

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TFM Trabajo Fin de Master

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título: « Un maestro del arte en la escuela ». *Aprendiendo desde la práctica artística y la experiencia estética. Una llamada de atención sobre la importancia que tiene la EPVA en la escuela del S. XXI.*

Autora: Amalia Villena García

Tutor: Francisco Caballero Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

La ciencia del arte: dibujo y representación.

Departamento de Dibujo

Convocatoria: extraordinaria febrero.

Año: 2020

TFM Trabajo Fin de Master

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título: « Un maestro del arte en la escuela ». *Aprendiendo desde la práctica artística y la experiencia estética. Una llamada de atención sobre la importancia que tiene la EPVA en la escuela del S. XXI.*

Autora: Amalia Villena García

Tutor: Francisco Caballero Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

La ciencia del arte: dibujo y representación.

Departamento de Dibujo

Convocatoria: extraordinaria febrero.

Año: 2020

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.

El abajo firmante D. /Dña. **AMALIA VILLENA GARCÍA** con DNI **74644217 V**, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título: **UN MAESTRO DEL ARTE EN LA ESCUELA. *Aprendiendo desde la práctica artística y la experiencia estética. Una llamada de atención sobre la importancia que tiene la EPVA en la escuela del S. XXI.***

Declara la autoría y asume la originalidad de este trabajo, donde se han utilizado distintas fuentes que han sido todas citadas debidamente en la memoria y dispone de la autorización y permisos pertinentes para la publicación de las imágenes y documentos.

Y para que así conste firmo el presente documento en Granada a 7 de febrero de 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

La autora: Amalia Villena García.

ÍNDICE BLOQUE TEÓRICO

1. INTRODUCCIÓN	14
2. JUSTIFICACIÓN	16
2.1. Situación de la E. Artística en España	17
2.2. Factores que han potenciado el declive de la E. Artística en España	18
2.3. Importancia de la Educación Artística en la etapa de la E. Primaria	19
2.4. Entonces ¿Por qué no educamos a los niños utilizando el lenguaje de los niños?	20
2.5. ¿A qué problemas artísticos, técnicos y sociales podrían aplicarse los resultados de nuestra investigación?	23
3. CONCEPTOS CLAVE	26
3.1. Infancia y preadolescencia	26
3.2. Dibujo y Autoexpresión creativa. El lenguaje de la infancia	27
3.3. Inteligencia y creatividad	28
3.4. Dibujar para aprender a pensar	29
3.5. Metodologías artísticas de enseñanza – MAE	30
3.6. Aprendizaje basado en proyectos – ABP –	31
3.7. Arte contemporáneo	32
4. ESTADO DEL ARTE	34
5. ENCUESTADOS	42
5.1. Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos.	42
5.2. Resultados	42
5.3. interpretación de los resultados	44
6. OBJETIVOS DEL TFM	46
6.1. GENERALES	46
6.2. ESPECÍFICOS	47
6.2. 1. Objetivos específicos, dirigidos a los docentes.	47
7. METODOLOGÍA DEL TFM	48

ÍNDICE BLOQUE PRÁCTICO

8. UNO Y ACCIÓN. Resultados	52
8.1. Contextualización	53
8.2. Proposición didáctica	55
8.3. Plan de trabajo para la puesta en práctica de las acciones artístico-educativas	58
8.4. ARTE Y PARTE. Estrategias para la acción	61
8.4.1. HASTA EL GATO	62
8.4.2. DE LUZ Y DE SOMBRA – DUALIDAD	66
8.4.3. LA MITAD DE UN TODO	70
8.4.4. A TRAVÉS DEL ESPEJO	74
8.4.5. DE AR/a/T	78
8.4.6. NO ME CUENTES MÁS HISTORIAS, DIBÚJALAS	80
9. CONCLUSIONES	83
10. BIBLIOGRAFÍA	
10.1. Referencias legislativas	87
10.2. Referencias del Autor	86
10.3. Créditos de las figuras	96
11. CURRÍCULUM VITAE	98

RESUMEN

Vivimos en la sociedad de la imagen, abrumados por el asedio de la cultura icónica, resulta paradójica la falta de docentes cualificados en la E. Primaria, para enseñar el lenguaje artístico-plástico, como parte de la competencia de comunicación lingüística de los ciudadanos del S. XXI.

Este es un proyecto de investigación basado la práctica y en las metodologías artísticas educativas -MAE, titulado « un maestro del arte en la escuela », en el cual, se utiliza el dibujo y la creación artística como lenguajes expresivos, con los que se pretende, por un lado, presentar la concepción actual que tiene la Educación Artística, lejos de la estética de lo bello, de la mimesis y las manualidades. Y por el otro, mostrar a toda la comunidad educativa que las metodologías artísticas de enseñanza – MAE, devuelven la emoción al proceso de Enseñanza-Aprendizaje, despiertan la curiosidad hasta del alumnado más reticente y potencian el desarrollo del pensamiento divergente.

Un especialista en materia artística, es la clave perfecta para enseñar a los ciudadanos del futuro a descifrar y a utilizar el lenguaje del arte a partir del arte. Tomando las estrategias utilizadas por el arte contemporáneo para desarrollar aprendizajes dentro del ámbito educativo y empoderar el dibujo como base de la autoexpresión creativa desde la que se fundamenta y organiza el pensamiento visual. Un medio de expresión y comunicación, que cada día, adquiere más valor e importancia en nuestra sociedad. Gracias al cual, favorecer la adquisición de las competencias que necesitarán los más jóvenes para hacer frente a las exigencias del futuro.

PALABRAS CLAVE

Prácticas de educación artística en la escuela / Estrategias y metodologías de E-A / Métodos de enseñanza-aprendizaje basados en artes / Arte y educación / Estrategias didácticas artísticas / Investigación educativa basada en artes visuales.

ABSTRACT

We live in the society of the image, overwhelmed by the siege of the iconic culture, so it is paradoxical the lack of qualified teachers in Primary E., who teach the artistic-plastic language as a part of the linguistic communication competence of the 21st century citizens.

This is a research project based on practice and educational artistic methodologies -MAE, entitled «a master of art in school», in which drawing and artistic creation are used as expressive languages, which are intended on the one hand, to present the current conception of Artistic Education, far from the aesthetics of beauty, mimesis and crafts. And on the other, to show the entire educational community that the artistic teaching methodologies - MAE, give the emotion to the Teaching-Learning process, arouse the curiosity of even the most reticent students and enhance the development of divergent thinking.

A specialist in artistic matters, is the perfect key to teach the citizens of the future to decipher and use the language of art from arts itself. Taking the strategies used by contemporary art to develop learning within the educational field and empower drawing as the basis of creative self-expression from which visual thinking is based and organized. A means of expression and communication, which acquires more value and importance in our society every day. Thanks to which we can stimulate the acquisition of the skills that the youngest will need to meet the demands of the future.

KEYWORDS

Artistic Education practices in the school / E- A Strategies and methodologies / Arts based on teaching- learning methods / Art and education / Artistic teaching strategies / Visual arts based on educational research.

