

# La educación estética y artística en la formación integral de la educación jesuita

*José Ignacio Maldonado Baeza, S.J.*

---

## Resumen

Una de las principales características de la pedagogía ignaciana y de las instituciones educativas jesuitas es la propuesta de una formación integral que brinde al estudiantado no solo habilidades técnicas y profesionales, sino también aquellas que permitan el desarrollo integral de su persona. En el presente artículo comentaré tres elementos ligados a la espiritualidad ignaciana que pueden ser desarrollados por medio de la formación estética y artística en las obras educativas de la Compañía de Jesús. Dichos elementos son la contemplación, el uso del arte como lenguaje para expresar lo trascendental y el desarrollo de la creatividad. Además, dichos elementos también han sido comentados por los últimos Papas, por lo que tienen relevancia en el magisterio de la Iglesia Católica.

**Palabras clave:** Pedagogía ignaciana, Formación integral, Formación estética y artística, Espiritualidad ignaciana.

## Abstract

One of the defining characteristics of Ignatian pedagogy and Jesuit educational institutions is their commitment to a holistic education that equips students not only with technical and professional skills but also with the capacities necessary for their integral personal development. This article examines three elements of Ignatian spirituality that can be fostered through aesthetic and artistic education within the educational works of the Society of Jesus. These elements are contemplation, the use of art as a language for expressing the transcendent, and the development of creativity. Furthermore, these elements have also been emphasized by recent Popes, highlighting their significance within the Magisterium of the Catholic Church.

**Keywords:** Ignatian pedagogy; holistic education; aesthetic and artistic education; Ignatian spirituality.

## Los Ejercicios Espirituales como inspiración

La pedagogía ignaciana tiene su origen e inspiración en los *Ejercicios Espirituales* de San Ignacio de Loyola, los cuales son un método para que la persona que acompaña los ejercicios facilite el encuentro de la persona ejercitante con el Creador. Algunos autores describen dicho método como una educación de los sentidos y de la atención. Carlo María Cardenal Martini, por ejemplo, considera que “[...] los Ejercicios [Espirituales] no solo atañen al intelecto, sino que, y sobre todo, van dirigidos a la transformación de los sentimientos y las emociones de la persona [...] en la base y como instrumento de esta educación de los sentimientos se encuentra también una educación de los sentidos, es decir, de la percepción visual, auditiva, táctil: una educación ‘estética’ en sentido amplio.”<sup>1</sup> Además, la imaginación tiene un rol primordial pues, “una de las características del modelo ignaciano de espiritualidad era el estatuto privilegiado que él concedía a esta facultad humana.”<sup>2</sup> Por tanto, los *Ejercicios Espirituales* abonan a la sensibilización del ejercitante y dan formación en la contemplación y desarrollo de los sentidos, así como en el uso de la imaginación y el discernimiento como herramienta para la toma de decisiones vitales.

## El arte y la misión de la Compañía de Jesús

Tomando en consideración el punto anterior, se entiende mejor la estrecha relación que ha existido entre la Compañía de Jesús y el arte desde sus inicios. Tal y como Alfonso Alfaro comenta, “la vertiente estética llegó a ser un elemento esencial del modelo evangelizador de los jesuitas. Sin ella es imposible comprender el funcionamiento del sistema en su conjunto.”<sup>3</sup> Además, Heinrich Pfeiffer, SJ considera que “el arte les ha permitido [a los jesuitas] abrir caminos para su actividad apostólica y misionera tanto en Europa como en los otros continentes. Por otra parte, los lenguajes y las formas estéticas pueden ser sumamente fructuosas para la catequesis, particularmente en tierras de misión.”<sup>4</sup>

Por ello, Alfaro destaca que “las obras de la Compañía de Jesús (colegios, misiones, publicaciones teóricas, trabajos científicos...) fueron la expresión viva de la propuesta espiritual de Loyola. Pero su modelo, sumamente atento a la dimensión sensible y afectiva de la experiencia interior, encontró en el universo de las formas un cauce privilegiado. Entre la Compañía y las artes se tejió una red sorprendente de interacciones y complicidades.”<sup>5</sup> Dicha red incluye, por supuesto, la educación.

