

Artículo original / Original article

Liberación simbólica y descolonización de la mirada en la educación artística digital

Liberation and decolonization of the gaze in digital art education

Javier Mauricio Ruiz-Galindo^{1*}

¹Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima,
Colombia

Recibido: 15/10/2025
Aceptado: 08/01/2026
Publicado: 30/01/2026

*Autor de correspondencia: jmruijzg@ut.edu.co

Resumen: El problema abordado fue la influencia de la inteligencia artificial en la educación artística, particularmente su papel en la configuración de imaginarios y en la producción de una estetización algorítmica que amenaza con desplazar la autonomía creativa. El objetivo del estudio consistió en analizar, desde una perspectiva socioestética, cómo los dispositivos algorítmicos reconfiguran la percepción, las formas de representación y la construcción de subjetividades en el contexto pedagógico. Como materiales y métodos, se empleó el Análisis del Discurso Simbólico (ADS) para examinar representaciones sociales producidas en entornos digitales y su impacto en la experiencia estética. El estudio se apoyó en categorías derivadas del pensamiento crítico y hermenéutico, considerando dimensiones de emancipación sensible, cultura visual, alfabetización simbólica y utopía estética. Los resultados mostraron que la inteligencia artificial refuerza patrones visuales estandarizados, normaliza estéticas desancladas de la experiencia crítica y tiende a invisibilizar comunidades y narrativas contrahegemónicas. Asimismo, se identificó que el tecnofeudalismo digital concentra el control de la cultura visual y desplaza prácticas artísticas hacia simulacros autosuficientes, debilitando la diversidad simbólica.

Palabras clave: alfabetización simbólica; emancipación sensible; liberación simbólica; simulacro algorítmico; socioestética

Abstract: The problem addressed was the influence of artificial intelligence on art education, particularly its role in shaping imaginaries and producing an algorithmic aesthetic that threatens to displace creative autonomy. The objective of the study was to analyze, from a socioaesthetic perspective, how algorithmic devices reconfigure perception, modes of representation, and the construction of subjectivities within the pedagogical context. As materials and methods, the study employed Symbolic Discourse Analysis (SDA) to examine social representations produced in digital environments and their impact on aesthetic experience. The research drew upon categories derived from critical and hermeneutic thought, considering dimensions of sensible emancipation, visual culture, symbolic literacy, and aesthetic utopia. The results showed that artificial intelligence reinforces standardized visual patterns, normalizes aesthetics detached from critical experience, and tends to render counter-hegemonic communities and narratives invisible. Furthermore, it was identified that digital technofeudalism concentrates control over visual culture and shifts artistic practices toward self-sufficient simulacra, thereby weakening symbolic diversity.

Keywords: symbolic literacy; sensible emancipation; symbolic liberation; algorithmic simulacrum; socio-aesthetics

1. Introducción

La expansión de la inteligencia artificial (IA) redefine los procesos culturales y educativos al intervenir en la producción de imágenes, lenguajes y representaciones simbólicas (Sáez-Velasco et al., 2024). En el campo de la educación artística, esta transformación plantea un problema central: la posibilidad de que los algoritmos reconfiguren la percepción sensible y limiten la autonomía creativa mediante la instauración de un régimen estético homogéneo (Abdulmajid et al., 2026; Baudrillard, 1991; Habib et al., 2024; Ranciere, 2014).

En la actualidad, se reconoce que las plataformas digitales ejercen un poder simbólico capaz de moldear imaginarios colectivos a través de procesos de clasificación y estandarización visual. Diversos estudios muestran que la IA generativa intensifica la estetización vacía, es decir, la producción de simulacros autosuficientes desanclados de la experiencia crítica (Carhuamaca Zereceda, 2024; Moscovici, 2004). Esto plantea un desafío pedagógico urgente en la formación artística.

La literatura reciente advierte que la concentración de datos, algoritmos e infraestructura digital en manos de grandes corporaciones configura nuevas relaciones de poder sobre la experiencia humana. Zuboff (2019) interpreta este fenómeno desde el capitalismo de vigilancia, basado en la extracción y monetización de datos conductuales, mientras que Couldry y Mejias (2020) lo analizan desde el colonialismo de datos, entendido como la apropiación de la vida humana mediante procesos sistemáticos de dataficación. Estas dinámicas permiten comprender cómo el ecosistema digital puede condicionar los marcos de visibilidad y subordinar la experiencia a lógicas de control y monetización.