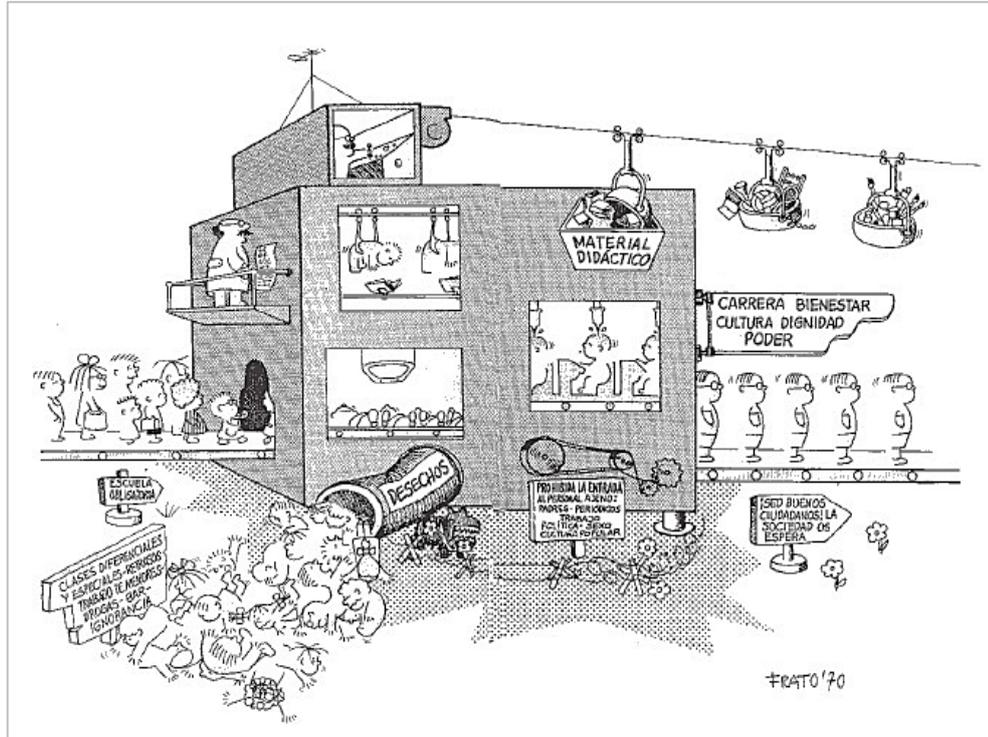

Figura 2: Cita visual "La máquina de la escuela". Fuente: Tonucci, 1970. Recuperado 5 noviembre, 2019 de, [FRATO | Viñetas EducActivare](#)

«Educación, no es meter información en el cerebro de los estudiantes, es sacar la sabiduría que habita en cada ser humano».

Ramón Gallegos.

1. INTRODUCCIÓN

Pertecemos a la sociedad de la imagen, donde las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TIC, han revolucionado la manera en la que nos comunicamos. Hoy, imagen y texto se articulan en nuestra experiencia cotidiana como si de un todo se tratase.

Inmersos en una vorágine visual, el texto es un apoyo visual más que enriquece, la lectura de la imagen. **Bajo el asedio de la cultura icónica**, erguida sobre un sistema de comunicación **donde priman los códigos visuales** (formas, texturas o colores, se asocian a marcas corporativas o se utilizan para mostrar el estado emocional con - emojis, sin tener que mediar palabra), **resulta paradójica la falta de profesionales cualificados en la E. Primaria, para enseñar el lenguaje artístico-plástico, como parte de la competencia de comunicación lingüística de los ciudadanos del S. XXI.**

Esta revolución también **debe darse en la escuela**, aunque viendo cómo están las políticas educativas en nuestro país **tendremos que comenzar desde dentro, con proyectos y acciones** que llamen la atención, sirviendo de ejemplo a otros, **para que reaccionen en consecuencia y, de este modo terminar convenciendo a aquellos que se encargan de diseñar el currículo educativo de nuestro país de que con este modelo curricular no podemos seguir y menos avanzar.**

La realidad del currículo de la E. Primaria me preocupa, por eso como artista y educadora, centraré mi atención sobre la alarmante situación en la que se encuentra la enseñanza de la Educación Artística en esta etapa. Esta es la problemática desde la que parte esta propuesta de investigación, ya que, en la mayoría de los centros de Educación Infantil y Primaria -CEIP, con los que tenido la oportunidad de trabajar y colaborar hay opiniones encontradas sobre lo que ella representa y, **aunque la sociedad cada vez más, valora el ingenio y la creatividad; en el período central de la educación, sigue sin existir personal especializado en materia artística, un área trascendente en la cual se fomentan y desarrollan estas capacidades y talentos de manera singular.**

Este TFM aborda la necesidad de cambiar la concepción que tenemos de la Educación, fomentando la adquisición de los aprendizajes desde la emoción, la experimentación y la práctica, para que lo aprendido sea útil, no sólo para la escuela, sino para toda la vida.

Figura 3. Cita visual "¡Has pintarrajeado la pared!". Fuente: Frato, 1970. Recuperado 5 noviembre, 2019 de, [FRATO | Viñetas EducActívate](#)

2. JUSTIFICACIÓN

Se nos conoce como la **sociedad de la imagen**. *Todo lo que nos rodea ha evolucionado tras el impacto que en nuestras vidas ha causado desde la época de los noventa la revolución tecnológica*. (Acaso, 2017). La llegada de internet y el fácil acceso a la información y la comunicación de masas han transformado el mundo.

Vivimos rodeados de manifestaciones artísticas, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos apreciar que nuestro día a día es un devenir de actividades y aspectos relacionados con las artes plásticas y visuales, aunque no de forma implícita. (Álvarez, 2003:184). Y, sin embargo, la Educación Artística sigue siendo infravalorada, dentro y fuera del ámbito educativo.

El nuestro es un contexto sociocultural lleno de imágenes furiosas (Fontcuberta, 2016) utilizadas por el capital financiero (Rolnik, 2006) para crear otros mundos. *Un hábitat en el que cada vez, es más difícil distinguir lo real de lo irreal* (Acaso, 2017:29). Aun viviendo invadidos de imágenes, de tecnología y redes sociales, son muy pocos los currículos educativos que dan prioridad a la educación artística *no entendida como productos manuales y expositivos, sino, entendida como un activador de procesos cognitivos, de creación y reflexión; que responda a las necesidades educativas de la sociedad del siglo XXI*. (Acaso, 2009).

Necesitamos diseñar un enfoque actualizado de la E. Artística, donde **prime el proceso creativo en lugar del producto final**, que persiga el desarrollo del pensamiento visual y divergente, a partir de la crítica y la reflexión. A través del cual, el alumnado aprenda a gestionar sus emociones, los **valores éticos** y las **competencias** necesarias para desenvolverse en la imprevisible sociedad actual.

Demando un minuto de atención para demostrar a quienes se aferran a modelos curriculares anticuados, que **la falta de especialistas** con conocimientos en materia artística es un obstáculo para docentes, padres y alumnos, puede **llegar a empañar** las ventajas que ofrecen los nuevos enfoques educativos, en los cuales el arte tiene un papel muy importante como eje cohesionador de aprendizajes. Tenemos de repensar el modelo curricular profundamente, no creo que introducir tecnología en el ámbito educativo sea la solución, **debemos realizar un ejercicio de exploración** para ver y entender qué convierte a algunos modelos educativos en los más eficaces y admirados por todos. Y para ello vamos a comenzar por analizar qué es lo que falla en nuestro modelo curricular.

2.1. Situación de la Educación Artística en España.

En 2013, el gobierno, introdujo una nueva reforma educativa, la Ley Orgánica para la Mejora y la Calidad Educativa, una ley muy controvertida y refutada por ciertos sectores sociales y políticos. **Con la llegada de la LOMCE, la materia artística, queda definitivamente relegada a un rincón.** Esta ley **empodera** aún más si cabe **el desarrollo del pensamiento lógico** en lugar de potenciar el desarrollo del pensamiento divergente y considera "*una distracción para las áreas troncales*" a todas las materias de carácter humanístico, entre ellas la E. Artística.

Con la puesta en vigor de la LOMCE, **la concepción la educación artística en España se ha devaluado terriblemente.** Las enseñanzas artísticas, se han de fusionar con las musicales, sufriendo una severa reducción en su horario lectivo. Reajustado a sólo dos horas semanales en todos los cursos, deja una hora para la E. Musical y otra para la E. Artística. Y la faena queda rematada en nuestra comunidad. Pues, en este curso se ha dado a los centros educativos la opción de incluir o no, esta área en la oferta educativa. La cual, Por lo que pasamos a tener un carácter optativo, compitiendo con una segunda lengua extranjera.

