

Estética de la Liberación al currículum

Luis Ricardo Ramos Hernández

Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Juan Crisóstomo Bonilla"

ramos.hernandez.lr@bine.mx

María Elizabeth Luna Solano

Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Juan Crisóstomo Bonilla"

luna.solano.me@bine.mx

Área temática: Innovaciones curriculares.

a) Planteamientos conceptuales para fundamentar nuevos problemas de investigación

Resumen

El presente texto, en la modalidad de planteamientos conceptuales, analiza el diseño del curso *Artes y Creatividad* de sexto semestre de la Licenciatura en Inclusión Educativa. El análisis se centra en su cercanía con la Estética de la Liberación de Enrique Dussel, identificando oportunidades para fortalecer la vinculación entre lo estético, lo creativo y la transformación social. Se revisaron las actividades propuestas y se sugirieron modificaciones metodológicas para priorizar lo local, comunitario y sensible, alejado de modelos culturales externos o mercantilizados. Las propuestas buscan integrar memoria histórica, diversidad cultural y justicia social en las prácticas artísticas y creativas del curso, formando docentes comprometidos con la equidad y la innovación pedagógica desde lo ético y lo sensible. Este trabajo busca contribuir a integrar el pensamiento *dusseliano* a los principios de la Nueva Escuela Mexicana y a la formación que brindan las Escuelas Normales.

Palabras clave: arte, estética de la liberación, codiseño, formación docente, educación artística

Justificación

En el contexto actual de reforma educativa en México, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se presenta como un proyecto pedagógico que busca redefinir los fundamentos de la educación nacional, con énfasis en la justicia social, la inclusión y la recuperación de la identidad cultural. Este enfoque requiere no solo una renovación institucional, sino también una transformación profunda de los marcos conceptuales que sustentan los currículos escolares y formativos. Por ello, la incorporación de la Estética de la Liberación —propuesta por el filósofo latinoamericano Enrique Dussel— puede convertirse en un marco ético-crítico fundamental para repensar cómo enseñamos, qué valoramos y cómo formamos a las futuras maestras y maestros de nuestro país. Esta aportación del tipo "Planteamientos conceptuales para fundamentar nuevos problemas de investigación" se basa en nuestra experiencia al diseñar el curso *Artes y Creatividad*, en conjunto con el equipo de codiseño de Puebla para el trayecto *Flexibilidad Curricular* de la Licenciatura en Inclusión Educativa propuesto por la DGE SUM.

Muchas de las estrategias didácticas actuales están influenciadas por modelos extranjeros que, aunque se presenten como parte de la "cultura popular", generalmente reproducen lógicas comerciales y estándares estéticos dominantes. Transformar estas actividades hacia un enfoque liberador permite desconstruir esas prácticas y ofrecer alternativas que den lugar a una educación crítica, sensible y contextualizada.

La integración de la pedagogía y el arte es una oportunidad para mejorar la práctica educativa en la Nueva Escuela Mexicana, especialmente en la sexta fase, donde se enfatiza el desarrollo de habilidades creativas (SEP, 2022); así como su ubicación en el campo formativo Lenguajes, concibiéndolo como una herramienta de comunicación, que los seres humanos empleamos para crear y apreciar la belleza en las artes (Bárcena y Estevez, 2024). La formación docente debe ir más allá del desarrollo técnico y profesional para integrar dimensiones éticas, reflexivas y transformadoras. Al trabajar desde la Estética de la Liberación, se forma a las y los estudiantes normalistas para que sean capaces de diseñar ambientes de aprendizaje incluyentes, justos y comprometidos con la dignificación de la vida de todas las personas, especialmente de aquellas históricamente excluidas.

Enfoque conceptual

La Nueva Escuela Mexicana llama a los profesores a asumirse desde una nueva lógica. Una postura que se acerca más a la provocación de, por ejemplo, llamar la atención de los

estudiantes, es decir, ayudar al alumno a encontrar cosas escondidas para que él las descubra como Pineda Luna (2024, p.71) bien lo menciona.