No obstante, la educación artística también puede configurarse como un espacio estratégico para la resistencia y la reconfiguración crítica de lo sensible. Desde la pedagogía crítica, (Freire, 2023) concibe la educación como una práctica orientada a la problematización y liberación; desde la hermenéutica, Gadamer (2015) aporta una comprensión de la experiencia y la interpretación como procesos de apertura y construcción de sentido; mientras que Marcuse (1969), particularmente en *An Essay on Liberation*, vincula la transformación social con nuevas formas de sensibilidad y posibilidades de emancipación. Estas perspectivas permiten comprender la educación artística como un espacio de reflexión crítica y transformación de la experiencia sensible.

Desde la socioestética, los lenguajes visuales y simbólicos intervienen en la configuración de las formas de percepción y representación de la experiencia. En este sentido, el régimen estético planteado por Rancière (2013) permite comprender cómo las formas artísticas reorganizan los modos de percibir y reconocer aquello que adquiere presencia dentro de la experiencia sensible. Esta perspectiva ofrece un marco para problematizar las representaciones que la inteligencia artificial reproduce y consolida en los entornos digitales, especialmente ante la evidencia reciente de sesgos y patrones recurrentes en la generación algorítmica de imágenes (Alon et al., 2026; Sun et al., 2023).

Aunque la literatura sobre inteligencia artificial y educación artística ha crecido en los últimos años, persiste una limitada articulación entre sus implicaciones pedagógicas y enfoques críticos vinculados con el poder algorítmico, la representación cultural y la autonomía simbólica (Abdulmajid et al., 2026; Jiang et al., 2025). En particular, se observa un vacío en la integración entre educación artística, tecnofeudalismo y liberación simbólica. Este trabajo contribuye a abordar dicho vacío mediante un análisis socioestético que combina crítica cultural y pedagogía emancipadora.

En este marco, el objetivo de la investigación es analizar cómo los dispositivos algorítmicos influyen en la configuración de la percepción y la construcción de subjetividades en la educación artística contemporánea, y proponer una pedagogía crítica orientada a la descolonización de la mirada algorítmica.

2. Materiales y métodos

2.1. Enfoque y tipo de investigación

El estudio adoptó un enfoque cualitativo, orientado a comprender e interpretar los significados y representaciones vinculados con la inteligencia artificial en el contexto de la educación artística. La investigación fue de tipo analítico-crítico, debido a que examinó los discursos relacionados con arte, tecnología y sociedad desde una perspectiva reflexiva y cuestionadora. Asimismo, presentó un nivel interpretativo-hermenéutico, dirigido a comprender los sentidos, tensiones y formas de representación que emergen en torno a la cultura digital, la creación artística y los procesos de formación mediados por inteligencia artificial.

2.2. Diseño y método de investigación

Se empleó un diseño documental de carácter interpretativo, sustentado en el Análisis del Discurso Simbólico (ADS) como estrategia metodológica. Este método permitió examinar los significados presentes en las representaciones sociales y su función en la construcción simbólica de la realidad. El análisis se organizó en tres dimensiones: (i) emancipación sensible, (ii) cultura visual y simulacro y (iii) alfabetización simbólica, a partir de las cuales se examinaron aspectos relacionados con la percepción, la autonomía creativa y la diversidad simbólica en la educación artística dentro del contexto digital.

2.3. Corpus documental y criterios de selección

El corpus estuvo constituido por textos académicos y críticos relacionados con educación artística, filosofía, tecnología, cultura digital y sociedad. Se consideraron obras vinculadas con las categorías teóricas del estudio y literatura científica reciente relacionada con inteligencia artificial, tecnofeudalismo y cultura digital. La selección de los documentos se realizó considerando su pertinencia temática y su contribución al análisis de las dimensiones establecidas, incluyendo textos de autores como Rancière, Baudrillard, Freire, Marcuse y Gadamer, complementados con investigaciones especializadas contemporáneas.

2.4. Técnicas e instrumentos

La técnica empleada para la recolección de información fue la revisión documental de literatura académica y especializada relacionada con educación artística, filosofía crítica, estudios culturales y tecnologías digitales. Como instrumentos se utilizaron fichas analíticas y matrices categoriales, mediante las cuales se organizaron los documentos seleccionados y se identificaron unidades de significado, relaciones conceptuales, patrones discursivos y tensiones vinculadas con las dimensiones de análisis.

2.5. Procedimiento y análisis de la información

El procedimiento se desarrolló en tres fases. En la primera se delimitaron las dimensiones y categorías de análisis que orientaron la revisión documental. En la segunda se realizó la selección, codificación y sistematización de los fragmentos textuales pertinentes mediante fichas analíticas y matrices categoriales. En la tercera se efectuó el contraste interpretativo entre las unidades de significado identificadas y las categorías establecidas. El análisis se realizó de manera manual mediante matrices comparativas, sin emplear software especializado. El rigor metodológico se sustentó en la triangulación de fuentes, el contraste documental y la interpretación hermenéutica de los contenidos analizados.