Si al carácter de optativa en primaria unimos la casi inexistente presencia de asignaturas relacionadas con las artes y la comunicación audiovisual en secundaria. Así como, la crisis de valores y la falta de recursos en los museos y centros de arte-, asistimos al retorno de los departamentos de Educación Artística en la periferia, justo cuando estábamos a punto de formar parte del centro. (Acaso, 2017:28)

Tras lo expuesto, se constata que la presencia y el papel de la E. Plástica y Musical en las escuelas se ha limitado una vez más. **La LOMCE no sólo nos reduce el horario lectivo, sino que cambia la concepción de un área que a mi entender es vital.** Pues, son muchos los estudios e investigaciones realizadas por expertos pedagogos como Lowenfeld (1976), Kellogg (1979) Efland (2004) o Eisner (2004) Marín-Viadel (2003) que constatan los beneficios que aporta la expresión artística al desarrollo integral de los más pequeños en esta etapa educativa. Por lo tanto, queda demostrado que esta es un área imprescindible que nos ayuda a crecer como personas y a mejorar la adquisición y la asimilación de conocimientos en la etapa escolar. Ya que, las competencias que se trabajan en esta materia y el modo de adquirir e interiorizar los conceptos a través del arte, sirven y ayudan a entender mejor las llamadas asignaturas troncales/instrumentales.

2.2. Factores que han potenciado el declive de la E. Artística en España.

En una sociedad en la que nos envuelven, las expresiones artísticas, el arte y las humanidades. *Sorprende la perpetuidad, el anquilosamiento y la falta de actualización curricular de las instituciones encargadas de educar y desarrollar el talento de cada persona* (Robinson, 2015). En este país, el paso por las instituciones escolares aniquila la autoexpresión creativa, nos hace sentir inferiores; defraudados nos alejamos del lado emocional y del pensamiento divergente que potencian los aprendizajes artísticos, en favor del pensamiento lógico.

Entre otras, las principales causas que a nuestro entender han propiciado el declive de la Educación artística en nuestro sistema educativo son:

- La **ofuscación** por potenciar el **desarrollo de las inteligencias lingüístico-verbales y lógico-matemático**. Confinado a un segundo plano a las materias humanísticas, hecho que potencia su tratamiento superficial.
- El **poco interés, por la educación en general**, la falta de valoración que se da a los profesionales de la enseñanza tienen consecuencias nefastas para la educación en general y más concretamente para la Educación Artística.
- La **atención al dominio de la técnica y a la reproducción mimética, y la consiguiente** infravaloración de la auto-creación que es parte de la expresión personal y psicológica. Todo esto induce a la desvalorización de la educación artística, y a su vez, nos aleja de la autoexpresión y la práctica artística en la mayoría de los casos. (Wächter, 2015).
- La **inexistencia de docentes especializados en educación artística en las etapas de Educación Infantil y Primaria**, por defecto se la asocia a las manualidades. Ignorando por completo que el lenguaje plástico es innato a la persona y nos permite adquirir competencias que están en relación directa con la naturaleza dual del ser humano.
- La **perpetuidad de técnicas y prácticas anticuadas**, es otra de las causas que ha favorecido el alejamiento de muchos jóvenes de la expresión artístico-plástica en esta etapa educativa, en lugar de tomarla como una aproximación a la autoexpresión.

2.3. Importancia de la E. Artística en la etapa de E. Primaria.

La sociedad de la información y el conocimiento es a su vez la sociedad del continuo aprendizaje, hecho que sitúa al proceso educativo y artístico en un contexto más amplio, alejado de los procesos de automatización: abierto al aprendizaje permanente, la interacción y el desarrollando de las competencias clave que nos servirán para adaptarlo a las nuevas circunstancias a las que debemos enfrentamos diariamente-.

Según un artículo titulado "Why your Brain craves infographics" (Por qué tu cerebro codicia las infografías) desarrollado por la **mayor agencia de diseño británica Alphabetical**, en la era de las TIC se requiere de la enseñanza y el desarrollo del **lenguaje visual**. Al ser el primer lenguaje expresivo del ser humano, su aprendizaje cobra valor, entendiendo la E. Artística como instrumento con la que hacer frente a la influencia y el poder que ejercen sobre nosotros las imágenes.

El desconocimiento nos induce a asociar el lenguaje visual como un complemento del lenguaje verbal o textual, sin embargo, cada uno tiene unas cualidades y unas aplicaciones diferentes. Caracterizado por su rapidez e inmediatez, el **lenguaje visual** mucho más cercano, irracional e intuitivo que el lenguaje textual. Lo que constata el éxito que en la actualidad tienen las infografías. (Adweek, 2015). Estos datos, confirman que nuestro cerebro es básicamente visual, con esos datos los neurocientíficos que analizan cómo funciona nuestra mente, dan la razón a las instituciones a la vanguardia en educación, que articulan sus currículos entorno al lenguaje visual y la experiencia estética para fomentar la adquisición de aprendizajes de manera significativa.

Tras la revolución de las TIC, la humanidad encuentra salidas a la gris realidad adentrándose en **un mundo ideal y paradisíaco**, pleno de nuevas y emocionantes experiencias, de redes sociales, contenidos multimedia, etc., creado **a partir del lenguaje artístico**; un constructo iconográfico *accesible sólo para los que poseen conocimientos artístico y oscuro e indescifrable para los demás* (Marín-Viadel, 2019). Ante el cual las generaciones futuras estarán indefensas si se perpetúa la progresiva ausencia de las artes en la educación formal, la cual, refuerza esta incompetencia y causa la infravaloración y la devaluación de un área imprescindible en el currículo de nuestro siglo. **Está claro, que no se puede luchar desde el razonamiento lógico y la memorización contra la sobreexposición a un constructo artístico, tan estimulante diseñado por el capital financiero para potenciar el consumo y es a esto a lo que hay que hacer frente desde la educación.**

2.4. Entonces, ¿por qué no educamos a los niños utilizando el lenguaje de los niños?

El dibujo y el arte son lenguajes que utilizan caracteres universales; que aparecen en la etapa infantil como un código icónico relegado a una serie de principios, convirtiéndose en cimiento del pensamiento que buscará lenguajes alternativos al discurso verbal, para poder comunicarse. Utilizando y generando recursos expresivos, geniales y originales muy distintos a los empleados por la mayoría de los adultos.

El detrimento de la educación artística nos está abocando a la incultura, los ciudadanos del futuro viven desde su nacimiento **expuestos a un lenguaje visual y artístico**, que ni siquiera tiene un referente sólido en el ámbito educativo, donde no se le invita a experimentar ni a crear desde la visión o la práctica artística, tampoco aprende a usar los códigos visuales y esta carencia pasará factura en la sociedad de la imagen.

Esta es la razón, por la que presentamos **una propuesta que nos ayude a dar el primer paso**, para recuperar una dimensión que la práctica artística y la autoexpresión creativa a partir del dibujo tienen en la niñez, a lo largo de la cual es usado como medio para reflejar preocupaciones, sentimientos, miedos, deseos aspiraciones y una larga lista de cosas pertenecientes al mundo interior de cada uno.

Con este proyecto quiero demostrar que la **educación artística contemporánea** es un **conector interdisciplinar** que atiende las necesidades del alumnado y **aviva** su motivación e interés. El arte el mejor instrumento para construir aprendizaje significativo desde la emoción que despierta en el ser la experiencia estética. **Creo que este objetivo** se puede lograr, si como educadores y artistas unimos nuestras fuerzas y nos centramos en **activar** la chispa que despierte **la curiosidad** del alumnado, en lugar de desviarlos de sus talentos (Robinson, 2015).

