DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

Educación artística como espacio de desarrollo psicológico: reflexiones estudiantiles a partir de un simposio internacional sobre Emociones, Cultura y Arte

Artistic Education as a Space for Psychological Development: Student Reflections Following an International Symposium on Emotions, Culture and Art

Educação artística como espaço de desenvolvimento psicológico: reflexões estudantis a partir de um simpósio internacional sobre Emoções, Cultura e Arte

Ignacio Bravo Navarrete[1]

Macarena Toro Maturana[2]

Carolina Salazar Sanzana[3]

RESUMEN

El presente artículo reflexiona sobre la experiencia de estudiantes de pregrado de psicología en el Simposio Internacional de Emociones, Cultura y Arte, instancia que permitió cuestionar el enfoque clínico que predomina en la formación tradicional de la disciplina. A partir de esta experiencia, se analiza el aporte de los contenidos expuestos durante el simposio, destacando el arte como un medio que favorece el desarrollo y la construcción de conocimiento, así como la sensación inicial de extrañeza frente a las metodologías basadas en el diálogo y la participación. Además, se examina la contribución de la Zona de Desarrollo Próximo y del Arte para comprender las emociones y la creatividad desde una perspectiva más amplia que la clínica. Finalmente, se concluye que la incorporación sistemática del arte en el pregrado puede enriquecer la comprensión del desarrollo psicológico y la formación de los futuros profesionales.

Palabras-clave: Psicología educacional; Zona de Desarrollo Próximo; Arte; Emociones; Formación de pregrado.

[1] Estudiante de Psicología, Universidad Católica del Maule, Curicó, Chile. Orcid: https://orcid.org/0009-0003-3688-2017. E-mail: juan.bravo@alumnos.ucm.cl.

[2] Estudiante de Psicología, Universidad Católica del Maule, Curicó, Chile. Orcid: https://orcid.org/0009-0002-0625-7475. E-mail: macarena.toro@alumnos.ucm.cl.

[3] Estudiante de Psicología, Universidad Católica del Maule, Curicó, Chile. Orcid: https://orcid.org/0009-0008-5962-296X. E-mail: carolina.salazar.01@alumnos.ucm.cl.

DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

ABSTRACT
This article reflects on the experience of undergraduate psychology students at the International Symposium on Emotions, Culture and Art, an occasion that allowed students to question the clinical approach that predominates in the discipline's traditional training. Drawing on this experience, the contribution of the content presented at the symposium is analysed, highlighting art as a medium that fosters development and the construction of knowledge, as well as the initial sense of unfamiliarity with methodologies based on dialogue and participation. Furthermore, the contribution of the Zone of Proximal Development and of Art is examined as a means of understanding emotions and creativity from a perspective broader than the clinical one. Finally, it is concluded that the systematic incorporation of art into undergraduate training may enrich the understanding of psychological development and the education of future professionals.

Keywords: Educational psychology; Zone of Proximal Development; Art; Emotions; Undergraduate training.

RESUMO
Este artigo reflete sobre a experiência de estudantes de graduação em Psicologia no Simpósio Internacional de Emoções, Cultura e Arte, evento que possibilitou questionar a abordagem clínica predominante na formação tradicional da área. A partir dessa experiência, analisa-se a contribuição dos conteúdos apresentados durante o simpósio, destacando-se a arte como um meio que favorece o desenvolvimento e a construção do conhecimento, bem como a sensação inicial de estranhamento diante de metodologias baseadas no diálogo e na participação. Além disso, examina-se a contribuição da Zona de Desenvolvimento Proximal e da Arte para a compreensão das emoções e da criatividade a partir de uma perspectiva mais ampla do que a clínica. Por fim, conclui-se que a incorporação sistemática da arte na graduação pode enriquecer a compreensão do desenvolvimento psicológico e a formação dos futuros profissionais.

Palabras-clave: Psicologia educacional; Zona de desenvolvimento proximal; Arte; Emoções; Formação de graduação.