## La educación jesuita, la formación integral y la dimensión estética

Dicho lo anterior, se comprende por qué el arte ha sido parte fundamental de las obras educativas de la Compañía de Jesús. De acuerdo con la Comisión Internacional para el Apostolado de la Educación, S.J.,

---

1 Carlo María, cardenal Martini, S.J., “Los ejercicios y la educación estética,” *Artes de México*, no. 70 (2004): 9.

2 Alfonso Alfaro, “El gran teatro del cielo,” *Artes de México*, no. 76 (2005): 73.

3 Alfonso Alfaro, “La educación: los nudos de la trama,” *Artes de México*, no. 58 (2001): 17.

4 Heinrich Pfeiffer, S.J., “Los jesuitas: arte y espiritualidad,” *Artes de México*, no. 58 (2001): 37.

5 Alfonso Alfaro, “Las formas del Espíritu,” *Artes de México*, no. 70 (2004): 6.

“el objetivo de la educación jesuítica consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de todos los talentos dados por Dios a cada persona individual como miembro de la comunidad humana.”<sup>6</sup> Por su parte, el Proyecto educativo común de la Compañía de Jesús en América Latina considera que “los procesos educativos se caracterizan por: [...] El desarrollo integral, equilibrado y armónico del estudiante en las dimensiones: afectiva, ética, corporal, espiritual, cognitiva, estética, socio-política y comunicativa.”<sup>7</sup>

Por tanto, se considera la formación estética como algo fundamental. En ese sentido, también se fomenta el desarrollo de la imaginación y la creatividad. El mismo documento de la comisión antes mencionada establece que “la educación jesuítica presta particular atención al desarrollo de la imaginación, de la afectividad y de la creatividad de cada estudiante en todos los programas de estudio. Estas dimensiones enriquecen el aprendizaje e impiden que sea puramente intelectual.”<sup>8</sup> Dicho documento deja claro que no se trata de un requisito meramente curricular, sino que tiene una profunda intención de fondo al considerar que dichas dimensiones “son esenciales en la formación integral de la persona y son un camino para descubrir a Dios que se revela por medio de la belleza”.<sup>9</sup> A continuación expondré cómo comprendo de manera personal dicha formación mediante el desarrollo de tres competencias: aprender a contemplar, entender el arte como lenguaje y fomentar la creatividad.<sup>10</sup>

## Aprender a contemplar:

Desarrollar la habilidad de contemplar obras artísticas desarrolla nuestra capacidad para contemplar el mundo de manera diferente. Uno de los modos de oración propuestos en los *Ejercicios Espirituales* es la contemplación de escenas del Evangelio, poniendo atención, mediante el uso de la imaginación y de los sentidos, a escenas particulares “como si presente me hallase.”<sup>11</sup> Además, “esta progresión visual, auditiva y especulativa estará presente en todas las páginas de los *Ejercicios* y constituirá una educación concreta para el uso de los sentidos con miras a la oración.”<sup>12</sup> Por tanto, podemos traer al aula esta formación en la contemplación aplicada a educar los sentidos para contemplar arte, abriendo así nuestra percepción de manera considerable. El método de análisis de una obra propio de la historia del arte nos permite mirar una obra desde diversas dimensiones: descriptiva, contextual, hermenéutica, etc. Ejercitarnos en ello, nos permite comenzar a percibir lo extraordinario de lo ordinario y a salir de la superficialidad. Esto también

---

6 Comisión Internacional para el Apostolado de la Educación, *Características de la educación de la Compañía de Jesús* (Curia General de la Compañía de Jesús, 1986), §25.

7 Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, *Proyecto educativo común de la Compañía de Jesús en América Latina* (CEPAL, 2005), 10.

8 Comisión Internacional, *Características*, §28.

9 Comisión Internacional, *Características*, §28.

10 Gran parte de mi argumentación se basa en mi experiencia como docente de las asignaturas “Arte y Espiritualidad” en el ITESO y “Experiencia Artística” en la Ibero León.

11 Ignacio de Loyola, *Ejercicios Espirituales*, §114.

12 Martini, S.J., “Los ejercicios,” 12.

es un proceso que enriquece el autoconocimiento al ser más conscientes de nuestro cuerpo y de nuestra vulnerabilidad.