Introducir a un artista en un centro educativo es la primera fase para visibilizar la importancia que la práctica artística y la autoexpresión creativa a partir del dibujo tienen en una etapa educativa donde el entusiasmo por dibujar aún no se haya perdido. Marina Garcés (2013) lo denomina *una práctica de confín*, una experiencia que se sitúa fuera de la práctica docente convencional entendiéndose como una *práctica transformadora* que trata de *aunar dos universos -arte y*

educación- separados por las políticas educativas, culturales y sociales que desarrollan los poderes públicos (Álvarez, 2003:188).

Enseñar al alumnado a utilizar el lenguaje artístico- plástico, partiendo de los códigos del dibujo expresivo y espontáneo, es dejarle libertad para que estructure su propio discurso dentro del proceso educativo y creativo, concibiendo y entendiendo el lenguaje artístico como algo más allá, del mimesis. Pues, según como afirma Torreblanca, cuando el alumnado haya en el ámbito escolar una chispa que enciende su curiosidad **despierta en él la emoción** creadora, que no necesita de la imitación para crear su propio lenguaje dibujístico y artístico discursivo, trazando sin miedo un sinfín de combinaciones gráficas, que le ayudarán a entender mejor el mundo que les rodea. (Torreblanca, 2017).

Entre otros eruditos en materia educativa Tonucci afirma que, en la actualidad el mayor acto de rebeldía que puede hacer el alumnado es aprender a decodificar y a usar el lenguaje plástico y visual, *porque convirtiéndose en personas cultas y formadas van a ser mucho más difíciles de manipular*. Tonucci (2016).

Al poner en relieve esta problemática insistimos en la necesidad de repensar el nuestro modelo curricular actual, para apoyarlo en enfoques actuales donde la **expresión libre y creativa, las metodologías artísticas de enseñanza – MAE**. Si como dice Tonucci (2016), las actividades expresivas enganchan ¿por qué el currículo no las atiende como a las consideradas actividades racionales? ¿Si tan importante es la educación integral del alumnado para los gobiernos, por qué no se enseñan todas las áreas de manera integral y equitativa?

Con la intención de dar respuesta a estas cuestiones, se ha diseñado esta **propuesta de investigación**, que trata de acercar el currículo español hacia los nuevos paradigmas educativos implementados con éxito en otros países, donde el arte es el eje cohesionador de aprendizajes. Como toda investigación, se parte de una **problemática socioeducativa** detectada en el período de prácticas, en este caso son las siguientes:

- La falta de conexión entre los contenidos curriculares al entorno real y sociocultural del alumnado del S. XXI que vive inmerso en un universo dominado por el lenguaje artístico.
- La falta de especialistas en Educación Plástica Visual Audiovisual – EPVA, cualificados para instruir al alumnado en materia Artística entre los docentes de E. Primaria.

- La necesidad de devolverle el interés al alumnado de sexto curso por el dibujo y la autoexpresión creativa, en una etapa crucial dentro de la etapa psicoevolutiva y educativa.

Además, con este proyecto se quiere, llamar la atención de toda la comunicada educativa - alunando, profesorado y familias -, para paliar en la medida de lo posible la falta de valoración que se muestra hacia nuestra materia, en esta etapa educativa fundamental.

Hay que romper muchas inercias, prejuicios y hábitos institucionales, profesionales y personales en los centros educativos españoles. [...] El gran desafío de nuestro sistema educativo consiste en abandonar el paradigma burocrático e introducir un enfoque centrado en las personas y en su talento. Una perspectiva en la que se combine libertad con responsabilidad; donde se estimule el liderazgo transformacional; todo ello en un clima de elevado capital social. Sin esa metamorfosis, que transforme progresivamente, pero desde su raíz un sistema cuya concepción se ha quedado anquilosada y por tanto obsoleta, seremos incapaces, como sociedad, de asumir con garantías los notables retos del futuro. (López- Rupérez 2014)

Con el propósito de mostrar a todos que el modo de educar de manera integral a los ciudadanos del futuro es constituyendo una oferta educativa donde todas las áreas educativas tengan la misma consideración y formen parte de un aprendizaje interdisciplinar y holístico. Se han diseñado una serie de estrategias, a partir de metodologías activas y participativas como las MAE, gracias a las cuales se promoverán el desarrollo del pensamiento visual y divergente, la creatividad, las relaciones sociales intergeneracionales y el trabajo cooperativo.

La elección del tema está influida por las problemáticas detectadas y el propósito del mismo es dar a conocer las bondades subyacentes del dibujo y el arte contemporáneo. Porque, entender los conceptos abstractos y adquirir los recursos expresivos y las estrategias perceptivas utilizadas por el lenguaje del arte actual es un factor de educación. *No enseñamos a mirar arte; es el arte quien nos enseña a mirar. (Oteiza, 1970: 45)*

Con estas estrategias y propuestas se quiere mostrar a todos que *la tarea del arte no es formar artistas, sino ampliar la capacidad perceptiva de la gente*. Se han diseñado una serie de estrategias a través de las cuales se muestra que, *el objetivo de nuestra enseñanza no será el arte, sino la nueva percepción del mundo y de la vida –que el arte ha vuelto consciente–. (Jaume y Berbel, 2016:128)*

2.5. ¿A qué problemas artísticos, técnicos y sociales podrían aplicarse los resultados de nuestra investigación?

Nos enfrentamos a un gran reto, porque tanto las instituciones como las comunidades educativas están diseñadas para un tipo de enseñanza diseñada para el siglo pasado. Introducir a un artista en un centro educativo significa repensar la educación y enseñar desde la acción. Lo cual supone un trabajo titánico para aquellos que se han institucionalizado y prefieren tomar el libro de texto a trabajar un proyecto.

Este es un proyecto interdisciplinar, en el que, *arte y artista cumplen un papel de agentes disruptivos, detonadores de actos de subversión* (Acaso, 2017:26), que buscan romper con las rutinas escolares actuales, con los horarios, los espacios y el conformismo, para demostrar la importancia que tiene el arte en la sociedad actual y como instrumento cohesionador de aprendizajes, a la hora de adquirir conocimiento en el aula de manera significativa, pues como afirmaron allá por los años ochenta Britain y Lowenfeld:

No deberíamos preocuparnos por motivar a los niños para que se comporten de forma creativa; lo que sí debe preocuparnos son las restricciones psicológicas y físicas que el medio pone en el camino de los más jóvenes que crecen inhibidos de su curiosidad innata y su comportamiento exploratorio. (Lowenfeld, 1980: 67).

Lanzar una llamada de atención ante la comunidad educativa sobre la imperante necesidad de introducir a un especialista capaz de hacer frente a la concepción errónea de la E. Artística para, alejarla de la mimesis y las manualidades y acercarla a la práctica artística actual, la cual, promueve el pensamiento visual, la autoexpresión crítica y reflexiva, que sin duda son las bases sobre las que se asienta el pensamiento divergente.

Se podría decir que, los resultados de esta investigación, podrían paliar en parte una de las principales deficiencias de nuestro sistema educativo, la falta de especialistas que respeten y potencien la autoexpresión creativa del alumnado. Debemos reflexionar sobre cuánta atención estamos prestando a según qué cosas. En estos momentos, todo es ir hacia el éxito. Falta equilibrio entre ambas facetas, falta armonía mental. En los colegios es necesario trabajar el respeto, ilusión el esfuerzo y el tratamiento del error. Palabras sencillas, nada grandilocuentes, pero son cuatro palabras con las que el alumnado puede construir el árbol lógico de su vida, viviendo, experimentando y aprendiendo desde la emoción, valores y

actitudes que parecen haberse perdido entre los resultados de un examen. (Castellanos, 2020).