La Estética de la Liberación, desarrollada por Enrique Dussel (2018) en la última parte de su obra, redefine la belleza, usando por primera vez un criterio vital; la *aisthesis* —la percepción sensible de lo bello— no es solo experiencia sensorial, sino encuentro con la vida. A su vez, distingue entre dos grandes tradiciones estético-políticas: la Estética de la Dominación, asociada a formas de expresión que reflejan intereses de poder hegemónicos, y la Estética de la Liberación, que emerge desde comunidades subalternas y excluidas, proponiendo nuevas formas de belleza, expresión y sensibilidad, puesto que “el arte liberador no busca solamente provocar placer estético, sino conciencia crítica, indignación ética y acción transformadora” (Dussel, *idem*, p. 93).

Desde esta visión, lo estético no es neutral ni meramente decorativo, sino profundamente político y ético. Esto implica asumir una postura crítica frente a los modelos estéticos dominantes y promover prácticas artísticas que den voz a la diversidad cultural, histórica y emocional del alumnado. En palabras de Emmanuel Ginestra:

La situación del ser humano como “ser-en-el-mundo” no es meramente cognitiva, sino experiencial, ya que recibe un impacto límbico (emotivo, perceptual, sensible) y neo-cortical (racional) de las cosas reales. Este estado lo lleva a “querer-vivir”, y de esta forma a constituir el campo estético como totalidad (2023, p.99).

A pesar de existir una tradición artística comunitaria, de valores nacionalistas y raíces profundas en América Latina, la Estética de la Liberación se asimila poco a poco a la educación artística de manera no formal, por ejemplo, en propuestas transdisciplinarias de catarsis personal y grupal (Hinojosa y Machín, 2015); pero demanda un modelo educativo crítico que reclame al arte descolonizar los conceptos de arte y estética (Rosique, 2025).

Desarrollo

Este texto propone revisar el diseño curricular realizado por los autores en 2023-2024 del curso *Artes y Creatividad* correspondiente al sexto semestre de la Licenciatura en Inclusión Educativa para acercar el conjunto de las actividades del curso al sentido de la Estética de la Liberación. Si bien el diseño del curso ya contemplaba este enfoque filosófico, consideramos necesario hacer una adecuación para armonizar metodológicamente todas las actividades, bajo la noción

de que esta perspectiva amplía la concepción tradicional de lo estético y convierte al arte y la creatividad en herramientas de resistencia cultural.

Las actividades fueron diseñadas para entender y fomentar el disfrute estético, la creación literaria, la resolución de problemas de manera creativa, así como la práctica de otras formas de expresión artística y creativa de utilidad en la práctica docente futura de los estudiantes.

En la primera unidad se abordó la diferencia entre estética y arte, partiendo de la visualización del video *Diferencia entre Estética y Arte en 7 minutos (según Dussel)* (Ramos, 2024), complementado con lecturas seleccionadas, posteriormente se sugiere la elaboración de un wiki tablero colectivo en el que el estudiantado distinguió ejemplos de situaciones y experiencias que habían encontrado bellas, junto con actividades artísticas —como baile, escritura de cartas, culinaria y repostería— surgidas de dichas experiencias.

Para el tema del encuentro entre arte y creatividad se integraron actividades inspiradas en el libro *Cómo ser un explorador del mundo* de Keri Smith (2020). Se inicia con la lectura de extractos que fomentan la observación consciente y la creatividad cotidiana. Luego, cada estudiante selecciona una misión del libro para desarrollar una experiencia artística propia, que puede incluir dibujo, pintura, collage o escritura creativa. Una vez concluidas las obras, se propone reflexionar sobre cómo las observaciones influyen en la expresión artística y se registra visualmente la experiencia, ya sea en un diario artístico o a través de registros fotográficos, documentando el viaje creativo y reflexivo.

La propuesta del curso *Artes y Creatividad* para el tema de la teoría y práctica del flujo creativo consiste en un taller de escritura basado en metodologías y autores como *Literautas* (López, 2025) y Óscar de la Borbolla (2021), previa introducción de conceptos fundamentales del flujo creativo, explorando teorías de la psicología y la creatividad, particularmente las de Mihaly Csikszentmihalyi (1996). Para ello, cada estudiante o equipo produce textos narrativos aplicando dichos principios, como el ejemplo "escribir una historia desde el punto de vista de un testigo de un atraco". Los relatos se recopilan en un libro digital colectivo, celebrando la creatividad individual y grupal.

