

Abordar la pérdida a través de la creación artística en la formación docente¹

Addressing Death through Artistic Creation in Teacher Training

JOSÉ VÍCTOR VILLALBA-GÓMEZ²

Universidad de Murcia, España

josevictor.villalba@um.es

<https://orcid.org/0000-0002-7696-4549>

ALFREDO JOSÉ RAMÓN-VERDÚ

Universidad de Murcia, España

alfredoramon@um.es

<https://orcid.org/0000-0002-8176-4146>

Resumen:

La educación artística en la Facultad de Educación tiene como uno de sus pilares fundamentales el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través del análisis de la imagen y su contexto. Esto se desarrolla realizando una lectura contextual crítica utilizando la imagen como medio de expresión y comunicación. En este documento se expone un proyecto que desarrolla una propuesta educativa relacionada con la muerte, en la que se elabora un proceso de investigación basado en las artes, desde un ambiente de alta introspección y reflexión en el tema. Como objetivo principal se plantea reflexionar sobre las propias vivencias y sensibilizar sobre de la aceptación, la pérdida y el sufrimiento propio y ajeno como principales emociones. La muestra está constituida por 60 estudiantes del DTIE de Grado en Educación Infantil y Primaria. El planteamiento me-

Abstract:

One of the fundamental pillars of arts education at the Faculty of Education is the development of critical and creative thinking through the analysis of images and their context. This is achieved by conducting a critical contextual reading, using images as a means of expression and communication. This paper presents a project that develops an educational proposal related to death, based on an arts-based research process carried out in a context of deep introspection and reflection. The main objective is to reflect on personal experiences and raise awareness of acceptance, loss, and suffering—both one's own and that of others—as core emotional dimensions. The sample consists of 60 students from the DTIE Degree in Early Childhood and Primary Education. The methodological approach is grounded in Arts-Based Learning and self-narratives. Data collec-

1 Como referenciar este artículo (How to reference this article): Villalba-Gómez, J. V. y Ramón-Verdú, A. J. (2026). Abordar la pérdida a través de la creación artística en la formación docente. *Educatio Siglo XXI*, 44(1), 147-168. <https://doi.org/10.6018/educatio.679171>

2 Autor de correspondencia: José Víctor Villalba-Gómez.

todoológico pertenece a bases teóricas del Aprendizaje Basado en Artes y las narrativas del yo. La recogida de datos se hizo mediante texto y obra artística, a través de un cuestionario y la creación plástica de una obra. Los participantes abordaron la temática de manera muy personal, con un enfoque positivo mayoritariamente, a través de la instalación artística, escultura, videoarte, fotografía y performance principalmente. Entre las conclusiones destaca el haber sido una experiencia sanadora que los estudiantes valoran muy positivamente para utilizarla en su futura labor docente, para tratar problemáticas en las aulas desde una proyección emocional y expresiva a través de las artes, individual o colectivamente.

Palabras clave:

Educación artística; muerte; narración visual; arte contemporáneo.

tion included texts, artworks, questionnaires, and the creation of visual works. Participants approached the topic in a highly personal way, with a predominantly positive orientation, mainly through art installations, sculpture, video art, photography, and performance. The conclusions indicate that this was a healing experience, highly valued by students and considered relevant to their future teaching practice, enabling the emotional and expressive exploration of classroom issues through the arts, both individually and collectively.

Keywords:

Art education; death; visual storytelling; contemporary art.

Résumé:

L'un des piliers fondamentaux de l'éducation artistique à la Faculté des sciences de l'éducation est le développement de la pensée critique et créative par l'analyse des images et de leur contexte. Cette approche repose sur une lecture contextuelle critique, utilisant les images comme moyen d'expression et de communication. Ce document présente un projet qui développe une approche pédagogique liée à la mort. Cette approche implique un processus de recherche artistique, favorisant une approche profondément introspective et réflexive du sujet. L'objectif principal est de réfléchir à ses propres expériences et de sensibiliser à l'acceptation, à la perte et à la souffrance, tant personnelles que celles des autres, comme émotions clés. L'échantillon est composé de 60 élèves de la petite enfance et de l'éducation primaire du programme DTIE. L'approche méthodologique repose sur les fondements théoriques de l'apprentissage par les arts et les récits de soi. La collecte de données a été réalisée à l'aide de textes et d'œuvres d'art, d'un questionnaire et de la création d'une œuvre visuelle. Les participants ont abordé le sujet de manière très personnelle, avec une approche essentiellement positive, principalement par le biais d'installations artistiques, de sculptures, d'art vidéo, de photographie et de performances. Parmi les conclusions, il s'agit d'une expérience de guérison que les étudiants apprécient grandement et qu'ils valorisent dans leur futur travail d'enseignement, en abordant les problèmes de classe d'un point de vue émotionnel et expressif à travers les arts, à la fois individuellement et collectivement.

Mots clés:

Éducation artistique; mort; narration visuelle; art contemporain.

Fecha de recepción: 09-09-2025

Fecha de aceptación: 16-12-2025

Introducción

La pérdida de un ser querido es una experiencia natural que también se manifiesta en el entorno educativo, llegando a las aulas como parte de la vida. Aunque se suele asociar la pérdida con la muerte, esta no siempre implica el fallecimiento, ni todas las muertes corresponden a seres humanos. Afrontar cualquier tipo de pérdida representa un desafío emocional que cada individuo, la va a vivir e interpretar de manera única. Pensamos que, para afrontar este tipo de circunstancia, en la que es necesaria la gestión de los sentimientos, para preparar a los futuros docentes lo emocional debería tener mayor presencia en los currículos y abordarse en el contexto universitario como parte de las competencias que se deben trabajar y adquirir en el campo de la enseñanza.