3. Resultados y Discusión

3.1. Estandarización de patrones y estetización algorítmica

El análisis interpretativo permitió identificar que la mediación algorítmica favorece la reproducción de patrones visuales estandarizados y de configuraciones orientadas a captar la

atención y facilitar el consumo. En los discursos analizados, esta tendencia se relaciona con la consolidación de estéticas caracterizadas por la inmediatez, la saturación visual y la apariencia de perfección, cuya reiteración puede reducir la diversidad de formas de representación y condicionar los referentes desde los cuales se construye la experiencia estética en los entornos digitales (Hintze et al., 2026; Włusek, 2025).

Esta interpretación dialoga con Baudrillard (1991), para quien el simulacro adquiere autonomía hasta desplazar progresivamente su relación con lo real, y con Zuboff (2019), quien advierte sobre la incorporación de la experiencia humana a dinámicas de extracción, control y monetización. Asimismo, los planteamientos de Marcuse (1969) permiten comprender la estetización como una forma de integración cultural capaz de debilitar la dimensión crítica de la experiencia, mientras que Ranciere (2014) aporta la noción del reparto de lo sensible para explicar cómo determinadas formas de representación adquieren mayor visibilidad y legitimidad que otras.

Desde esta perspectiva, la estetización algorítmica no constituye únicamente una transformación formal de las imágenes, sino una modificación de las condiciones simbólicas mediante las cuales se organiza la percepción. La repetición de determinados estilos, narrativas y configuraciones visuales puede contribuir a establecer referentes dominantes que delimitan aquello que resulta reconocible, atractivo o susceptible de circular ampliamente. En consecuencia, la cuestión central no radica exclusivamente en la capacidad técnica de la inteligencia artificial para producir imágenes, sino en los marcos estéticos y culturales que dichas producciones reproducen, amplifican o normalizan.

3.2. Invisibilización simbólica y tecnofeudalismo

El análisis también permitió reconocer una tensión entre la creciente circulación de representaciones producidas o mediadas algorítmicamente y la visibilidad de memorias, comunidades y narrativas que se apartan de los patrones predominantes (Duffy & Meisner, 2023). Desde el Análisis del Discurso Simbólico, el problema no se limita a aquello que aparece de manera explícita en los entornos digitales, sino que comprende también las representaciones que pierden presencia, reconocimiento o capacidad de circulación dentro de sistemas orientados por criterios de atención, interacción y monetización (Metzler & Garcia, 2024; Zuboff, 2019).

Esta situación puede interpretarse desde la noción de tecnofeudalismo planteada por Carhuamaca Zereceda (2024), en cuanto permite comprender la concentración del control sobre datos, algoritmos e infraestructuras digitales como una forma de poder que trasciende la dimensión económica e interviene también en la producción cultural. De manera convergente, Couldry y Mejias (2020) advierten sobre las relaciones de apropiación derivadas de la extracción masiva de datos, mientras que Zuboff (2019) señala las consecuencias del control tecnológico sobre las formas de experiencia y comportamiento social.

En este marco, la homogeneización visual puede comprenderse como una dimensión simbólica del tecnofeudalismo, debido a que las infraestructuras digitales no solo facilitan la circulación de contenidos, sino que intervienen en las condiciones que determinan cuáles representaciones adquieren mayor alcance. Desde una lectura socioestética, ello implica que la distribución de la visibilidad puede favorecer ciertas formas culturales mientras otras permanecen desplazadas o adquieren menor reconocimiento. Por tanto, la descolonización de la mirada algorítmica exige problematizar no solo lo que las tecnologías permiten producir, sino también los criterios mediante los cuales determinadas imágenes, narrativas y subjetividades alcanzan legitimidad dentro del ecosistema digital.

3.3. Consecuencias para la autonomía creativa y la educación artística

Las tendencias identificadas adquieren especial relevancia en el ámbito de la educación artística, debido a que la formación estética no depende exclusivamente del dominio técnico de herramientas digitales, sino de la capacidad para comprender, interpretar y cuestionar críticamente los lenguajes y representaciones que estas producen. Cuando los referentes generados o seleccionados algorítmicamente son asumidos sin mediación crítica, existe el riesgo

de que la creación artística reproduzca patrones visuales previamente normalizados, debilitando la autonomía para construir otras formas de representación.