1 Introducción

El presente texto surge a partir de la participación de tres estudiantes de pregrado de Psicología de una universidad del sur de Chile en el Simposio Internacional de Emociones, Cultura y Arte, siendo esta, la primera aproximación a una instancia académica de estas características para ellos.

Desde el análisis de los apuntes tomados durante el desarrollo de la actividad y de las discusiones grupales realizadas con posterioridad, se identificaron temas comunes que dieron origen a una reflexión colectiva sobre el impacto que esta experiencia tuvo en la comprensión de la formación en psicología. Se sostiene que el simposio y el arte

DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

funcionaron como elementos desautomatizadores, al generar extrañamiento frente a las prácticas habituales de aprendizaje y favorecer la emergencia de nuevas formas de comprensión, lo que articula el desarrollo del presente artículo.

El encuentro permitió a los participantes de pregrado construir miradas críticas respecto de su formación inicial, ya que la metodología del simposio fue diálogo, reflexión colectiva y construcción compartida de significado. Para estos participantes, en particular, esta estructura provocó inicialmente distancia y extrañeza lo que, progresivamente, fue siendo entendido como una nueva manera de interactuar con la disciplina y con la academia.

Con el propósito de profundizar este análisis, el presente artículo abordará tres temas: Primero, se identifica la brecha entre metodologías de formación universitarias centradas en el diálogo (o dialógicas) y aquellas, de orden más tradicional, como las expositivas o las centradas en la transmisión de un determinado contenido disciplinar (CRESSWELL, 2016).

En segundo lugar, se propone comprender la Zona de Desarrollo Próximo y el arte como herramientas para repensar la formación del psicólogo, ampliando las posibilidades de comprender las emociones y la creatividad más allá de los modelos clínicos tradicionales.

Y en tercer lugar, se considera importante iniciar reconociendo que el arte no debe ser reivindicado solo porque se cruza con las emociones, sino porque posee el potencial para ser una herramienta de desarrollo psicológico y cognitivo, favoreciendo una comprensión de la psicología desde la Zona de Desarrollo Próximo, el arte y la cultura.

2 Sentirse ajeno a nuevas formas de interacción con la disciplina y la academia

Participar en el simposio dejó experiencias enriquecedoras, aunque al principio la experiencia estuvo acompañada por una sensación de extrañamiento frente a formas de producción y circulación del conocimiento que no son las habituales en los espacios de pregrado. Esto lleva a cuestionar cuál es el rol de un estudiante dentro de ese espacio y de qué manera puede participar activamente.

El desarrollo del simposio tuvo un camino en el que en ningún caso las presentaciones se limitaban a la exposición de teoría y las correspondientes preguntas,

DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

sino que predominaba el diálogo entre disciplinas, talleres prácticos, discusiones colectivas y reflexiones compartidas. Se desprende de esto, que la metodología del simposio fue coherente con el contenido que defendía, porque no solo se habló de arte, se aprendió mediante formas propias del arte.

Esta sensación de distancia tiene que ver con el contraste entre las dinámicas del simposio y aquellas que predominan en la formación universitaria. Se planteaban formas de interacción basadas en el diálogo, la reflexión colectiva y la construcción compartida de significados, que contrastan con las prácticas educativas tradicionales meramente transmisivas y pasivas, cercanas a lo que Freire (1970) denominó educación bancaria. En este contexto, fue necesario asumir una posición más activa frente al conocimiento.

A medida que se avanzaba con las actividades, la distancia inicial comenzó a disminuir. La participación en debates, talleres y espacios de intercambio permitió comprender que la investigación no es un área exclusiva de los académicos experimentados, sino un proceso abierto en el que también estudiantes en formación pueden ser partícipes (SÁEZ et al., 2024). Así, la sensación de no pertenencia fue reemplazada por una postura más reflexiva sobre el proceso formativo estudiantil y sobre las oportunidades que ofrece la vida académica.