El suceso de la muerte se manifiesta a distintos niveles emocionales, todos ellos de igual importancia según el proceso personal que se lleve a cabo. Son sentimientos, entre otros, de despedida, de aceptación, duelo, ayuda o compasión. Son sentimientos que se experimentan en momentos de alta sensibilidad hacia lo sucedido, por lo que superarlos, normalmente, no es tarea fácil. Según la teoría de Kübler-Ross y Kessler (2023), las fases del duelo son cinco: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

En cualquier aula pueden aparecer algún tipo de pérdida dolorosa. Por nuestra experiencia, consideramos que el docente debe estar preparado y actuar de modo sensible en cada situación. En toda pérdida se produce una separación o ruptura de un vínculo estrecho y sensible, como podría ser una separación sentimental, de amistad, la pérdida de un hogar, la pérdida de un entorno, de un contexto familiar, un objeto o una mascota, lo que podría provocar el cultivo para este sentimiento, de una manera radical o parcial y temporal. En todos estos casos, el abordaje del problema se debe hacer desde el afecto y en clave positiva, de forma esperanzadora.

Para abordar de manera adecuada las emociones que acompaña a la pérdida, es imprescindible contar con una pedagogía que promueva la conciencia emocional y facilite la integración gradual de estos procesos en la vida cotidiana. En el contexto de la formación de docentes, resulta clave disponer de estrategias, orientaciones y recursos educativos que favorezcan este tipo de aprendizaje.

Por ello, es necesario promover iniciativas y elaborar materiales des-

de el ámbito universitario que aborden esta temática. Aunque hablar de la pérdida sigue siendo un desafío muy positivo en la mayoría de los casos, continúa considerándose un asunto delicado o tabú.

Objeto de estudio

Partiendo de este contexto, en este artículo se pretende conocer cómo responden estudiantes del DTIE en Grado en Educación Infantil y Primaria ante un proyecto en el que se aborda la pérdida desde la creación artística con procedimientos contemporáneos. Para abordar este tema, nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿reciben los maestros y las maestras momentos suficientes en donde puedan abordar aspectos relacionados con el sentimiento de pérdida?, ¿se tiene en cuenta este sentimiento de forma que contribuya a su formación y a su futura labor docente?, ¿cómo puede contribuir la expresión artística contemporánea para permitir un acercamiento al sentimiento de pérdida?

Así, como objetivo principal se busca reflexionar y sensibilizar acerca de la pérdida como suceso que amalgama diversos sentimientos trascendentales como la aceptación, la vulnerabilidad, el sufrimiento (propio y ajeno), el duelo y la compasión, entre otros que pudieran surgir individualmente. A partir de aquí, como objetivo secundario se pretende activar un proceso creativo completo que parta del reconocimiento del propio sentimiento, para, mediante metodologías basadas en las artes, utilizar el arte contemporáneo como lenguaje y medio de expresión distinto al hablado.

Marco teórico

En investigación educativa es habitual recurrir a métodos de enseñanza como el estudio de casos o el aprendizaje basado en proyectos, para abordar situaciones que conlleven un aprendizaje valioso implícito. Como comenta Salido-López (2025), en el campo de la enseñanza de la expresión plástica son muy valorados y utilizados por poseer características que permiten confrontar los propios conocimientos, creencias y percepciones personales, con lo que perciben e interpretan sus propios compañeros de aula.

En las enseñanzas artísticas, este tipo de proyectos frecuentemente tienen entre sus objetivos abordar temáticas con cierta transcendencia social, relacionados con ámbitos como la igualdad y la justicia social, la diversidad, la inclusión, el medio ambiente o la sostenibilidad, entre otros de gran importancia (Huerta, 2025; Villalba-Gómez, 2018). También poseen mucho peso las cuestiones personales, tales como el desarrollo del yo, la identidad o la propia imagen proyectada a nivel personal. En dichos proyectos es recurrente el uso y la producción de imágenes y metáforas visuales a través de la expresión artística y plástica (Bautista, et al., 2023; Murillo-Ligorred, et al., 2020). Este tipo de planteamientos metodológicos se fundamentan en bases teóricas de la percepción, la semiología de la imagen y el cuestionamiento crítico (Villalba-Gómez et al., 2025), donde se trabaja y se evalúa el valor social de las imágenes y su uso (Villalba-Gómez et al., 2024; Ramón-Verdú y Villalba-Gómez, 2022).

Así, el enfoque temático de este artículo está directamente relacionado con la concienciación, la preparación para el duelo, la pérdida y la compasión, en términos de una pedagogía de la muerte y una vida más consciente (Herrán, 2018). Como comenta García (2022), está directamente relacionado con la percepción y la experiencia personal durante la formación inicial de los maestros de Educación Primaria, además de trabajar la memoria social a través de la educación artística (Huerta, 2022). En este sentido, existen investigaciones en las que se le da gran importancia a lo que se sabe y a lo que no sobre la pérdida, el acompañamiento, la compasión y el duelo, ya que la información y el contexto cultural puede ayudar a trabajar situaciones complejas (Herrán, 2018). Tal es el caso de los estudios sobre los modelos de educación para la muerte, fundamentalmente enfocados hacia la reducción de la depresión infantil (Dadfar y Lester, 2020).

Otras líneas de investigación ponen énfasis en cómo se aborda a nivel didáctico mediante proyectos y recursos educativos (Herrán y Cortina, 2006), considerando que la clave para la naturalización y concienciación es abordarse desde la infancia. Aspinall (1996) ya hablaba de “la necesidad de incluir la educación sobre la muerte en el currículo escolar, con un enfoque en la promoción de la salud y la prevención de trastornos” (p. 341). Estos autores mencionaban la necesidad de hacer un trabajo conjunto entre psicólogos escolares y el profesorado, encargados de diseñar propuestas en este sentido. Existen otros recursos didácticos como

las canciones infantiles (Colomo y Oña, 2014). Un ejemplo de cuento es *¿Todos los caracoles se mueren siempre?* de Herrán et al. (2000), un trabajo en el que se muestra cómo tratar la muerte en educación infantil. Otro trabajo de similares características es *Orugas y mariposas de colores acogen y dan voz al gran elefante ignorado*, de Herrera (2020).