En este sentido, la educación artística puede constituirse en un espacio de alfabetización simbólica capaz de fortalecer la lectura crítica de los imaginarios tecnológicos. Desde la perspectiva de Freire (1991, 2023), la educación implica problematizar las mediaciones mediante las cuales los sujetos comprenden el mundo; mientras que la hermenéutica crítica de Ricoeur (2002) aporta la necesidad de tomar distancia frente a los discursos aparentemente naturales o neutrales para reconstruir sus sentidos. A ello se suma Gadamer (2015), cuya concepción dialógica de la experiencia estética permite comprender la creación como un proceso abierto de interpretación y transformación.

La articulación de estas perspectivas permite sostener que la función emancipadora de la educación artística no implica rechazar la inteligencia artificial ni reducir su incorporación a un problema exclusivamente tecnológico. Por el contrario, supone promover una apropiación crítica que permita reconocer los patrones que reproduce, cuestionar las estéticas que normaliza y resignificar las representaciones que genera. En este marco, la autonomía creativa se vincula con la capacidad de utilizar las tecnologías sin subordinar la experiencia artística a sus lógicas de estandarización, ampliando las posibilidades de imaginación, diversidad cultural y construcción simbólica.

3.4. Aporte del estudio, implicaciones y limitaciones

El principal aporte del estudio radica en la articulación de la socioestética, la crítica al tecnofeudalismo y la alfabetización simbólica como categorías complementarias para interpretar las transformaciones que introduce la inteligencia artificial en la educación artística. Esta integración permite plantear la descolonización de la mirada algorítmica como una orientación pedagógica dirigida a fortalecer la autonomía creativa, cuestionar los patrones de representación dominantes y ampliar los marcos desde los cuales diferentes comunidades y subjetividades pueden producir y comunicar sus propias experiencias simbólicas.

Desde una perspectiva pedagógica, los resultados sugieren la necesidad de superar una concepción de la alfabetización digital centrada exclusivamente en el aprendizaje instrumental de herramientas de inteligencia artificial. La incorporación de estas tecnologías a la educación artística requiere también capacidades para interpretar críticamente sus representaciones, reconocer los intereses y estructuras que intervienen en su circulación y explorar formas alternativas de creación que preserven la diversidad cultural. En consecuencia, la alfabetización simbólica puede constituirse en un componente formativo que vincule competencia tecnológica, reflexión estética y pensamiento crítico.

No obstante, debido al carácter documental, cualitativo e interpretativo de la investigación, los hallazgos corresponden a una construcción teórico-crítica derivada del análisis de discursos y literatura especializada, por lo que no deben entenderse como generalizaciones empíricas sobre las experiencias de estudiantes o docentes. Esta delimitación abre la posibilidad de que futuras investigaciones contrasten las categorías propuestas mediante estudios aplicados en contextos educativos, incorporando las perspectivas de docentes y estudiantes y examinando cómo estos actores interpretan, utilizan y resignifican las producciones visuales mediadas por inteligencia artificial. De esta manera, sería posible profundizar en la relación entre alfabetización simbólica, autonomía creativa y descolonización de la mirada en escenarios pedagógicos concretos.

Conclusión

El estudio confirma que la inteligencia artificial incide de manera decisiva en la educación artística al reconfigurar la percepción, la representación y la construcción de subjetividades. Se muestra que los algoritmos refuerzan patrones estandarizados, normalizan estéticas desvinculadas de la experiencia crítica y tienden a invisibilizar comunidades y narrativas contrahegemónicas, lo que limita la diversidad simbólica y desplaza la autonomía creativa.

Se concluye que la educación artística, frente al tecnofeudalismo digital, se constituye como un espacio estratégico de resistencia simbólica y de emancipación sensible. Su papel resulta esencial para promover una alfabetización simbólica crítica capaz de cuestionar los imaginarios algorítmicos y recuperar la densidad cultural de las experiencias estéticas.

Futuras investigaciones pueden profundizar en estudios empíricos con docentes y estudiantes que permitan contrastar estas reflexiones teóricas en contextos pedagógicos concretos. En términos prácticos, la propuesta plantea la necesidad de diseñar estrategias educativas que integren el pensamiento crítico, la socioestética y la justicia perceptiva, con el fin de disputar la colonización algorítmica y habilitar nuevas formas de creación y representación en la educación artística contemporánea.

Financiamiento

Ninguno.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Contribución de autores

Ruiz-Galindo, J. M.: Definió y conceptualizó el tema de investigación, diseñó la metodología, elaboró los instrumentos de análisis y desarrolló la investigación. Asimismo, realizó la revisión y análisis de la información, redactó el primer borrador del artículo científico y efectuó la revisión y edición final del manuscrito.