Del mismo modo, basándome en mi experiencia, puedo afirmar que la **introducción de un especialista en E. Artística, conferirá actualidad, interdisciplinariedad y realismo a las propuestas de E- A, ya que, acercará la realidad sociocultural al alumnado de E. Primaria del CEIP San Sebastián de Padul, incitando al profesorado y al alumnado a usar el dibujo como lenguaje, fortaleciendo su autoexpresión creativa y fomentando el desarrollo del pensamiento visual y divergente.**

Este **objetivo** se puede lograr, si como educadores y artistas nos centramos en **activar** la chispa que despierte **la curiosidad**, en lugar de desviarles de sus talentos (Robinson, 2015). Como Yáñez creo, que *el arte es en sí un proceso educativo. Las disciplinas artísticas son una forma de educarse y nos llevan a lugares a los que sólo ellas pueden llevarnos.* (Yáñez, 2012: 259). En la sociedad de la imagen, es imperativo aprender a usar este lenguaje universal, educar **es un arte y con arte** - con la práctica artística - **lograremos avivar la emoción, la motivación y el interés del alumnado.**

En nuestra mano está la clave, hay que repensar en una educación basada en fomentar e inculcar unos valores y centrarnos en el bienestar de los más pequeños, no sólo en su éxito ante un examen. La educación bulímica no sirve para nada, todo se olvida porque no se entiende, no se vivencia, no se disfruta. En nuestra sociedad prima el individualismo y no nos damos cuenta de que los niños necesitan adquirir el aprendizaje a través del descubrimiento.

Esta es la razón por la cual, se debe reincorporar el arte al currículo. Debemos ser conscientes de que sólo a través de la experiencia estética, basada en la práctica artística se le puede devolver la emoción al proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Porque es lo más parecido a un juego, a partir del cual se activa la curiosidad, que se sacia investigando; dando como resultado el auto-descubrimiento del porqué de las cosas y a mí entender, es así como mejor se adquieren los aprendizajes.

Estamos obligados a repensar la organización del sistema escolar, con el objetivo de avivar el interés y la motivación del alumnado. Rompiendo los juicios preestablecidos hacia nuestra materia, empoderando el desarrollo del pensamiento visual y divergente, crítico y reflexivo tanto como la creatividad, valores en auge en nuestra sociedad y sobre los que se debe trabajar en los centros educativos.

Figura 4: Cita visual "El horario". Fuente: Tonucci, 1978. Recuperado 5 noviembre, 2019 de, [FRATO | Viñetas EducActívate](#)

3. CONCEPTOS CLAVE

En este apartado se van a definir los conceptos clave que se tratan a lo largo del discurso para situarlos en el marco que nos interesa.

3.1. Infancia y pre-adolescencia.

Según la OMS - Organización Mundial de la Salud – y siguiendo los estudios de Jean Piaget, **la infancia** es un término amplio aplicado a los seres humanos que se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la adolescencia o pubertad. En este período se produce un crecimiento del cuerpo y se dan los primeros pasos en el desarrollo intelectual. (Piaget 1966). Es una época valiosa, en la cual, se produce un crecimiento del cuerpo y se dan los primeros pasos en el desarrollo intelectual. (Piaget 1966). Significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, pues, todo aquello que los niños experimentan durante los primeros años de vida establece una base trascendental para toda la vida (OMS, 2020).

La pre-adolescencia, es la etapa que se delimita entre los 12 años hasta mediados de los 15 años, es decir, la que abarca el desarrollo de la niñez a la adolescencia. se califica como la etapa clave en el proceso de maduración de toda persona, en el que se establecen los ejes básicos del yo - como individuo diferente a los demás, con una identidad sexual, cultural, social, etc., definida-. Ahora bien, en la actualidad este proceso resulta aún más complejo al verse co-construido por la influencia de las TIC. (Caro, 2012) plena de modelos estereotipados fuertemente apoyados en un lenguaje audiovisual que elabora identidades más o menos cercanas a 'lo real', con el consiguiente riesgo. (Giones-Valls y Serrat-Brustenga, 2010).

Esta fase es un momento de crisis personal y artística donde la autoexpresión creativa retrocede ante la dualidad del ser y da paso a la forma realista y figurativa de las formas. Etapa en la que los dibujos comienzan a perder frescura y simbolismo para centrarse en la representación de carácter realista, a la cual le sigue la consiguiente pérdida de creatividad e inventiva. (Villena, 2013)

3.2. Dibujo y Autoexpresión creativa. El lenguaje de la infancia.

El hombre nace con una capacidad plástica innata, a través de la cual es capaz de expresar y representar objetos y sentimientos. Esta fascinante y atrayente capacidad para la expresión gráfica a edades tempranas constituye un fenómeno global, transcultural y próximo a la naturaleza del ser, tal vez como actividad lúdica o, como demuestran los estudios de Kellogg y Lowenfeld, como medio de expresión primario. (Villena, 2013).

A través de nuestros sentidos los seres humanos conocemos el mundo. El primer lenguaje del ser humano se integra y sintetiza a través de la expresión gráfico-plástica. En este sentido el dibujo infantil se podría definir la génesis de la actividad creadora del ser humano. (Heidegger, 1988: 63).

Para el niño el término "EXPRESIÓN ARTÍSTICA" no significa lo mismo que para el adulto. Para aquél no es sino un medio de expresión, y como el pensamiento infantil es distinto del de los adultos, su expresión también debe ser diferente. (Lowenfeld, 1980).

Los dibujos infantiles dan idea de los procesos de percepción sensorial usados por la mente para conocer nuestro entorno, a través del lenguaje plástico y la expresión gráfica. Tal vez por ello los dibujos infantiles sean tan expresivos, ingeniosos, libres, creativos y rotundos. Los niños y niñas a edades tempranas tienen la habilidad de expresar sus sentimientos y percepciones libremente sin dejarse afectar por maneras de hacer aprehendidas. El dibujo y la autoexpresión infantil se pueden delimitar como un modo de expresión y comunicación propio de una forma de pensamiento. Por lo que también **es importante reconocer el carácter comunicativo de estas creaciones, constituidas por un sistema de signos organizados y finitos que lo avalan como lenguaje y como medio de expresión y comunicación primigenio.** El lenguaje plástico aparece en la infancia como un código icónico reglado y sujeto a una serie de principios, convirtiéndose en cimiento del pensamiento visual que buscará lenguajes alternativos al discurso verbal, para poder comunicarse. El dibujo creativo camina de la mano de la etapa evolutiva, utilizando y generando recursos expresivos, geniales y originales muy distintos a los empleados por la mayoría de los adultos. (Villena, 2013).

El lenguaje visual a consecuencia de la 4ª revolución tecnológica ha adquirido una importancia transcendental en la sociedad de la imagen. Por eso, *se hace necesaria la inclusión del aprendizaje del lenguaje artístico. Pues, juega un importante papel en la comprensión, el manejo y la clasificación de la información.* (Sarlé, 2019).

3.3. Inteligencia y creatividad.

Aprendemos de mil formas distintas., la inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas y parece estar ligada a funciones mentales como percepción y memoria. (Horacio, 2002).

En la actualidad Daniel Goleman defiende la inteligencia emocional basada en la habilidad para el conocimiento y el manejo de las propias emociones, la capacidad para auto-motivarse, la pericia para reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones con los otros. (Goleman 1995, citado por Bisguerra, 2014).

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1993), nos advierte que cada persona es única e irrepetible y posee determinadas destreza y habilidades, que no deben ser objetivadas. Tras varias décadas de investigación llegó a la conclusión de que la mayoría de los individuos tenemos un espectro de inteligencias, – lingüística, lógico-matemática, musical, corporal, espacial, naturalista, interpersonal, intrapersonal- que definió como, *un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura.* (Gardner, 1993).

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". Se concreta como, el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez.

El psicoanalista Ernst Kris (1952) asoció la creatividad con la habilidad de encontrar nuevas conexiones entre el pensamiento consciente e inconsciente.