Entre más afinamos nuestra mirada, nuestra escucha, nuestro tacto, nuestro olfato y nuestro gusto, más disfrutamos de la realidad que se nos presenta. Lo mismo para contemplar un paisaje que para disfrutar de un buen vino o para dejarnos sumergir por todos los elementos sensoriales presentes en la liturgia y que muchas veces pasan desapercibidos. Pues, siguiendo al Cardenal Martini, “de una práctica como la que se ha descrito aquí puede derivarse una metodología de la atención amorosa sobre las cosas, los colores, los sonidos, las bellezas pequeñas y grandes de esta vida, una educación que puede encontrar su expresión incluso en la literatura y en el arte.”<sup>13</sup> Y esto cobra relevancia cuando nuestra percepción empieza a notar a las personas en su complejidad y las realidades sociales de otra manera. Contemplar una obra de arte es siempre contemplar a otra persona, a la otredad, lo cual puede remitirnos a la propuesta de los *Ejercicios Espirituales* de imaginar cómo la Trinidad contempla “la faz y redondez de la tierra” viendo y oyendo a las personas “en tanta diversidad”.<sup>14</sup>

En ese sentido, destaco el discurso del Papa Francisco en el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia de 2024, cuyo título fue “Con mis ojos” y sobre el cual el papa reflexiona que “todos tenemos necesidad de ser mirados y de atrevernos a mirarnos a nosotros mismos. En esto, Jesús es el Maestro perenne: mira a todos con la intensidad de un amor que no juzga, sino que sabe estar cerca y animar. Y yo diría que el arte nos educa a este tipo de mirada, no posesiva, no cosificadora, pero tampoco indiferente, superficial; nos educa a una mirada contemplativa. Los artistas están en el mundo, pero están llamados a ir más allá.”<sup>15</sup> Por tanto, esta mirada contemplativa nos acerca también a la dimensión trascendental.

## El arte como lenguaje:

Cuando percibimos la realidad con mayor atención y la contemplamos como contemplamos una obra artística, nos damos cuenta de su complejidad y, al mismo tiempo, de la presencia de Dios y de lo trascendental en ella. Caemos en cuenta de que en nuestra experiencia vital muchas veces las palabras no alcanzan y encontramos que el arte, como medio de expresión, nos brinda herramientas para plasmar de muchas maneras aquello que sentimos y nos permite comunicar los grandes temas como el amor, el dolor, la muerte o la esperanza. En ese sentido, los *Ejercicios Espirituales* invitan al ejercitante a tener un encuentro con Dios, el cual muchas veces se da mediante diversas maneras de oración, las cuales incluyen la aplicación de sentidos y la imaginación.

El arte como lenguaje universal es capaz de comunicar a las personas más allá de las barreras de los idiomas, por lo que nos brinda oportunidades para dialogar y crear puentes. Juan Pablo II considera que

---

13 Martini, S.J., “Los ejercicios,” 15.

14 Loyola, *Ejercicios*, §102-109.

15 Francisco, “Encuentro con los artistas” (28 de abril de 2024), <https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2024/04/28/280424d.html>

“toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del mundo”<sup>16</sup> y Benedicto XVI en esa línea estableció que “el arte, en todas sus expresiones, cuando se confronta con los grandes interrogantes de la existencia, con los temas fundamentales de los que deriva el sentido de la vida, puede asumir un valor religioso y transformarse en un camino de profunda reflexión interior y de espiritualidad.”<sup>17</sup> Dicho proceso puede ser vivido por cualquier persona.

Una de las principales posibilidades que nos brinda el arte como lenguaje y que está muy ligado a la imaginación es la posibilidad de crear escenarios alternativos, de soñar, de plantear futuros esperanzados. La ficción es un claro ejemplo. En su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa establece que “las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación.”<sup>18</sup> Y destaca cómo “las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la mediocre realidad.”<sup>19</sup> Igualmente recomendando echar un vistazo al performance de Guillermo Gómez Peña titulado “Radical Art, Radical Communities, Radical Dreams”<sup>20</sup> en el cual destaca cómo “en nombre del arte” se han podido desarrollar espacios que posibilitan la creación de comunidades y de momentos liminales en los que diversos escenarios alternativos se convierten en una realidad dotando a la humanidad de esperanza.

Respecto a la relación del arte como lenguaje de esperanza, el Papa Francisco es claro al decir que: “el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. No es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito. Educar en la belleza significa educar en la esperanza. Y la esperanza nunca está separada del drama de la existencia; atraviesa la lucha cotidiana, las fatigas de la vida, los desafíos de nuestro tiempo.”<sup>21</sup> Por ello dice a los artistas que “su misión no sólo es crear belleza, sino revelar la verdad, la bondad y la belleza escondidas en los pliegues de la historia, de dar voz a quien no tiene voz, de transformar el dolor en esperanza.”<sup>22</sup> Por tanto, podemos destacar la dimensión comunitaria del arte que también nos permite denunciar la injusticia.