En el ámbito de la educación artística también existen proyectos y recursos de especial interés para este trabajo, principalmente en los que se elabora un proceso creativo, donde subyacen profundos aprendizajes, reflexiones y encuentros personales. Estos procesos pretenden educar con la imagen partiendo de enfoques, manifestaciones y lenguajes artísticos de las últimas décadas (Huerta, 2025). Entre las propuestas se puede destacar *Cementerios para educar* de Huerta (2021), donde se propone el camposanto como un espacio transversal con multitud de posibilidades para la educación artística. Otro trabajo de gran interés es *Propuestas didácticas para una pedagogía de la muerte desde la creatividad artística* de Rodríguez-Herrero y Gorarrola-Hormaechea (2016), donde se presentan experiencias relacionadas con la instalación artística.

Metodología

El planteamiento metodológico pertenece a bases teóricas del Aprendizaje Basado en Artes y las narrativas del yo, es decir, se aborda la reflexión sobre lo que se percibe, lo que se siente y lo que se proyecta. Definimos la investigación realizada como un estudio de caso enmarcado dentro del paradigma del análisis cualitativo y experimental. Se centra en una exploración fenomenológica sobre cómo los sujetos participantes, utilizando metodologías y herramientas artísticas, le dan sentido y elaboran narrativas plásticas. Con este propósito, se plantea una acción educativa que invita a los participantes a desarrollar narrativas visuales de manera creativa. Las actividades están orientadas al aprendizaje de conceptos y metodologías propias de la educación artística, a través de una experiencia creativa directa que promueve la reflexión sobre los sentimientos abordados. El enfoque temático es completamente libre. Se fomenta una participación crítica mediante el análisis y la reflexión, para alcanzar resultados coherentes con los objetivos planteados, al tiempo que se ejercitan diversos procesos cognitivos vinculados a las dinámicas de la creación plástica.

Desde esta premisa, en el estudio se analiza la información aportada por los participantes y sus contribuciones artísticas resultantes. Al desarrollarse en el entorno real de los participantes, este estudio ha permitido a los investigadores obtener una perspectiva clarificadora sobre los fenómenos ocurridos y los procesos implicados. La observación directa de las dinámicas y de las interacciones generadas durante el estudio permitió recopilar documentos, identificar los artefactos empleados y analizar las soluciones finales que propusieron, lo que contribuyó significativamente a una comprensión integral del fenómeno.

Contexto y participantes

La investigación se realizó en un contexto universitario con estudiantes del DTIE en Grado en Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Se realizó en el seno de una asignatura relacionada con la investigación y creación artística, en cuyos contenidos educativos figuran conocimientos sobre el proceso creativo, los fundamentos del arte, la investigación en la didáctica de la expresión plástica, el acto perceptivo y los elementos del lenguaje visual y plástico.

Cuando se llevó a cabo la investigación, los participantes ya disponían de conocimientos suficientes relacionados con la creación y la forma de estructurar el mensaje con códigos, signos y símbolos, desde los fundamentos de la semiología de la imagen. La muestra la conforman 60 estudiantes, de los cuales 56 son de género femenino y 4 de género masculino. La edad de los participantes está comprendida entre los 19 y 22 años, salvo tres excepciones, con edad comprendida entre los 30 y los 39 años. Finalmente fueron 57 los cuestionarios utilizados y de los que se obtuvo el consentimiento para la participación en la investigación.

Instrumentos

Se utilizaron dos instrumentos distintos que permitieron analizar los datos en dos momentos clave: un cuestionario difundido entre los participantes a través de una aplicación móvil y un informe final de carácter reflexivo y gráfico en formato digital. Estos instrumentos fueron analizados mediante el software ATLAS.ti versión 8, realizando la codificación

y las agrupaciones de conceptos necesarias para la interpretación de los instrumentos.

El cuestionario se compuso por un total de 13 ítems centrados en recopilar datos demográficos y valorar la formación y la experiencia previa al proyecto. El cuestionario está estructurado en cuatro dimensiones: *Consentimiento informado* (1 ítems), *Demografía* (3 ítems), *Formación y experiencias previas* (4 ítems), *Motivación intrínseca y Aprendizaje recibido* (5 ítems). Fue validado en base a la técnica de juicio de expertos en el área específica de desarrollo de la propuesta, dado el tipo de actividad que se pretendía evaluar, aportando opiniones de aspecto cualitativo en función de la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de las cuestiones planteadas. A partir de los resultados se realizó la modificación de varias cuestiones para adaptarlas a lo requerido por los expertos. El cuestionario (ver Tabla 1), aunque breve, consideramos que complementa perfectamente al segundo instrumento (informe reflexivo y gráfico).

Tabla 1
Instrumento 1 de recogida de datos

<i>Dimensión</i>	<i>n.º Ítems</i>
Dimensión consentimiento informado	1 Aceptación en la participación en el estudio
Dimensión demografía	2 Nombre y apellidos
	3 Edad
	4 Género
Dimensión formación y experiencias previas	5 ¿Habías recibido anteriormente algún tipo de formación sobre la pérdida, el duelo, la compasión o la aceptación? En caso afirmativo, explica cual.
	6 En su conjunto, ¿Te ha servido esta experiencia para algún tipo de consuelo personal, sanación o aceptación de una pérdida?
	7 El proceso de creación de la obra artística que has realizado, de las siguientes opciones, selecciona las que hayas experimentado. Ser consciente de un deceso. Organizar tus sentimientos. Interiorizar los sucesos. Aceptar los sucesos. Clarificar ideas. Otra.
	8 Antes de trabajar esta actividad, ¿habías reflexionado sobre la muerte de forma diferente? Explica por qué.