Referencias bibliográficas

- Abdulmajid, M., Alali, N., & Alsharrah, A. (2026). Collaborating with Machines: Generative AI as a Catalyst for Creative Development in Digital Art Education. *Digital Education Review*, 49, 114–132. <https://doi.org/10.1344/der.2026.49.114-132>
- Alon, L., Hadar Shoval, D., & Levkovich, I. (2026). Bias and representation in AI generated text-to-image in education: A systematic review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 10, 100587. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2026.100587>
- Baudrillard, J. (1991). *Cultura y simulacro*. <https://www.editorialkairos.com/catalogo/p/cultura-y-simulacro>
- Carhuamaca Zereceda, D. (2024). *Tecnofeudalismo y el control corporativo de la cultura visual* [Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. <https://www.academia.edu/127847969/TECNOFEUDALISMO>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2020). The Costs of Connection: How Data Are Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. *Social Forces*, 99(1), e6–e6. <https://doi.org/10.1093/sf/soz172>
- Duffy, B. E., & Meisner, C. (2023). Platform governance at the margins: Social media creators' experiences with algorithmic (in)visibility. *Media, Culture & Society*, 45(2), 285–304. <https://doi.org/10.1177/01634437221111923>
- Freire, P. (1991). *La importancia del acto de leer*. <https://es.scribd.com/document/451929384/La-importancia-del-acto-de-leer>
- Freire, P. (2023). *Pedagogía del oprimido*. https://www.sigloxxieditores.com/libro/pedagogia-del-oprimido_53586/

- Gadamer, H.-G. (2015). *Verdad y Método II*. <https://www.sigueme.es/docs/libros/verdad-y-metodo-ii-web.pdf>
- Habib, S., Vogel, T., Anli, X., & Thorne, E. (2024). How does generative artificial intelligence impact student creativity? *Journal of Creativity*, 34(1), 100072. <https://doi.org/10.1016/j.yjoc.2023.100072>
- Hintze, A., Proschinger Åström, F., & Schossau, J. (2026). Autonomous language-image generation loops converge to generic visual motifs. *Patterns*, 7(1), 101451. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101451>
- Jiang, Y., Fan, Y., & Liu, Z. (2025). Generative AI in Art Education: A Systematic Review of Research Trends, Tool Applications, and Outcomes (2019–2025). *Education Sciences*, 16(1), 47. <https://doi.org/10.3390/educsci16010047>
- Marcuse, H. (1969). *An Essay on Liberation*. https://books.google.com.pe/books/about/An_Essay_on_Liberation.html?hl=sl&id=CoVrAAAIAAJ&redir_esc=y
- Metzler, H., & Garcia, D. (2024). Social Drivers and Algorithmic Mechanisms on Digital Media. *Perspectives on Psychological Science*, 19(5), 735–748. <https://doi.org/10.1177/17456916231185057>
- Moscovici, S. (2004). *La psychanalyse, son image et son public*. Presses Universitaires de France. <https://shs.cairn.info/la-psychanalyse-son-image-et-son-public--9782130546818>
- Ranciere, J. (2014). *El reparto de lo sensible: Estética y política*. https://eva.isef.udelar.edu.uy/pluginfile.php/66459/mod_resource/content/1/Ranciere%2C%20J.%20El%20reparto%20de%20lo%20sensible-%20est%C3%A1tica%20y%20pol%C3%ADtica.pdf
- Rancière, J. (2013). *Aisthesis: Escenas del régimen estético del arte* (T. H. Pons (ed.)). Manantial. <https://www.revistaotraparte.com/ensayo-teoria/aisthesis-escenas-del-regimen-estetico-del-arte/>
- Ricoeur, P. (2002). *Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica, II*. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE). <https://www.fondodeculturaeconomica.com/Ficha/9789505578443/F>
- Sáez-Velasco, S., Alaguero-Rodríguez, M., Delgado-Benito, V., & Rodríguez-Cano, S. (2024). Analysing the Impact of Generative AI in Arts Education: A Cross-Disciplinary Perspective of Educators and Students in Higher Education. *Informatics*, 11(2), 37. <https://doi.org/10.3390/informatics11020037>
- Sun, L., Wei, M., Sun, Y., Suh, Y. J., Shen, L., & Yang, S. (2023). Smiling women pitching down: auditing representational and presentational gender biases in image-generative AI. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 29(1). <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmad045>
- Wlusek, M. (2025). From Mechanical Reproduction to Generative AI: A Critical Intervention into AI-Generated Images. *Przegląd Kulturoznawczy*, 2025(4 (66)), 508. <https://doi.org/10.4467/20843860PK.25.038.22966>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. <https://www.hachettebookgroup.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/>