---

16 Juan Pablo II, *Carta a los artistas* (4 de abril de 1999), §6.

17 Benedicto XVI, “Encuentro con los artistas” (21 de noviembre de 2009), [https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2009/november/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20091121\\_artisti.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2009/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20091121_artisti.html)

18 Mario Vargas Llosa, *Elogio de la lectura y la ficción* (7 de diciembre de 2010), [https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2010/vargas\\_llosa/25185-mario-vargas-llosa-discurso-nobel/](https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2010/vargas_llosa/25185-mario-vargas-llosa-discurso-nobel/)

19 Vargas Llosa, *Elogio*.

20 Guillermo Gómez Peña, “Radical Art, Radical Communities, Radical Dreams” TED Talk, Los Angeles, CA, 19 de junio de 2014, 26 min., 24 sec., <https://www.youtube.com/watch?v=x1KkjVpc5Go>

21 Francisco, “Homilía del Santo Padre Francisco en el Jubileo de los artistas y el mundo de la cultura” (16 de febrero de 2025), <http://vatican.va/content/francesco/es/homilies/2025/documents/20250216-omelia-giubileo-artisti.html>

22 Francisco, “Homilía”

## Fomentar la creatividad:

El desarrollo de una sensibilidad contemplativa junto con la comprensión de las posibilidades del arte como lenguaje brinda a la persona herramientas para potenciar el desarrollo de su creatividad. Esto está profundamente ligado al uso de la imaginación en los *Ejercicios Espirituales*, principalmente en el momento de hacer una elección de vida en la que san Ignacio nos invita a plantear posibilidades a futuro y a ser conscientes de nuestros deseos. Por tanto, un primer paso es desmitificar la idea de que solo algunas personas poseen una veta creativa. Si bien es cierto que hay personas con habilidades o capacidades para el ejercicio técnico de diversas manifestaciones artísticas, vale la pena caer en cuenta de que todas las personas tenemos un potencial creativo que puede manifestarse de diversas maneras. En este punto destaco que una de las posibilidades que ofrece el arte contemporáneo es la diversidad de soportes para materializar una idea, asimismo, lo esperado es que seamos capaces de llevar la creatividad no solamente a un proyecto artístico, sino a la propia vida, tanto en lo cotidiano, como en los proyectos de vida. Contemplando la realidad en su totalidad y siendo conscientes de nuestra capacidad de soñar, podemos “salir de la caja” para imaginar escenarios alternativos y poner un “sello artístico” en lo que hacemos.

Francisco destaca que: “los artistas tenéis la capacidad de soñar nuevas versiones del mundo. Y esto es importante: nuevas versiones del mundo. La capacidad de introducir novedades en la historia.”<sup>23</sup> Y, como mencionamos, si asumimos que todos tenemos una dimensión creativa, esta invitación nos compete a todas las personas. Además, en ese sentido el arte, de acuerdo con Francisco, también “quiere actuar como conciencia crítica de la sociedad, quitando el velo a la obvedad. Queréis demostrar lo que hace pensar, lo que hace vigilantes, lo que desvela la realidad también en sus contradicciones, en sus aspectos que es más cómodo o conveniente tener escondidos. Como los profetas bíblicos, nos ponéis frente a cosas que a veces molestan, criticando los falsos mitos de hoy, los nuevos ídolos, los discursos banales, las trampas del consumo, las astucias del poder.”<sup>24</sup> Por tanto, el desarrollo de la creatividad es incluso profético.

Por ello Juan Pablo II fue claro al establecer que “la sociedad, en efecto, tiene necesidad de artistas, del mismo modo que tiene necesidad de científicos, técnicos, trabajadores, profesionales, así como de testigos de la fe, maestros, padres y madres, que garanticen el crecimiento de la persona y el desarrollo de la comunidad por medio de ese arte eminente que es el «arte de educar». En el amplio panorama cultural de cada nación, los artistas tienen su propio lugar. Precisamente porque obedecen a su inspiración en la realización de obras verdaderamente válidas y bellas, no sólo enriquecen el patrimonio cultural de cada nación y de toda la humanidad, sino que prestan un servicio social cualificado en beneficio del bien común.”<sup>25</sup> Me atrevo a ampliar la propuesta de Juan Pablo II diciendo que necesitamos personas sensibles y creativas que en todo lo que hagan impriman un sello artístico que, como hemos visto, no está ligado

---

23 Francisco, “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro de artistas con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la colección de arte religioso moderno de los museos vaticanos” (23 de junio de 2023), <https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2023/june/documents/20230623-artisti.html>

24 Francisco, “Discurso”.

25 Juan Pablo II, *Carta*, §6.

únicamente a la belleza sino sobre todo a la esperanza y que es siempre encuentro con la otredad. Y en dicha tarea la educación jesuítica tiene mucho que aportar.