<i>Dimensión</i>	<i>n.º Ítems</i>
Dimensión motivación intrínseca y aprendizaje recibido	9 A nivel educativo, ¿para qué crees que te ha servido esta experiencia?
	10 ¿Utilizar un lenguaje artístico te ha facilitado expresar sentimientos? ¿Por qué?
	11 ¿Te ha motivado trabajar esta actividad? Justifica tu respuesta.
	12 ¿Cuánto te ha gustado la actividad realizada? (Valora del 1 al 10 donde 1 significa que te ha gustado muy poco y 10 que te ha gustado mucho).
	13 ¿Crees que la actividad realizada ha sido útil para aumentar tu compasión hacia las personas que sufren? (Valora del 1 al 10 donde 1 es nada de capacidad y 10 mucha capacidad).

Nota. Elaboración propia.

El segundo instrumento fue un informe que los estudiantes tenían que entregar tras la finalización de las actividades del proyecto. En este instrumento los estudiantes debían incluir imágenes del proceso creativo llevado a cabo e imágenes de la obra artística resultante. También reflexiones y la explicación de los contenidos, métodos, materiales y técnicas utilizadas para resolver el problema planteado. Lo que nos interesa analizar en este segundo instrumento es el resultado artístico, por lo que estas obras representarán simbólicamente las ideas de partida. El análisis partirá de este aspecto, en la relación idea-simbolismo-materia sensible.

Desarrollo del proyecto

Este trabajo es fruto de una colaboración con el Proyecto I+D *COMPASIÓN y humanización hacia procesos del final de la vida*.

El proyecto consta de seis fases, tal y como se puede ver en la Tabla 2. En la primera, como toma inicial de contacto, se utilizó el método del cinefórum deliberativo para explorar y resignificar conceptos, actividad en la que intervino un psicólogo especialista en el duelo. Los dos cortometrajes proyectados fueron *Alumbramiento* y *Paris 70*.

En la segunda fase se abordó, de forma individual, la creación de una obra relacionada con el tema. Los estudiantes desarrollaron mediante el proceso creativo una obra artística con técnicas actuales, tras realizar

un importante ejercicio de introspección buscando conexiones entre sus vivencias, creencias y sentimientos y, el tema tratado. Aquí, como comenta Ramón-Verdú (2023), el estudiante debe abordar y trabajar diferentes procesos cognitivos, reflexionando sobre la temática y planteando el libre enfoque temático de su obra que posteriormente deberá efectuar, introduciéndose en un proceso creativo completo y ejecutando sus fases de forma libre.

La obra debe reflejar una visión relacionada con la muerte (la pérdida, la muerte, la vulnerabilidad, el sufrimiento, el duelo, la aceptación, el agradecimiento, la compasión...), en donde podrán utilizarse una o diversas técnicas propias del arte contemporáneo (fotografía, instalación, performance, escultura, vídeo, etc.). El transcurso de cada una de las fases del proceso creativo se debe documentar en el informe final.

La tercera fase del proyecto *COMPASión* es de tipo expositivo y divulgativo, donde los estudiantes, dentro del aula, mostraron y debatieron sobre su obra. Cada exposición ha sido fotografiada y grabada en vídeo para su posterior análisis. La cuarta fase consiste en una exposición artística en un espacio de la propia Facultad de Educación. Esta muestra tuvo como título: *La muerte: Aceptación y Compasión*, celebrándose en el vestíbulo de la Facultad de Educación del 30 de abril al 13 de mayo de 2025. La quinta fase es el análisis de los resultados obtenidos en cada instrumento, grabaciones y las obras artísticas finales. La última fase es la propia redacción de este trabajo, donde se recoge el proyecto, los instrumentos, los resultados y las conclusiones.

Tabla 2
Fases, métodos y objetivos del proyecto

<i>Fase</i>	<i>Método</i>	<i>Objetivos</i>
1.	Cinefórum deliberativo	Iniciar un proceso de sensibilización sobre la pérdida y los sentimientos que se manifiestan en torno a ella.
2.	Desarrollo de la experiencia de creación artística	A través del proceso creativo y conociendo las <i>técnicas de expresión artística</i> contemporánea, profundizar en el fenómeno de la pérdida y todo lo que conlleva.
3.	Muestra de propuestas y presentación oral	Dar importancia al trabajo realizado socializando el dolor u otros sentimientos aflorados. Verbalizar los contenidos y significados abordados en las obras y en los procesos creativos.

<i>Fase</i>	<i>Método</i>	<i>Objetivos</i>
4.	Exposición artística	Compartir, difundir y transferir expositivamente los resultados plásticos como forma de sanación socializada.
5.	Cuestionario	Reflexionar sobre la aportación del proyecto a nivel personal.
6.	Análisis	Analizar los resultados del proceso y resultados plásticos.
7.	Informe	Difundir los resultados y conclusiones teóricas para posibles réplicas del proyecto en el ámbito de la formación artística universitaria.

Nota. Elaboración propia.

Dentro de la estructura que mostramos en la Tabla 2, la investigación propiamente dicha se desarrolló entre los puntos del 2 al 5, fases o momentos en los que se participó activamente gestionando las dinámicas para la consecución de los objetivos.

Resultados

Primer instrumento: respuestas recogidas mediante el cuestionario

Respecto al primer instrumento, se obtuvieron 60 respuestas que aceptaron participar en el análisis de sus experiencias. De estas, 56 (93.3 %) son de género femenino, 3 (5 %) de género masculino y una persona de otro género (1.7 %).

Respecto a la pregunta 5: *¿Habías recibido anteriormente algún tipo de formación sobre la pérdida, el duelo, la compasión o la aceptación?*, 57 estudiantes indicaron que nunca habían recibido ningún tipo de formación. Tres de ellos respondieron que sí la habían recibido, y de estos, uno comentó que con el fallecimiento de un familiar durante el COVID.