La mayoría de seres creativos viven en una continua búsqueda; que los mueve, creando puentes con nuestra imaginación. Un significado o una experiencia es el lienzo creativo que buscamos para plasmar algo inexplicable y es el artista el sabio que nos lo explica, el que nos muestra que es posible ir más allá de lo que conocemos. Strindberg, Pollock, Picasso, Wain y Kandinsky, entre otros, nos trasladan a múltiples realidades tomadas por las manos de un creador. No debemos descartar que la creatividad va acompañando a la evolución de nuestro mundo, y que es en nuestro mundo donde adquirimos nuestra visión e inspiración creativa. (Garrido, 2016)

3.4. Dibujar para aprender a pensar. Visual Thinking.

Dibujar, asociar y simplificar para recordar, esta es la clave del pensamiento visual, según Dan Roam, especialista en Visual Thinking. Es un proceso creativo que combina dos códigos lingüísticos y utiliza diferentes estrategias visuales para plasmar ideas y conceptos en un mapa conceptual. (Roam, 2012).

Los mapas visuales deben ser: claros, sencillos y comprensibles. Su estructura se apoya en la narrativa visual y utiliza pictogramas de personas o cosas, formas geométricas simples, líneas, conectores, color y distintos tipos de grafías. Sin duda, es una buena herramienta para sintetizar datos e ideas combinando el código universal del lenguaje visual y el lenguaje escrito.

Generando relaciones entre los elementos dibujados y el código escrito se consigue un esquema que explica el escenario objetivo de forma más fácil, entendible y diferente, con el que atraemos la atención del que lo observa. (Villena, 2019).

Utilizando los mapas mentales, ayudamos al alumnado a activar el pensamiento visual para analizar las situaciones problema desde las que se parte para hallar soluciones y al tiempo, abordar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje desde la experimentación y desde distintas perspectivas, que generan nuevas ideas y enfoques diversos a la hora de percibir las cosas.

Lo visual enamora a nuestro cerebro y esta es la clave de que este tipo de herramientas nos aporten tan buenos resultados. El cerebro procesa las imágenes hasta 60.000 veces más rápido que el texto y las recuerda durante más tiempo. (Torreblanca, 2017)

A su vez, los expertos en pensamiento visual, Akoun, Boukobza y Pailleau han probado la utilidad que para la adquisición de los nuevos aprendizajes tiene el pensamiento visual y nos da cinco razones por las que en la actualidad triunfan los mapas mentales híbridos:

- Condensan información con palabras clave.
- **Capturan la atención** mediante el color y el dibujo. Este no es decorativo, utiliza iconos, metáforas visuales y símbolos para condensar información.
- **Permiten jerarquizar y espaciar las ideas**, de lo general a lo particular.
- **Son personales**, representan un estilo y una forma de pensar únicos.
- **Ahorran tiempo y esfuerzo**, favoreciendo la comprensión del tema a estudiar. (Akoun, Boukobza y Pailleau, 2017)

3.5. Metodologías artísticas de enseñanza – MAE.

Las MAE recurren al arte como lenguaje universal, utilizado por el ser humano para generar códigos artísticos basados en sistemas de signos para transmitir ideas, sentimientos y emociones; a través del cual, proponemos una serie de estrategias didácticas en torno a la educación artística, que proponen el aprendizaje a partir de la experiencia y la experimentación.

Son las metodologías específicas de los procesos de Enseñanza - Aprendizaje propios y únicos del arte. Y son estas formas y procesos, concebidos como estructuras conceptuales, los que pueden traducirse en o provocar Metodologías Artísticas de Enseñanza – MAE -. Hablamos no sólo de manejar la experiencia estética como parte del proceso educativo, sino también de concebir la experiencia educativa como una estructura conceptual estética. (Rubio. ANIAV 2018:70).

En su libro "*El Arte como experiencia*" John Dewey, argumenta la necesidad del componente estético dentro de cualquier experiencia para que esta sea considerada una *experiencia verdadera* y se produzca un *recuerdo perdurable*, es necesario que el componente estético forme parte de este proceso. (Dewey, 1934).

En el sistema educativo actual el alumnado no se emociona, ni aprende a utilizar todos los lenguajes de manera holística, sino que los aprende como códigos segregados. Con la introducción de las MAE la expresión artística visual y audiovisual es el eje de un sistema de signos articulados que favorecen el:

- **Ámbito emocional y afectivo:** *Mediante la expresión libre de sentimientos, emociones, pensamientos e ideas se contribuye a la asimilación de los mismos.*
- **Ámbito Intelectual:** *Nos sirve para comprender otros problemas que puedan surgir en los campos de expresión, de conocimiento y de la vida en general.*
- **Ámbito físico:** *Las creaciones artísticas impulsa la coordinación visual y motriz, que requiere control del cuerpo para la elaboración de grafismos, performances, etc.*
- **Ámbito perceptivo:** *La práctica artística supone una creciente sensibilidad a las sensaciones táctiles, visuales, auditivas y espaciales.*
- **Ámbito social:** *El arte aporta conciencia social, la práctica artística es idónea para el desarrollo de actividades cooperativas, que incrementan la responsabilidad social.*
- **Ámbito estético:** *La estética está íntimamente ligada a la personalidad y al esquema de organización que se usa para expresar experiencias artísticas, por lo que el desarrollo de la estética puede repercutir de manera beneficiosa en el ámbito personal e individual.*
- **Ámbito creativo:** *Toda práctica artística es una experiencia creativa en sí misma, por lo que la sucesión de éstas puede favorecer el aumento de la creatividad y el ingenio. La vinculación directa que éste tiene con el ámbito vital y por supuesto, con otros campos del conocimiento. (Del Prado, 2012).*

3.6. Aprendizaje Basado en Proyectos.

La metodología de aprendizaje basado en proyectos – ABP, lidera los métodos de aprendizaje actuales. Es una estrategia utilizada por los docentes que tratan de impulsar el cambio y la mejora educativa.

Esta metodología permite a los alumnos adquirir los conocimientos y las competencias clave necesarias para desenvolverse con éxito en la sociedad del siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemáticas en conexión directa con la vida real del alumnado.

El Aprendizaje Basado en Proyectos otorga a los alumnos libertad y capacidad para decidir sobre la temática y el desarrollo de los mismos, siguiendo las fases del proceso creativo. Con el objetivo de desarrollar el pensamiento divergente crítico-reflexivo y dar la mayor importancia al proceso de aprendizaje que al producto final.

Existen ciertos beneficios al aplicar el ABP en el aula:

- Favorece la adquisición de las competencias clave desde la acción y la práctica activa.
- Potencia el aprendizaje significativo ligado al contexto real.
- Con este proyecto de Enseñanza-Aprendizaje se logra una mayor motivación, creatividad, autonomía entre el alumnado.
- Se aleja de las tareas memorísticas e inconexas, se buscan actividades dinámicas, motivadoras, cercanas al alumnado y al mundo que le rodea.
- La atención a la diversidad se logra poniendo en práctica estrategias basadas en las inteligencias múltiples y con el trabajo cooperativo.
- Se apoya en un modelo de educación más participativo, activo y democrático.
- Permite un mayor uso de recursos y actividades variadas, impulsando el uso responsable de las TIC.
- Los tiempos son más abiertos, flexibles y dinámicos.
- Fomenta la comunicación y el diálogo entre el alumnado y el docente, así como entre los distintos departamentos.
- Incrementa la retroalimentación a través de la evaluación entre iguales. (Aula Planeta, 2015).

3.7. Arte contemporáneo

En multitud de ocasiones se asocia el término de Arte Contemporáneo al Arte de las Vanguardias. Esto es debido al *canon estilístico* (Efland, Freedman y Stuhr, 2003; p.65) surgido a lo largo de la historia. Como artistas actuales, tenemos que *suscitar interrogantes acerca de la localización conceptual del arte y desafiar la conceptualización progresiva, y por ello típicamente moderna, de la historia del arte.* (Efland, Freedman y Stuhr, 2003; p. 68).