Estas experiencias, desde las discusiones desarrolladas, entregan elementos que llevan a la reflexión y reafirman el impacto de la cultura en la experiencia emocional del ser humano. Asimismo, permiten concluir sobre la utilidad de incorporar prácticas educativas relacionadas a la disciplina artística para potenciar al estudiante y abrir nuevas posibilidades de conocimiento, especialmente considerando que la metodología experiencial del simposio contrasta con formas de enseñanza que continúan predominando en la educación superior y que han sido cuestionadas por la limitada incorporación de metodologías activas y experienciales, pese a la evidencia de sus beneficios para el aprendizaje (RIBEIRO-SILVA et al., 2022; NACHTIGALL et al., 2022).

Al final, esa extrañeza no se constituía como un obstáculo, sino más bien como una consecuencia natural del encuentro con perspectivas que desafiaban los marcos de la formación a los que está acostumbrado el estudiante de psicología. El simposio amplió los horizontes conceptuales en la disciplina, al cuestionar supuestos y valorar espacios de diálogo, el arte, la cultura y las metodologías participativas como herramientas para la formación profesional y la comprensión de la experiencia.

DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

3 Zona de Desarrollo Próximo y arte para comprender las emociones y la creatividad

Si bien los modelos clínicos tradicionales muestran una perspectiva de qué son y cómo funcionan las emociones y la creatividad (GU et al., 2018; PREISS et al., 2019), falta integrar estos conceptos en la experiencia formativa de los estudiantes de psicología para fomentar su manera de entender estos conceptos, ampliando el paradigma de la disciplina y su investigación científica.

La Zona de Desarrollo Próximo es dinámica y se configura a partir de las acciones, los significados co-contruidos y las negociaciones en el mundo interno de los estudiantes, formándose en cuanto los participantes, compartan cierta actividad orientada a potenciar el desarrollo cognitivo, dependiendo del contexto y la asimilación sociocultural (HERNÁNDEZ ROJAS, 1999).

Así mismo, si se utiliza el arte como elemento formativo y orientador, este puede promover el desarrollo del estudiante. Los procesos artísticos concilian dimensiones cognitivas, recreativas y culturales, profundizando en los sentimientos y pensamientos para integrar emociones y significados. Todos estos elementos enriquecen el desarrollo psicológico y cognitivo, al utilizar procesos superiores como la imaginación y la creatividad (BARCO, 2006).

Utilizar el arte como formación, desarrollo y punto de partida, le da al aprendizaje, una actitud viva, de asombro frente a lo desconocido y también un deseo por la profundización (BARCO, 2006). Más allá de lo didáctico, el arte como elemento para establecer una Zona de Desarrollo Próximo, permite construir conceptos, abrir nuevas posibilidades de conocimiento y desarrollar el pensamiento crítico, cuestionando más allá de lo que se presenta. En esta línea, teniendo en cuenta que la formación de pregrado por sí sola no logra alcanzar ciertos aprendizajes (DUCHATELET et al., 2024), una interacción mediada con el arte y la experiencia en el simposio operan para habilitarlos, funcionando como una Zona de Desarrollo Próximo.

DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

4 Una visión crítica de la psicología a través de la Zona de Desarrollo Próximo, el arte y la cultura

La experiencia que dejó el simposio influye directamente en el sentido que se le puede dar a la disciplina, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la comunidad académica y favoreciendo la construcción de su identidad disciplinar (FRIESEN, 2024). Lo vivido otorga herramientas de reflexión frente al impacto que tiene la cultura y el arte en las emociones, y pone de relieve el potencial formativo de las experiencias artísticas en la educación superior (SCHNEIDER & ROHMANN, 2021). El principal aprendizaje no radica únicamente en los contenidos expuestos, sino en la manera de comprender la psicología.

Desde esa perspectiva, el desarrollo del simposio invitaba a generar un pensamiento crítico frente al valor del arte en la vida cotidiana, en un contexto crecientemente marcado por la automatización de la experiencia, apareciendo el arte como una herramienta para propiciar procesos de desautomatización de la percepción (SHKLOVSKY, 1965). En este sentido, *las exposiciones funcionaron como dispositivos desautomatizadores que evitaron que el simposio se convirtiera en "una clase más" y abrieron el camino para analizar cuestiones que cotidianamente no se suelen contemplar.*