En relación con la pregunta 6: *En su conjunto, ¿te ha servido esta experiencia para algún tipo de consuelo personal, sanación o aceptación de una pérdida?*, 55 (91.6 %) estudiantes han aportado respuestas en clave positiva, y 5 (8.4 %) de ellas negativas. Algunas de las respuestas que podemos destacar, serían las siguientes:

Me ha ayudado a sanar y encontrar consuelo ante las pérdidas de familiares que he vivido.

Me ha permitido aceptar que, aunque la muerte es dolorosa, es inevitable para todos, y por eso es fundamental valorar el presente y vivirlo plenamente. Me ha ayudado a hablar y abrirme sobre la pérdida de mi abuelo, algo que no había hecho anteriormente.

Me ha ayudado a conectar con emociones que tenía guardadas, ha sido una forma de expresar y soltar.

Me ha ayudado a no sentirme sola.

Me ha ayudado a comprender mi propia percepción en relación con la pérdida.

Me ha servido como consuelo personal y me hizo entender que el duelo es un proceso complicado

En esta pregunta del cuestionario, las dos únicas respuestas negativas que se desarrollaron fueron las siguientes:

No, puesto que no he sufrido pérdidas recientes.

No, considero que la sanación es un proceso individual que se realiza al tiempo personal que lo requiera.

Sobre la pregunta 7: *El proceso de creación de la obra artística que has realizado, de las siguientes opciones, selecciona las que hayas experimentado*: 1. *Ser consciente de un deceso*; 2. *Organizar tus sentimientos*; 3. *Interiorizar los sucesos*; 4. *Aceptar los sucesos*; 5. *Clarificar ideas*; 6. *Otra.*, las respuestas mayoritarias, ordenadas de mayor porcentaje a menor, fueron las siguientes:

- Aceptar los sucesos: 41 respuestas (68.3 %).
- Interiorizar los sucesos: 35 respuestas (58.3 %).
- Organizar tus sentimientos: 32 respuestas (53.3 %).
- Clarificar ideas: 23 respuestas (38.3 %).
- Ser consciente de un deceso: 9 respuestas (15 %).

La pregunta 8: *Antes de trabajar esta actividad, ¿habías reflexionado sobre la muerte de forma diferente?*, de las 60 respuestas, 25 (41.6 %) no habían tenido la oportunidad de reflexionar sobre la muerte o algún aspecto relacionado con ella, por lo que 35 (58.4 %) de las respuestas sí habían tenido algún tipo de reflexión por diversos motivos.

En la pregunta 9: *A nivel educativo, ¿para qué crees que te ha servido esta experiencia?*, al ser una respuesta abierta, se trataron diversos temas muy interesantes, que podemos unificar en los siguientes:

- Necesidad de abordar el tema en el aula.
- La educación va más allá del conocimiento.
- Herramientas para la expresión emocional.
- Apertura a nuevas posibilidades educativas.
- Desarrollo de empatía y pensamiento crítico.
- Preparación emocional para la pérdida.
- Sanación y aceptación personal.
- Reconocimiento de diversas perspectivas.
- El arte como medio pedagógico.

En esta cuestión tan importante para el resultado del proyecto, algunas de las respuestas que ofrecieron los participantes, destacamos, de forma literal, las siguientes:

A nivel educativo, esta experiencia me ha servido para desarrollar una mirada más crítica y empática hacia situaciones de dolor.

Me ha enseñado a pensar y sentir al mismo tiempo, a integrar conocimientos teóricos con emociones reales, y a utilizar el arte como herramienta pedagógica y terapéutica.

Creo que me ha servido para aprender a trabajar “temas difíciles” con mis futuros alumnos y a adquirir ideas para trabajarlos.

Para aprender a expresarme ante un grupo de persona sobre un tema muy delicado.

En mi experiencia, ojalá me hubieran hablado en mi niñez en el colegio o instituto sobre este tema y yo como futura maestra trabajaré este tema con mis alumnos.

A nivel educativo, creo que me ha servido para trabajar el proceso creativo en todas sus fases.

Fundamentalmente creo que esta actividad va a tener un gran valor en mi futuro docente, para poder trabajar con los niños el tema de la muerte a través, por ejemplo, del arte.

Sobre la pregunta 10: ¿Utilizar un lenguaje artístico te ha facilitado expresar sentimientos?, 59 (98.3 %) de las respuestas son afirmativas y solo una negativa. Es un resultado dentro de lo esperado, aunque, realmente lo interesante radica en el tipo de respuesta. Algunas de las respuestas son las siguientes:

Si porque a través del arte he podido expresar emociones más allá de las palabras.

Al tener que hacer una obra de este tipo creo que hemos tenido que pasar más tiempo cara a cara con el tema.

Hacerlo de manera artística me ha facilitado expresar mis sentimientos, ya que con palabras es más complicado expresar las cosas.

El arte me ha brindado la posibilidad de tratarlo desde una perspectiva simbólica y personal.

El arte da permiso para expresar lo que a veces resulta demasiado difícil decir directamente, y permite que otros también conecten desde su propia experiencia.

Me ha permitido expresar libremente todos y cada uno de los pensamientos y emociones que se me venían a la cabeza durante el proceso creativo.

En la pregunta 11: *¿Te ha motivado trabajar esta actividad?*, dos de las respuestas (3.3%) indican que no se han sentido motivadas en ningún momento. Al igual que en la pregunta anterior, llama la atención los motivos y en qué momento se sintió la motivación. A este respecto, no todo el mundo se vio motivado a trabajar el tema. Esto ocurrió en muchos casos por miedo a enfrentarse a sus propios sentimientos y a la reticencia a establecer un diálogo interior que no sabían hacia dónde podía llevarlos. En la mayoría de los casos la motivación ha sido principalmente intrínseca, apareciendo según iban avanzando en el proceso creativo e implicándose en el proyecto.