Como especialistas en posmodernismo nuestro objetivo es, como señala López-Bosch:

Que los estudiantes aprendan a apreciar la doble-codificación, es otra de las grandes propuestas de la Educación Artística Posmoderna. Que aprendan a interesarse por lo feo que quizás sea ahora lo bello, o mejor aún, que reflexionen sobre qué es belleza, si la encontramos sólo a través de recursos formales o si quizás la encontraremos en el significado del texto visual. (López-Bosch, 2009).

Hemos de presentar el propósito del **arte contemporáneo** como un constructo, **relacionado con la experiencia personal y el contexto en el que surge**, para entender por qué se aleja del canon estilístico y de la estética de lo bello, defendidas en otras épocas, así como de las Vanguardias del siglo XX.

El Arte actual hoy es sinónimo de *expresión, manifestación, reflexión, provocación, belleza, crítica, etc.* (Callejón, 2006). Tenemos que empezar a asumir que vivimos rodeados de manifestaciones artísticas (Álvarez, 2003) y es necesario salirnos de la zona de confort y abrir la mente ante propuestas basadas en la **deriva situacionista, la performance o las obras generadas a partir de la autoexpresión creativa**, para alejar a todos del escepticismo que genera el arte contemporáneo, dejando por fin a un lado las típicas expresiones; *"no entiendo lo que significa", "eso lo hace cualquiera"*, como buenos docentes lo que nos debe interesar es empezar a generar la siguiente cuestión: **¿Cómo puedo yo llegar a apreciar el Arte Contemporáneo? Qué buena metáfora visual ha utilizado el artista, etc.**

Para ello, es fundamental enseñar al alumnado a ver más allá de los aspectos formales de la obra (época, materiales, etc.) para centrarse en el *principio de complejidad defendido* por Giráldez (2006). Tenemos que promover el cambio de mentalidad, romper con las ideas preestablecidas y hacer ver a la comunidad educativa que *hoy el Arte está más vivo que nunca.* (Giráldez 2006).

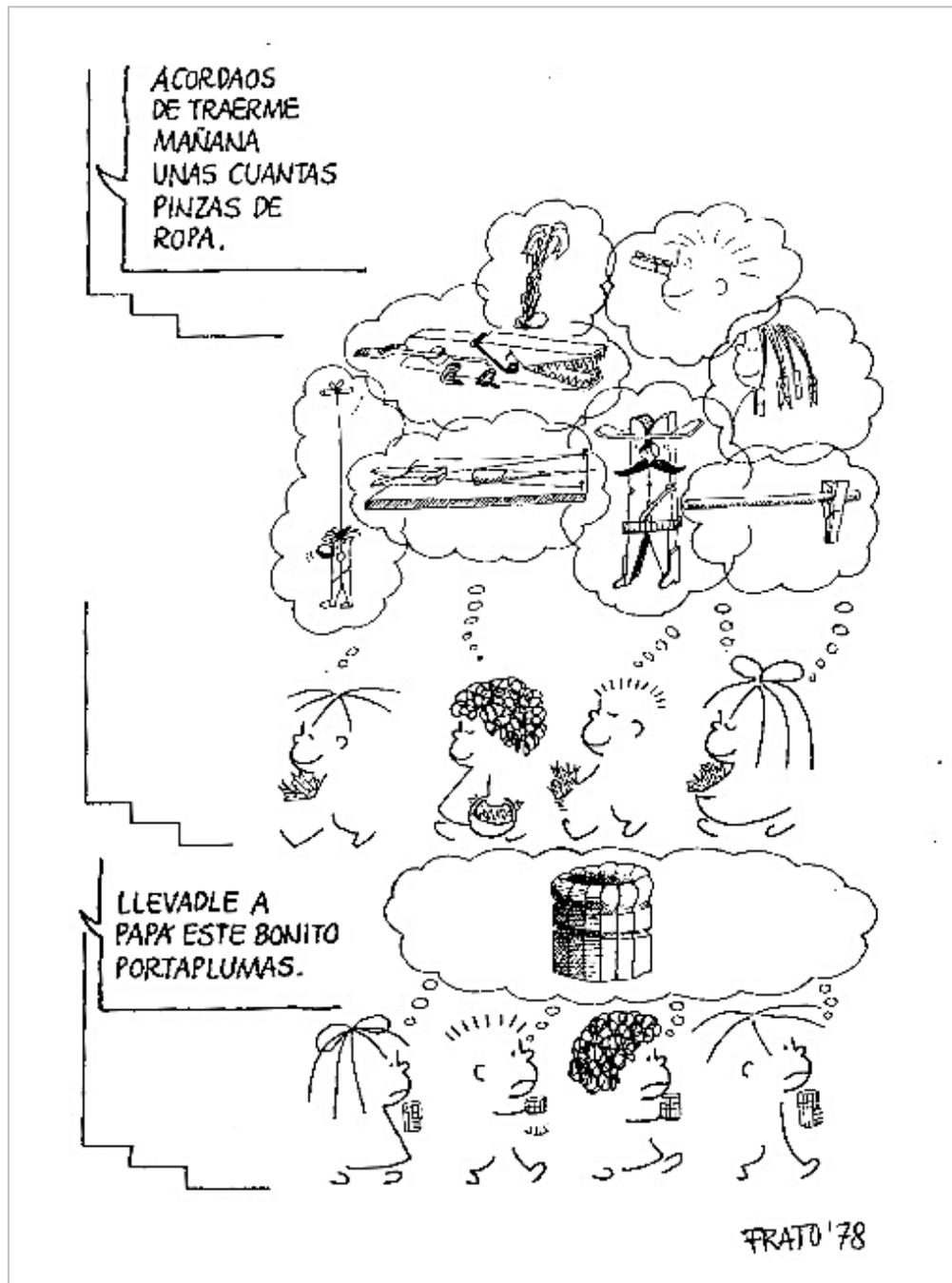

Figura 6: Cita visual E. artística "trabajo manual". Fuente: Tonucci, 1978. Recuperado 5 noviembre, 2019 de, [FRATO | Viñetas EducActivare](#)

4. ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se procede a realizar una revisión crítica de los fundamentos teóricos que sirven de marco de referencia en una investigación. Una vez identificada la problemática, resulta imprescindible realizar una síntesis descriptiva de los principales resultados recientemente publicados. Para lo cual, se ha hecho una búsqueda sistemática en las bases de datos recomendadas por el tutor para recoger y examinar la información más relevante que trata sobre el estado de la educación artística en las aulas de E. Primaria y de las propuestas didácticas ideadas para reconsiderar la infravaloración del arte en los centros educativos. Se han elegido una serie de palabras clave que resumen los conceptos o ideas sobre los que investigamos, como son: Prácticas de educación artística en la escuela / Estrategias y metodologías de E-A / Métodos de enseñanza-aprendizaje basados en artes / Arte y educación / Estrategias didácticas / Investigación educativa basada en artes visuales.

Realizar una búsqueda sobre el estado de la cuestión en las bases de datos ERIC o WOS, Dialnet y Google Académico, me ha servido para saber que este tema inquieta a buena parte de la comunidad educativa y artística.

Entre las investigaciones, los artículos y los proyectos que se han encontrado que más se aproximan a nuestra propuesta hemos destacado los de Aguirre (2015), Barco Rodríguez (2015), Burton (2000), Deasy (2002), Fernández (2015), Frega (2007), Freedman (2015), Gregory (2017), Hernández (2008), Leggo (2004/06), Levine (2001), Lloyd (2017), Martin (2013), Schwartz (2008), Yulcerán (2016), Huerta (2015) y Rubio (2018), algunos de ellos ya citados en (Villena, 2019).

También, se han consultado distintas tesis doctorales, entre las que destacamos por su relación con nuestro tema las tituladas: "*La experiencia artística en la pre adolescencia*", - "*Educación artística y Comunicación Audiovisual: espacios comunes*" (Marfil-Carmona, 2015), - "*Entornos de educación artística no formal: estudio de casos en academias de arte privadas en Valencia*" (Rueda- Gascó, 2015), - "*Diseño de una metodología para una propuesta de Intervención interdisciplinar a través de la Educación Artística*" (Gómez-Briz, 2015) y la "*Enseñanza de la Educación Plástica y Visual a través del siglo XXI con un enfoque interdisciplinar*" (Ciarra-Tejada, 2012). "*Video arte en contextos educativos*" (García-Roldán, 2012).

