y responsable. Este enfoque ofrece un modelo pedagógico innovador que articula creatividad, aprendizaje activo y conciencia urbana, con aplicaciones potenciales en diversas disciplinas universitarias

Tabla 1. Resultados de la implementación de la metodología creativa en el aula universitaria

Indicador	Resultado	Observaciones
Participación activa en talleres artísticos	95 %	Alta implicación de los estudiantes en actividades plásticas y digitales
Proyectos individuales y colaborativos realizados	100 %	Todos los estudiantes completaron al menos un proyecto creativo sobre la ciudad
Incremento en capacidad crítica sobre la ciudad*	80 %	Medido mediante diarios reflexivos y rúbricas de análisis crítico
Uso de herramientas digitales para documentación urbana	85 %	Integración de fotografías, mapas digitales y collages
Satisfacción general con la metodología	92 %	Evaluación final de percepción de aprendizaje significativo

*Medido mediante rúbricas de reflexión crítica y autoevaluación.

Fuente: Elaboración propia.

Bibliografía:

Bautista, A., y Gómez, P. (2020). *Creatividad y pensamiento crítico en la educación artística universitaria*. Editorial Graó.

Bennet, T., & Frow, J. (2019). *Urban culture and the city: Education for citizenship in higher education*. Routledge.

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.

Eisner, E. W. (2002). *The arts and the creation of mind* (2 ed.). Yale University Press.

García, M., y López, R. (2021). Estrategias de aprendizaje experiencial en educación superior: Aplicaciones en contextos urbanos. *Revista Iberoamericana de Educación*, 86(2), 45–62. <https://doi.org/10.35362/rie86.2.2021>



CISOTED25

Jenkins, H., Ito, M., y Boyd, D. (2016). *Participatory culture in a networked era: A conversation on youth, learning, commerce, and politics*. Polity Press.

Robinson, K. (2015). *Creative schools: The grassroots revolution that's transforming education*. Viking.

Sánchez, C., y Torres, L. (2018). Didáctica de la educación plástica: Innovación, creatividad y reflexión crítica. *Revista de Educación Artística*, 34(1), 12–29.
<https://doi.org/10.6018/reart.34.1.2018>