Como actividad integradora se diseñó un acróstico hipervinculado, en el que cada estudiante elige una palabra relevante del curso —como "estética", "arte" o "creatividad"—; para cada letra se pide agregar un hipervínculo a un recurso en línea que ilustre o amplíe el concepto.

En la segunda unidad se busca potenciar la curiosidad y las habilidades para la resolución de conflictos, contribuyendo a crear un entorno inclusivo donde todos sean valorados en su

proceso de aprendizaje. Las actividades del primer tema son ejercicios de pensamiento lateral que estimulan a pensar "fuera de la caja", documentando, preguntando y creando acertijos, adivinanzas y otros retos. Como ejemplo de acertijo, se presenta la siguiente situación:

Un vagabundo entra en un bar y ve a un hombre con una billetera llena de dinero; se le acerca y le dice: "Tengo un gran talento: sé todas las canciones que existen en el mundo". El hombre rico se ríe, pero el vagabundo insiste: "Te apuesto todo el dinero que tienes en tu billetera a que puedo cantar una canción que incluya el nombre de la dama que elijas". Entonces, el hombre acepta la apuesta y responde: "De acuerdo, encuentra una canción que mencione el nombre completo de mi hija: Cayatena Cid". La pregunta es: ¿qué canción cantó el vagabundo para ganar la apuesta? (Ramos Hernández, et al, 2025)

En el segundo tema se propone implementar un ejercicio escénico de improvisación, eligiendo al azar situaciones dramáticas y personajes. Entre las referencias se incluyen ejemplos de improvisación escénica en el video *¿Quién dijo yo?* (Canal 11, 2012). Se sugiere que esta y todas las actividades de clase se lleven a cabo de manera respetuosa, evitando recurrir a estereotipos ofensivos o violentos.

En el tercer tema, "Arte y creatividad en actividades transversales", se propone elaborar un memorama en el que se integren tarjetas con los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) correspondientes a los grados de los grupos que han visitado durante las jornadas de Observación y Práctica Académica (OPA). En otro conjunto de tarjetas, se incluyen posibles actividades que se podrían integrar en proyectos de aprendizaje. Los jugadores se enfrentan al reto de resolver cómo conjugar los distintos ámbitos del conocimiento de manera práctica, recibiendo retroalimentación y sugerencias de las demás personas.

Resultados y Conclusiones

La revisión del diseño curricular del curso *Artes y Creatividad* (Ramos Hernández, et al, 2025), correspondiente al sexto semestre de la Licenciatura en Inclusión Educativa para actualizar la propuesta didáctico-curricular mediante actividades dirigidas a trabajar desde la Estética de la Liberación, tuvo el reto de no caer en las prácticas que hemos interiorizado por años en una cultura occidental mercantilizada de lo estético, la belleza y el arte. Si bien el diseño del curso contemplaba el enfoque filosófico de la Estética de la Liberación, se consideró necesario hacer

una adecuación para armonizar metodológicamente todas las actividades bajo la noción de que existe una resistencia cultural.

En términos generales, el diseño del curso puede considerarse como un primer acercamiento a la Estética de la Liberación, pero no logra incorporarla de manera sistemática ni crítica. Se reconoce la importancia de la experiencia estética como encuentro con la vida, lo cual corresponde al concepto dusseliano de *aisthesis* como percepción sensible y ética. También se observa una preocupación por integrar arte y creatividad en contextos reales y docentes futuros, lo que refleja el interés de la Estética de la Liberación por conectar lo estético con la transformación social. Además, se utilizó material diverso y actualizado, incluyendo autores nacionales e internacionales, lo cual permitió ampliar miradas culturales. Sin embargo, algunas actividades aún mostraron rasgos mercantilizados o universalistas, más cercanos a una visión comercializada del arte que a una estética comprometida con la dignidad de la vida local.