En virtud de lo anterior, la experiencia hace evidente, desde la perspectiva del estudiante, que estos tópicos deberían formar parte de manera estandarizada de los currículos de pregrado (MØLLER-SKAU & LINDSTØL, 2022; RIBEIRO-SILVA et al., 2022). Desde el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (VYGOTSKY, 1978), hablar de arte en la formación de un psicólogo puede entenderse como una experiencia formativa que funcione como Zona de Desarrollo Próximo. Repensar el arte otorgándole un potencial de aprendizaje ampliaría las formas en que los psicólogos en formación comprenden las emociones y la creatividad, más allá de una formación centrada en modelos clínicos tradicionales (JIN & YE, 2022; RIBEIRO-SILVA et al., 2022).

El arte no debería ser comprendido únicamente desde su vínculo con las emociones, sino también por su potencial como herramienta para el desarrollo psicológico y cognitivo de los estudiantes de Psicología, porque favorece el surgimiento de formas de pensamiento, comprensión e investigación que difícilmente podrían surgir desde una formación centrada exclusivamente en modelos clínicos tradicionales (MØLLER-SKAU & LINDSTØL, 2022; PEPPLER et al., 2022).

DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

Aun cuando los autores de este artículo no profundizan más en esta reflexión, quedan abiertas preguntas amplias para continuar indagaciones posteriores a discutir a continuación.

5 Consideraciones finales

La participación en el Primer Simposio Internacional de Emociones, Cultura y Arte permitió comprender que el arte no se queda solo con lo expresivo, sino que también funciona como un mediador en el desarrollo psicológico, como una forma de producción de conocimiento y como una práctica educativa capaz de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo experimentado hizo pensar en la necesidad de ampliar las formas en que se comprende la formación en psicología, incorporando perspectivas que integren dimensiones emocionales, culturales y creativas, y no solo lo teórico. De esta manera, *la experiencia del simposio cobra valor fundamentalmente por su capacidad para desautomatizar la formación habitual, haciendo extraña una práctica cotidiana y transformando la manera en que se vive y comprende el proceso educativo.*

Asimismo, la sensación inicial de extrañamiento experimentada como estudiante de pregrado, dejó ver la distancia que existe entre las dinámicas formativas tradicionales y espacios académicos que privilegian el diálogo, la reflexión colectiva y la participación. Este contraste, sin embargo, permitió cuestionar ciertos supuestos arraigados sobre la producción de conocimiento y también ver las propias posibilidades de participar dentro de la vida académica.

Por otra parte, la reflexión en torno a la Zona de Desarrollo Próximo permitió comprender que el arte puede constituirse en una herramienta formativa capaz de favorecer procesos de aprendizaje más significativos, potenciando la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico. En este contexto, la desautomatización generada por el arte y la vivencia en el simposio actúa directamente como una Zona de Desarrollo Próximo, al permitir a los estudiantes construir reflexiones y aprendizajes que no habrían alcanzado únicamente desde la formación de pregrado tradicional. Desde esta perspectiva, el desarrollo psicológico y cognitivo no depende solo de la transmisión de contenidos, sino también de experiencias que le den sentido real a lo aprendido.

DOI: http://doi.org/10.14393/OBv10.e2026-44

Surgen aspectos que merecen una mayor investigación y debate académico, ya que resulta evidente que el diseño de los planes de estudios centrados en la universidad y la psicología parece prestar poca o ninguna atención a cómo se pueden integrar las artes y la cultura como herramienta para la enseñanza, ni como medio para el desarrollo de los estudiantes.

En definitiva, el simposio ayudó a fortalecer una visión de la psicología más crítica y humana. La unión entre el arte, la cultura y la educación permitió reconocer la necesidad de ampliar los marcos de formación tradicional, promoviendo espacios que favorezcan nuevas formas de comprender el aprendizaje, las emociones y el desarrollo humano. Esta reflexión concluye con una pregunta provocadora: este artículo sostiene que crear una sensación de distanciamiento resulta valioso para analizar los programas educativos desde una perspectiva diferente ¿cómo podrían los docentes y los académicos en psicología lograr eso en un programa de (pre)grado?