En la pregunta 12: *¿Cuánto te ha gustado la actividad realizada?*, al tener que responder sobre una valoración cuantitativa establecida de 1 a 10, la media de las respuestas representó una puntuación de 8.72, por lo que mayoritariamente, la actividad resultó de su agrado. Las puntuaciones y los porcentajes mayores fueron los siguientes (Tabla 3):

Tabla 3
Valoración cuantitativa Pregunta 12

Valoración	Número	Porcentaje
10	19	31.7 %
9	17	28.3 %
8	15	25 %
7	7	11.7 %

Nota. Elaboración propia.

Sobre la pregunta 13: *¿Crees que la actividad realizada ha sido útil para aumentar tu compasión hacia las personas que sufren?*, respondiendo sobre una escala idéntica a la pregunta anterior, en este caso, la media obtenida de las respuestas fue de 9.1. Esto indica un aumento muy positivo y significativo de la utilidad de las dinámicas llevadas a cabo, en relación con el estado inicial de los participantes, según sus propias opiniones. Las valoraciones y los porcentajes con puntuación fueron los siguientes (Tabla 4):

Tabla 4

Valoración cuantitativa Pregunta 13

<i>Valoración</i>	<i>Número</i>	<i>Porcentaje</i>
10	34	56.7 %
9	9	15 %
8	9	15 %
7	5	8.3 %
6	3	5 %

Nota. Elaboración propia.

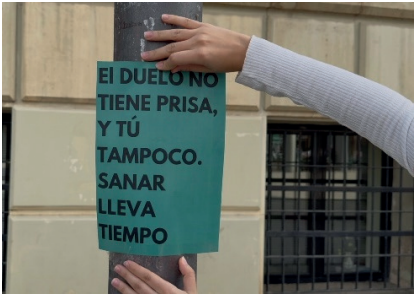
Segundo instrumento: datos derivados de las obras creadas

Como se ha comentado, el segundo instrumento utilizado es un informe personal de cada uno de los participantes que recoge diversas cuestiones de la asignatura mencionada, aunque únicamente nos centraremos en lo relacionado con el proyecto *COMPASión*. En este sentido, las 60 obras que se realizaron responden a diversas técnicas y métodos artísticos como fotografía, performance, videoarte, instalación, landart, escultura y collage, para la exposición de trabajos que se indica en el punto 4 de la Tabla 2.

Algunas de las obras se han hecho en espacios naturales y en otras en espacios socializados. En algunos casos, ese entorno se ha intervenido para que participe o forme parte de la obra.

Dada la extensión de las obras presentadas y las explicaciones sobre la motivación para crearlas, únicamente vamos a incluir en este documento una representación de ellas, aunque el análisis que se ofrezca más adelante sí corresponde a la totalidad de obras. Así, en la Tabla 5, podemos ver cinco de las obras tratadas.

Tabla 5
Elementos de análisis visual

<i>Título</i>	<i>Descripción del artista</i>	<i>Obra</i>
Lo que quedó sin hornear	Por más que la pérdida nos obligue a dejar muchas cosas inconclusas, los recuerdos, el amor y la luz de quienes se han ido dejan una huella imborrable en nuestra vida. La muerte interrumpe, pero el aroma del pan de mi abuelo sigue presente, como el de los nardos y las rosas en el sendero de la memoria.	
La ciudad del duelo	Esta performance nace de una reflexión personal y el deseo de haber tenido a alguien que me recordara a vivir el presente en momentos difíciles. El duelo es complicado y a veces una frase en la calle puede hacernos parar y reflexionar. Por eso coloqué carteles por Murcia, debido a que unas pocas palabras pueden marcar la diferencia y cambiar nuestra mentalidad.	
Mi duelo en costura	Esta instalación nace de una experiencia personal: el cierre de la tienda familiar de moda durante el COVID. Utilizo objetos reales como vestidos de novia rotos, hilos antiguos y maniqués estropeados para simbolizar la muerte, no como final, sino como transformación. La obra conecta con mi infancia, mis recuerdos y el valor emocional de esos materiales. Representa el cierre de una etapa y el inicio de otra nueva.	

<i>Título</i>	<i>Descripción del artista</i>	<i>Obra</i>
La huella de la pérdida	Una flor blanca se oscurece gradualmente, tiñéndose de negro, reflejando la huella que deja en nosotros la pérdida de un ser querido. Con esto quiero mostrar un mensaje de aceptación. La muerte y el sufrimiento son inevitables, pero forman parte de la vida. Debemos de aprender a aceptar estos cambios ya que nos ayuda a crecer y valorar lo que tenemos.	
El último viaje	El video simboliza la pérdida y la inevitabilidad de la muerte a través de una estación de tren. Así, los objetos de mi abuelo representan esta transición, y el billete, su destino inevitable. La llegada del tren marca la muerte, irreversible como su avance. Al partir, la ausencia de los objetos refleja la pérdida y la fugacidad de la vida.	

Nota. Elaboración propia.

En este caso, debido a las dinámicas propias del aula, únicamente fueron 53 obras las que se expusieron. El resto presentó algún tipo de problema o defecto que impidió participar en la exposición.

En general, el carácter plástico de las obras ha sido acorde a lo esperado, ya que la elaboración, aunque individual, se ha realizado en una dinámica creativa de aula, con las orientaciones y las tutorizaciones necesarias para asegurar un aprendizaje adecuado al futuro maestro. No obstante, la libertad creativa siempre ha estado presente, como también, la forma y método para abordarla.