En la primera unidad, titulada Exploración del Pensamiento Creativo y Estético, se propuso una actividad inicial basada en la visualización de un video sobre Enrique Dussel. Esta actividad partió de un enfoque prometedor, especialmente al partir de la obra de Dussel y pedir a las y los estudiantes reflexionar sobre su entorno inmediato. No obstante, podría haberse profundizado más en el marco teórico de la Estética de la Liberación, ya que no se explicitó suficientemente la diferencia entre una estética dominante, basada en cánones occidentales, comerciales o elitistas, y una estética liberadora, fundada en la dignidad de la vida local. Para mejorar esta actividad, se podría haber incluido una guía de reflexión que invitara a comparar objetos o prácticas considerados bellos en su entorno inmediato frente a aquellos valorados por medios masivos o instituciones culturales oficiales, así como a reflexionar sobre qué comunidades o expresiones artísticas son invisibilizadas en su región y cómo recuperarlas desde una mirada sensible y justa. (Ver figura1).

Otra actividad importante fue la elaboración de un diario artístico inspirado en el libro *Cómo ser un explorador del mundo* de Keri Smith, la cual fomentaba la observación consciente y la creatividad cotidiana. Aunque interesante, esta propuesta extranjera no necesariamente se adaptaba a los contextos culturales locales ni a la diversidad de México. Una posible modificación consiste en complementar las misiones del libro con exploraciones de lo cotidiano en el contexto específico de cada estudiante: paisajes, sabores, sonidos, colores, tradiciones orales o rituales familiares; por ejemplo, promoviendo que cada estudiante registre una historia de su comunidad relacionada con alguna forma de arte popular, como bordado, música regional, tallado en madera, preparación de alimentos tradicionales o danzas locales.

Por su parte, el taller de escritura creativa y la creación de un libro digital colectivo. Esta actividad tenía un potencial considerable, especialmente al fomentar la narración desde perspectivas de testigos de situaciones complejas. Sin embargo, puede modificarse para abrir espacio a la escritura testimonial o la memoria histórica local.

Una cuarta actividad relevante fue el diseño de un acróstico hipervinculado, en el cual cada estudiante seleccionaba una palabra del curso y relacionaba cada letra con un recurso en línea. La actividad tiene un enfoque lúdico y colaborativo que puede beneficiarse con la integración de expresiones artísticas y estéticas auténticamente mexicanas, populares o ancestrales, así como la incorporación del uso de tecnología como parte de la nueva cultura de aprendizaje.

En la segunda unidad, denominada Estética y Creatividad en la Práctica Docente se propone la realización de acertijos y ejercicios de pensamiento lateral, con valor didáctico, que, sin embargo, prioriza la inteligencia lógico-matemática sobre otras formas de pensamiento creativo ligadas a la emoción, la memoria y la historia. Para ajustar esto, se propone que los acertijos o problemas deriven de contextos educativos reales del entorno escolar donde realizan sus jornadas de práctica docente.

Finalmente, en la misma unidad, se propuso un memorama que combinara tarjetas con Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) y posibles actividades creativas o artísticas. Para enriquecer esta actividad, se podrían modificar algunas tarjetas para contener propuestas de arte comunitario o creatividad inclusiva, como talleres de muralismo, narración oral en lengua originaria o creación de objetos con materiales reciclados.

La Estética de la Liberación propone reconocer la belleza en la vida misma, especialmente en aquello que ha sido invisibilizado o marginado históricamente. Por ello, se requiere ajustar metodológicamente las prácticas para que realmente promuevan la dignificación de la diversidad cultural, lingüística y funcional. Este enfoque no solo amplía la concepción tradicional del arte, sino que convierte la creatividad en una herramienta ética y política para transformar realidades educativas. Se destaca la importancia de repensar el rol del arte en la educación, no como un área aislada, sino como un espacio sensible y crítico donde se construyen identidades docentes comprometidas con la justicia social. Para consolidar este enfoque, es necesario profundizar en la distinción entre una estética de dominación y una estética de liberación, priorizar expresiones artísticas locales, integrar memoria histórica y fomentar procesos colaborativos que den voz a las comunidades subalternas. Con estos ajustes, el curso puede convertirse en un laboratorio pedagógico ético y transformador, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y el perfil formativo de las escuelas normales.