6 Referencias

BARCO, J. M. Vigostky, las emociones y el arte. Aportes para la educación artística. *Praxis Pedagógica*, v. 6, n. 7, p. 70-77, 2006. DOI: https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.6.7.2006.70-77.

CRESSWELL, J. Disengagement, pedagogical eros and (the undoing of?) dialogic pedagogy. *Dialogic Pedagogy: An International Online Journal*, v. 4, p. E32–E50, 2016. DOI: https://doi.org/10.5195/dpj.2016.182.

DUCHATELET, D.; CORNELISSEN, F.; VOLMAN, M. Features of Experiential Learning Environments in Relation to Generic Learning Outcomes in Higher Education: A Scoping Review. *Journal of Experiential Education*, v. 47, n. 3, p. 400–423, 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/10538259231211537

FREIRE, P. *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI, 1970.

FRIESEN, M. Building sense of belonging through undergraduate conference attendance. *Journal of Campus Activities Practice and Scholarship*, v. 6, n. 1, p. 28-38, 2024. DOI: https://doi.org/10.52499/2024004.

GU, S.; GAO, M.; YAN, Y.; WANG, F.; TANG, Y.; HUANG, J. H. The neural mechanism underlying cognitive and emotional processes in creativity. *Frontiers in Psychology*, v. 9, 1924, 2018. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01924.

HERNÁNDEZ ROJAS, G. La Zona de Desarrollo Próximo. Comentarios en torno a su uso en los contextos escolares. *Perfiles Educativos*, v. 21, n. 85-86, p. 46-71, 1999.

JIN, X.; YE, Y. Impact of fine arts education on psychological wellbeing of higher education students through moderating role of creativity and self-efficacy. *Frontiers in Psychology*, v. 13, 957578, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.957578.

MØLLER-SKAU, M.; LINDSTØL, F. Arts-based teaching and learning in teacher education: "Crystallising" student teachers' learning outcomes through a systematic literature review. *Teaching and Teacher Education*, v. 109, 103545, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103545.

NACHTIGALL, V.; SHAFFER, D. W.; RUMMEL, N. Stirring a Secret Sauce: A Literature Review on the Conditions and Effects of Authentic Learning. *Educational Psychology Review*, v. 34, n. 3, p. 1479-1516, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s10648-022-09676-3.

PEPPLER, K.; DAHN, M.; ITO, M. Connected Arts Learning: Cultivating Equity Through Connected and Creative Educational Experiences. *Review of Research in Education*, v. 46, n. 1, p. 264-287, 2022. DOI: https://doi.org/10.3102/0091732X221084322.

PREISS, D. D.; COSMELLI, D.; CONCHA, F.; DE LA SOTA, D.; ARRIAGADA, V. An exploratory study on mind wandering, metacognition, and verbal creativity in Chilean high school students. *Frontiers in Psychology*, v. 10, 1118, 2019. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01118.

RIBEIRO-SILVA, E.; AMORIM, C.; APARICIO-HERGUEDAS, J. L.; BATISTA, P. Trends of Active Learning in Higher Education and Students' Well-Being: A Literature Review. *Frontiers in Psychology*, v. 13, 844236, 2022. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.844236.

SÁEZ, L.; GERBER, M. M.; ORCHARD, M.; FIGUEIREDO, A. Significados atribuidos a la investigación en estudiantes de pregrado: la experiencia de participación en un observatorio de investigación universitario. *Pensamiento Educativo*, v. 61, n. 1, p. 1-14, 2024. DOI: https://doi.org/10.7764/pel.61.1.2023.8.

SCHNEIDER, V.; ROHMANN, A. Arts in Education: A Systematic Review of Competency Outcomes in Quasi-Experimental and Experimental Studies. *Frontiers in Psychology*, v. 12, 623935, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.623935.

SHKLOVSKY, V. Art as technique. In: LEMON, L. T.; REIS, M. J. (org.). *Russian Formalist Criticism: Four Essays*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1965. p. 3-24. Obra original publicada em 1917.

VYGOTSKY, L. S. *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

Recibido: julio/2026

Aprobado: agosto/2026