Análisis

Análisis de los datos del primer instrumento

En relación con las preguntas 5 y 6 del cuestionario (ver Tabla 1), se puede comprobar que la participación en el proyecto les ha aportado diferentes aspectos, de forma muy significativa. Según el análisis, el proyecto les ha servido mayoritariamente para validar y normalizar el duelo, procesando emociones soterradas, abriéndose emocionalmente a compañeros. También ha servido para compartir experiencias duras, encontrar consuelo y la sensación de haber encontrado una sanación personal. Dicen haber encontrado la posibilidad de expresarse más allá de las palabras, trabajando de forma simbólica y visual. Fundamentalmente, la actividad ha servido para aceptar la muerte como proceso natural, incluso cuando ocurre de manera inesperada, ayudando a fortalecer el vínculo grupal.

Sobre la pregunta 7, el proyecto también ha servido a los estudiantes para organizarse interior y personalmente, interiorizando el suceso y organizando los sentimientos, y, en algunos casos, ser consciente de la nueva realidad tras la pérdida.

Respecto a la pregunta 8, se puede considerar que esta es la primera inmersión reflexiva sobre la muerte para la gran mayoría de los participantes de forma diferente a lo habitual. Esto se debe fundamentalmente al uso de herramientas y procedimientos artísticos, lo que representa una novedad como forma de reflexión y de expresión. Según se puede analizar, se trata de una reflexión que parte de lo abstracto para entrar en lo más profundo, explorando la dimensión emocional y humana. Este modo de reflexionar permite la superación del miedo y la evitación. Según comentan, la experiencia ayudó a resignificar la pérdida.

En relación con la pregunta 9, los estudiantes consideran plenamente la necesidad de abordar la temática en las aulas de forma natural y habitual. El papel de la escuela es crucial para normalizar la muerte, un tema que a menudo es tabú en la sociedad. Además, la experiencia fomenta una mirada más crítica y empática hacia el dolor y la aceptación, integrando conocimientos teóricos con emociones reales, utilizando el arte como herramienta pedagógica y terapéutica.

Sobre la pregunta 10, comentan que el proyecto es una herramienta para la expresión emocional que permite conocer métodos efectivos

para que los niños expresen sus sentimientos sobre la muerte y comprendan su naturalidad, preparándolos emocionalmente para la pérdida. El lenguaje artístico ha sido fundamental para expresar sentimientos complejos y abstractos difíciles de articular con palabras.

Respecto a la pregunta 11, los estudiantes han visto el proyecto como un reto personal con novedades técnicas. Los estudiantes consideran que se trata de una tarea altamente motivadora, no solo por el tema, sino también por las técnicas artísticas requeridas, lo que representó un reto y una oportunidad para probar algo novedoso.

Análisis de las temáticas y emociones de las obras

Para el análisis de la obra hemos partido de los datos aportados por los participantes, es decir, del título del trabajo, la explicación y la propia obra. En la globalidad de estos datos, se ha podido observar que en dichas fuentes predominan los sentimientos como eje-guía que le da sentido a el trabajo realizado. Naturalmente, esto se esperaba, pero lo interesante radica en el tipo de emoción que se ve reflejada con mayor intensidad. Es el amor la emoción más repetida, con alrededor de trece menciones directas en los textos y aplicadas posteriormente a las obras plásticas. Le siguen la memoria y el recuerdo, que aparecen en once ocasiones, y el duelo y la pérdida, mencionados diez veces aproximadamente. Otros sentimientos que también podemos destacar son la reflexión y la transformación, nombrados en siete ocasiones, así como la ausencia y la presencia, que aparecen cinco veces como una dualidad. La fragilidad de la vida se alude en al menos cuatro ocasiones.

En cuanto a los recursos simbólicos utilizados en las creaciones artísticas, hay al menos quince ejemplos explícitos, los cual da a las obras cierto carácter interpretativo en el ámbito de lo denotado, alejándose de las lecturas explícitas. En gran parte de los trabajos, los objetos cotidianos cobran mucha importancia como recursos que permiten acceder a la memoria; objetos como relojes, gorras, libros, hilos o corazones. La naturaleza también tiene un peso fundamental, representada por árboles, mariposas, flores y el cielo, elementos que aluden directamente a los ciclos de la vida y a la fragilidad. También hay símbolos que aluden a momentos de transición, como las velas, la música, o las siluetas, como metáforas del paso entre la vida y la muerte.

Agrupando los contenidos por temas, es la memoria y la permanencia

los que destacan. También la memoria y la permanencia del ser querido, el amor duradero y la naturaleza. Es de destacar el uso de dualidades como vida y muerte o presencia y ausencia. También destaca la fragilidad, la transformación y el consuelo, destacando, como hemos comentado, el amor y la memoria como pilares de la representación artística de la pérdida.

El vocabulario recurrente como “amor”, “memoria”, “pérdida”, “reflexión”, “naturaleza” y “símbolo”, se han traducido en conceptos aplicados a las creaciones plásticas, viéndose reforzadas conceptualmente. El vínculo con el arte posmoderno y contemporáneo se observa por la diversidad de temas y de enfoques metodológicos artísticos. A este respecto, hay que destacar la resignificación de objetos cotidianos como portadores de memoria y de las conexiones más que evidentes entre lo simbólico y lo emocional, dotando a las obras la capacidad de asumir un discurso que se orienta hacia la representación de la experiencia humana en su complejidad.

Conclusiones

El análisis de los datos del primer instrumento evidencia que la participación en el proyecto ha generado un impacto profundo en los estudiantes, tanto a nivel individual como colectivo. La experiencia artística no solo les permitió normalizar el duelo, sino también aceptar la muerte como un proceso natural. El uso del lenguaje simbólico y visual resultó clave para procesar emociones complejas, posibilitando una expresión más auténtica y sincera que utilizando la palabra. De igual manera, al parecer, el proyecto contribuyó a la sanación personal de algunos participantes, ofreciéndoles herramientas útiles para afrontar pérdidas futuras, tanto en el plano personal como en el profesional docente.