Tablas y figuras

Observaciones y sugerencias del curso *Artes y Creatividad*

Aspecto	Observación	Sugerencia
Contexto cultural y comunitario	Algunas actividades usan referentes externos y no profundizan en lo local	Incorporar análisis de expresiones artísticas locales y comunitarias, promover registros audiovisuales o narrativos de su entorno
Diversidad y pluralidad	Se menciona la diversidad funcional, pero no la étnica, lingüística o territorial	Integrar proyectos que den voz a lenguas originarias, expresiones artísticas no institucionalizadas y saberes comunitarios
Ética y política del arte	No se aborda explícitamente la dimensión ética del arte	Incluir lecturas de autores como Dussel, Freire o Anzaldúa para discutir cómo el arte puede liberar o dominar
Memoria histórica y cultural	No se trabaja la memoria como parte del proceso creativo	Diseñar actividades que recuperen historias olvidadas o invisibilizadas de su región
Resistencia y transformación social	No se vinculan las prácticas artísticas con movimientos de resistencia cultural	Trabajar con casos de arte comunitario, muralismo social o iniciativas artísticas en contextos de exclusión

Tabla 1. Observaciones y sugerencias del curso *Artes y Creatividad*. Elaboración propia.

Referencias

Bárcena, P. y Estévez, P. (2024). La trascendencia de la educación estética en la vida de las personas a la luz del currículo 2022. Educación en movimiento. Boletín mensual de Mejoredu. Año 3, núm. 27 / marzo de 2024.

<https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/boletin-3/boletin27-2024.pdf>

Canal 11 (2012). ¿Quién dijo yo? Primer programa. Canal de Youtube del IPN.

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZfUlczvCSHk>

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós.

de la Borbolla, O. (2021). Manual de creación literaria. Recetas para disfrutar el arte de la escritura. Nivel secundaria. Secretaría de Educación de Guanajuato.

https://format.seq.guanajuato.gob.mx/pil/pluginfile.php/1405827/mod_resource/content/

Dussel, E. (2018). Siete hipótesis para una Estética de la Liberación. *Revista Astragalo*, 24 (1).

<https://pdfs.semanticscholar.org/bc46/d3569e485ca0b9fedc461a71a0c196d6fb09.pdf>

Ginestra, E. (2023). Estética de la Liberación Dusseliana como Estética de la Otriedad. En *La otriedad textualizada*. Ginestra, E. y Puchmuller, A. (Coordinadores). Universidad Nacional de San Luis.

http://www.neu.unsl.edu.ar/pdfs/libros/1741265326_La_Otriedad_textualizada2.pdf#page=89

Hinojosa, P., y Machín, J. (2015). El arte como metodología de intervención social: pasos hacia una estética de la liberación. *Espacios transnacionales: revista latinoamericana europea de pensamiento y acción social*, 3(5), 96-115.

https://espaciostransnacionales.xoc.uam.mx/wp-content/uploads/2023/01/ET_05_HinojosaMachin.pdf

López, I. (2025). Recopilación de textos del taller nº 70. Blog Literautas, entrada del 19 de mayo de 2025. <https://www.literautas.com/es/blog/post-20235/recopilacion-de-textos-70/>

Pineda Luna, O. (2024). La Nueva Escuela Mexicana y el pensamiento crítico: De la parte procedimental a la sustantiva. *Mérito - Revista De Educación*, 6(18), 60–73.

<https://doi.org/10.37260/merito.i6n18.5>

Ramos, L.R. (2024). *Diferencia entre Estética y Arte en 7 minutos (según Dussel)*. Video de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Palv_kUzjSY

Ramos Hernández, L.R.; Luna Solano, M.E.; Salazar, G. y García Malo, B. (2025). *Programa del curso artes y creatividad*. Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15530848>

Rosique, R. (2025). El porqué de un currículo alternativo para la Formación Superior de las Artes y las razones de un enfoque epistemológico, crítico y decolonial. *Revista de Investigación y Pedagogía del Arte*, (17). <https://doi.org/10.18537/ripa.17.01>

SEP (2022). *Avance del contenido del Programa sintético de la Fase 6*. México, Secretaría de Educación Pública. <https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/Avance-Programa-Sintetico-Fase-6.pdf>

Smith, K. (2020). *Cómo ser un explorador del mundo*. México: Paidós.