## Conclusiones

Como hemos visto, el arte y la formación estética están muy ligados a la espiritualidad ignaciana y, por ende, a la pedagogía jesuita. La formación estética y artística en las obras educativas jesuitas es pertinente y vigente. En el mundo contemporáneo marcado por la inmediatez y la saturación de información, desarrollar la capacidad de contemplar puede ser incluso contracultural. Igualmente, el hacernos conscientes de las posibilidades que nos brinda el arte para expresar lo inefable enriquece los espacios de encuentro y diálogo en un mundo global. Finalmente, el desarrollo de la creatividad nos permite no perder la esperanza y seguir soñando futuros esperanzadores incluso en contextos complejos. Por ello, la propuesta educativa jesuita que busca la formación integral del estudiantado, incluido el desarrollo de la dimensión estética sigue siendo un aporte no solo para la formación cristiana, sino para la sociedad.

A manera de epílogo quisiera destacar que la Iglesia Católica está teniendo un interesante acercamiento al arte contemporáneo, lo cual potencia las competencias descritas en este artículo y vuelve a poner en relevancia el potencial del arte como medio de evangelización. Francisco lo tenía claro al establecer que “no hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo.”<sup>26</sup> Las recientes participaciones de la Santa Sede en la Bienal de Venecia, junto con los discursos del Papa Francisco a los artistas, son un legado que espero continúe en el pontificado de León XIV. Finalmente, cierro este artículo con la exhortación de Francisco a las instituciones de educación superior como espacio para la evangelización: “las Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para encontrar los caminos adecuados.”<sup>27</sup>

---

26 Francisco, *Evangelii Gaudium* (2013), §129.

27 Francisco, *Evangelii*, §134.

## Bibliografía

- Alfaro, A. (2001). La educación: los nudos de la trama. *Artes de México*, (58), 10-19.
- Alfaro, A. (2004). Las formas del Espíritu. *Artes de México*, (70), 6.
- Alfaro, A. (2005). El gran teatro del cielo. *Artes de México*, (76), 72-87.
- Benedicto XVI. (2009, 21 de noviembre). *Encuentro con los artistas*. [https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2009/november/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20091121\\_artisti.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2009/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20091121_artisti.html)
- Comisión Internacional para el Apostolado de la Educación. (1986). *Características de la educación de la Compañía de Jesús*. Curia General de la Compañía de Jesús.
- Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina. (2005). *Proyecto educativo común de la Compañía de Jesús en América Latina*. CEPAL.
- Francisco. (2023, 23 de junio). *Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro de artistas con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la colección de arte religioso moderno de los museos vaticanos*. <https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2023/june/documents/20230623-artisti.html>
- Francisco. (2024, 28 de abril). *Encuentro con los artistas*. <https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2024/04/28/280424d.html>
- Francisco. (2013, 24 de noviembre). *Evangelii gaudium: Exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual*. [https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost\\_exhortations/documents/papa-francesco\\_esortazione-ap\\_20131124\\_evangelii-gaudium.html](https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html)
- Francisco. (2025, 16 de febrero). *Homilía del Santo Padre Francisco en el Jubileo de los artistas y el mundo de la cultura*. <http://vatican.va/content/francesco/es/homilies/2025/documents/20250216-omelia-giubileo-artisti.html>
- Gómez Peña, G. (2014, 19 de junio). *Radical Art, Radical Communities, Radical Dreams* [Video]. TED. <https://www.youtube.com/watch?v=x1KkjVpc5Go>
- Juan Pablo II. (1999, 23 de abril). *Carta a los artistas*. [https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1999/documents/hf\\_jp-ii\\_let\\_23041999\\_artists.html](https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html)
- Loyola, Ignacio de. *Ejercicios Espirituales*.
- Martini, C. M. (2004). Los ejercicios y la educación estética. *Artes de México*, (70), 8–15.
- Pfeiffer, H. (2001). Los jesuitas: Arte y espiritualidad. *Artes de México*, (58), 36–48.
- Vargas Llosa, M. (2010). *Elogio de la lectura y la ficción*. [https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2010/vargas\\_llosa/25185-mario-vargas-llosa-discurso-nobel/](https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2010/vargas_llosa/25185-mario-vargas-llosa-discurso-nobel/)