En relación con las obras producidas, los resultados destacan el amor y la memoria como ejes centrales de las producciones. Los recursos simbólicos, tanto los objetos cotidianos como los elementos naturales, se consolidaron como medios de representación de la fragilidad, la permanencia y la transformación. De esta forma, las creaciones artísticas muestran la capacidad del arte para resignificar lo cotidiano y transformarlo en un discurso cargado de sentido emocional y humano, en consonancia con los enfoques del arte contemporáneo y posmoderno.

El proyecto confirma así el potencial del arte como herramienta pedagógica, terapéutica y de exploración de la experiencia humana en su complejidad.

Referencias

- Aspinall, S. Y. (1996). Educating children to cope with death: A preventive model. *Psychology in the Schools*, 33(4), 341–349. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6807\(199610\)33:4%3C341::AID-PITS9%3E3.0.CO;2-P](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6807(199610)33:4%3C341::AID-PITS9%3E3.0.CO;2-P)
- Atkinson, T. L. (1980). Teacher intervention with elementary school children in death-related situations. *Death Studies*, 4(2), 149-163. <https://doi.org/10.1080/07481188008252964>
- Bautista, A., Romera, M. J., Limón, M. R. y Llorens, M. (2023). Análisis de la formación permanente del profesorado universitario mediante fotografías tomadas por su alumnado. *Educatio Siglo XXI*, 41(2), 83–102. <https://doi.org/10.6018/educatio.509741>
- Colomo, E. y Oña, J. M. de (2014). Pedagogía de la muerte. Las canciones como recurso didáctico [Pedagogy of Death. Songs as a didactic resource]. *REICE*, 13(3), 109-121. <http://bit.ly/3nV7V0E>
- Dadfar, M. & Lester, D. (2020). The effectiveness of 8A model death education on the reduction of death depression: A preliminary study. *Nurs. Open*, 7(1), 294-298. <https://doi.org/10.1002/nop2.390>
- García, A. (2022). La experiencia académica personal en Educación Plástica y Visual en la Formación Inicial de los Maestros de Educación Primaria. *Educatio Siglo XXI*, 40(2), 117–146. <https://doi.org/10.6018/educatio.467241>
- Herrán, A. de la (2018). *Fundamentos para una Pedagogía del saber y del no saber*. Hipótese. <https://goo.gl/owwaW4>
- Herrán, A. de la, González, I., Navarro, M. J., Freire, V., y Bravo, S. (2000). ¿*Todos los caracoles se mueren siempre? Cómo tratar la muerte en educación infantil*. De la Torre.
- Herrán, A. de la, y Cortina, M. (2006). *La muerte y su didáctica. Manual para educación infantil, primaria y secundaria*. Universitas.
- Herrera, C. (2020). Orugas y mariposas de colores acogen y dan voz al gran elefante ignorado [Caterpillars and colored butterflies welcome and give voice to the great ignored elephant]. *Aula de Innovación Educativa* (300), 15-19. <https://www.grao.com/revistas/revista-aula-300-diciembre-pedagogia-de-la-vida-la-muerte-y-el-duelo-en-la-escuela-35078>
- Huerta, R. (2021). *Cementerios para educar*. McGraw-Hill.
- Huerta, R. (2022). La Memoria. Investigación Basada en las Artes para la formación del profesorado. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(1), 27-45. <https://doi.org/10.5209/aris.70081>
- Huerta, R. (2025). *Educación en imágenes*. McGraw-Hill.
- Kübler-Ross, E. y Kessler, D. (2023). *Sobre el duelo y el dolor*. Ediciones Luciérnaga.
- Ramón-Verdú, A. J. (2023). Del texto narrativo a la imagen visual: factores del proceso

Villalba-Gómez, J. V. y Ramón-Verdú, A. J. (2026). Abordar la pérdida a través de la creación artística en la formación docente. *Educatio Siglo XXI*, 44(1), 147-168.

metodológico en una acción educativa. *Educación artística: revista de investigación (EARI)*, 14, 138-151. <https://dx.doi.org/10.7203/eari.14.26389>

Ramón-Verdú, A. J., & Villalba-Gómez, J. V. (2022). The Image as Language: The Creation and the Use of the Visual Message by Young University Students in Their Communicative Social Activity. *Frontiers in Psychology*, 13, 944187. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.944187>

Ramos, N., Murillo, V. y Revilla, A. (2020). La creación de metáforas visuales: una propuesta didáctica a partir de la fotografía. *Afluir (Monográfico extraordinario II)*, 211-227. <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.45>

Rodríguez-Herrero, P. y Goyarrola-Hormaechea, (2016). Propuestas Didácticas para una Pedagogía de la Muerte desde la Creatividad Artística. *Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 10(2). <https://doi.org/10.15366/reice2012.10.2.006>

Salido-López, P. V. (2025). Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos (ABP-A) y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): evaluación cualitativa de un programa de intervención pedagógica en la formación inicial de docentes. *Revista de Investigación Educativa*, 43. <https://doi.org/10.6018/rie.565501>

Villalba-Gómez, J. V. (2018). Didáctica artística y medioambiental: la estampación de materias vegetales como recurso educativo. *Educatio Siglo XXI*, 36(3), 275-298. <https://doi.org/10.6018/j/350001>

Villalba-Gómez, J. V., Ramón-Verdú, A. J. y Salido-López, P. V. (2025). La acción Artística en el contexto urbano como instrumento para la reflexión crítica del entorno. *Grafica*, 13(26), 289-296. <https://doi.org/10.5565/rev/grafica.300>

Villalba-Gómez, J. V., Ramón-Verdú, A. J. y Castejón-Ibañez, M. M. (2024). El valor social de las imágenes. Un estudio de caso en universitarios. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 28(1), 281-301. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v28i1.27964>