A la par, se ha constatado la presencia de instituciones y asociaciones educativas y artísticas que **promueven proyectos en los cuales, se trabajan las MAE, a partir de la introducción de un especialista en arte, con el objetivo de realizar talleres, dirigir proyectos y talleres intergeneracionales, tanto en las aulas de Primaria como fuera de ellas, con propuestas englobadas dentro de la educación no reglada.** Entidades nacionales e internacionales que por el interés tienen para este proyecto; que defienden sus beneficios y bondades, promoviendo propuestas curriculares actuales y enriquecedoras tomando como detonante interdisciplinar el arte, con las que introducen las fases del proceso creativo entre el alumnado, para impulsar actitudes y aptitudes artísticas. De entre las cuales destacamos:

Colectivo Levadura. (Matadero Madrid)

- Sitio web: <http://levadura.mataderomadrid.org/>

Levadura. Programa de residencias de creadores- educadores en escuelas. Este programa educativo trata la misma idea que presentamos en este TFM, por un lado, introduce en el aula de primaria a un especialista en arte, por el otro realiza proyectos en los que prima el proceso creativo, fuera del entorno del aula. Objetivo principal: "*Llevar a las aulas la creación contemporánea como herramienta para el aprendizaje y la transformación social.*" (Levadura, 2020).

Pedagogías Invisibles. (Madrid)

- Sitio web: <http://www.pedagogiasinvisibles.es/>

María Acaso dirige proyectos artísticos en los que también se enseña a trabajar a los docentes con las MAE. Una variedad de talleres, que muestran el poder que tiene el lenguaje plástico a partir de la práctica artística. Acaso afirma que *el arte precisa de mayor extensión en el ámbito educativo.* Los participantes de las acciones y proyectos *desarrollan la capacidad de mirar de otra manera, ver más allá de lo que es evidente; descubren el potencial de los aprendizajes cotidianos y salen de su zona de confort para abordar los conflictos del mundo actual.* (Acaso, 2020b)

Experimento Limón. (Madrid/Londres)

- Sitio web: <https://www.experimentolimon.org/>

Programa artístico en el que se promueve la innovación en el aprendizaje del S. XIX a través del arte.

Los proyectos abren nuevos espacios y contextos artísticos sin ser forzosamente lugares "para y del arte". El proyecto es una herramienta para la construcción y lectura de contenidos audiovisuales para responder de una manera crítica, a la hiperrealidad que nos rodea.

SUR. (Madrid)

- Sitio web: <https://surescuela.com/>

En esta escuela, las artes las enseñan los artistas y no profesores de arte. "Es una escuela diferente intencionadamente. Engloba a todas las artes: las plásticas, las escénicas, las textuales, las audiovisuales, etc., porque todas tienen una estructura común. Aquí, un profesor no explica sólo filosofía del arte o estética. A partir de núcleos conceptuales, explica las distintas artes con un análisis micrológico. Porque, por ejemplo, explicar la estructura de un puente permite explicar también la estructura de un libro o de una película" (Barja, director del Círculo de BBAA, 2019).

Desde 2014, se erigen como la primera entidad educativa que nacida en contra de la especialización y a favor de la práctica entrelazada de la expresión creativa.

Lainopia. (Asturias)

- Sitio web: <http://www.lainopia.es/>

Lainopia educación artística, es un centro donde se realizan talleres y proyectos intergeneracionales de enseñanza basándose en las artes: Su fundadora Andrea Rubio afirma que *una vez comenzamos a conversar con el lenguaje visual, descubrimos que en la cultura visual en la que vivimos, las imágenes que consumimos casi por obligación diariamente, están diciendo muchas cosas y gracias al aprendizaje que proponemos nuestro alumnado quizás podamos leerlas.* (Rubio, 2018).

El Col-legi Montserrat. (Barcelona)

- Sitio web: <https://www.cmontserrat.org/el-colegio/>

En este centro trabajan tomando como motor las inteligencias múltiples, su objetivo es crear estrategias de aprendizaje para que el alumnado sea capaz de analizar y solucionar situaciones problema con las que acercan el mundo real al alumnado. El "Atelier", es un laboratorio de creación y experimentación dirigido por un especialista en arte, donde se desarrolla la capacidad creativa y el interés artístico incentivando la imaginación.

El artista va a la escuela. (Tarragona)

- Sitio web: <https://lartistavaalescola.wordpress.com/lartista-a-lescola/>

El Artista va a la escuela, un proyecto educativo creado en 2017 para acercar el arte actual a las aulas de primaria y secundaria de la mano de artistas especializados. Esta propuesta persigue el fomento de la creatividad generada a tres bandas (estudiantes, docentes y artistas invitados). Para crear sinergias que promuevan

contextos educativos arriesgados e innovadores, que fomenten el placer de aprender y de expresarse plásticamente con lenguajes contemporáneos.

Se persigue que los niños usen el arte como instrumento de búsqueda personal y social, y también como herramienta de expresión y comunicación de ideas. Estamos acostumbrados a llevar las manos limpias, a seguir instrucciones y a trabajar en silencio... Intentamos de cambiar esto. (Eloísa Valero, 2017).

Colectivo Malaguzzi. (Italia)

- Sitio web: <https://reggio.es/>

Desde su creación tienen muy claro que la introducción de una figura externa al entorno educativo « **Tallerista** » beneficia y enriquece la práctica docente dentro de la educación Infantil y Primaria. *Loris Malaguzzi su fundador, describe al taller como un ámbito impertinente, subversivo y revolucionario.* (Hoyuelos, 2006).

El taller, es un espacio donde el artista invitará a los niños a crear miles de lenguajes posibles. El Tallerista, es una persona con una fuerte formación y / o vocación artística en un espacio educativo sin ser educadora, actuando como catalizador de procesos estéticos.

Malaguzzi al crear el atelier distintivo de la pedagogía reggiana, buscaba romper con el binomio de lectura-escritura como únicos lenguajes a ser "enseñados" en la escuela, y entrecomillo enseñados porque en las escuelas reggianas no se "enseña", todos aprenden juntos, maestros, talleristas, niños... (Vecchi, 2013).

Aletheia. (Argentina)

- Sitio web: <https://www.colegioaletheia.esc.edu.ar/>

Esta escuela sigue las directrices de la pedagogía reggiana y el diseño curricular se estructura a partir del arte. A través de la creación artística el alumnado se expresa, experimenta y documenta todos los procesos de creación alternando mil y un lenguajes distintos. Se trata de activar la autoexpresión creativa y la creatividad propias de la infancia para poner en práctica y adquirir los contenidos del currículo.

Centros Waldorf. (Silicon Valley, EEUU)

- Sitio web: <https://www.colegioswaldorf.org/>

Se echa en falta la tecnología, todo se aprende partiendo de las fases en las que se estructura el proyecto creativo. El eje vertebrador de aprendizajes es el arte, y las situaciones de aprendizaje se estructuran y plantean como proyectos. Se aprende desde la emoción; analizar la naturaleza de todo lo que nos rodea, para no matar la creatividad y entender cómo funciona el cerebro, el cuerpo, las emociones, etc. La fundadora de la escuela Mary Jane Di Piero dice que *el mayor desafío y lo fundamental de la educación Waldorf radica en salir del intelecto y entrar en la imaginación.*

Experiencia propia. (Valle de Lecrín, Granada)

En cuanto a mi experiencia desarrollada a lo largo de casi 20 años enseñando a las mentes inquietas del Valle de Lecrín a ver el mundo con ojos de artista, tratando de enseñar arte a través del arte. Resumiré mi experiencia a caballo entre mi propio taller y diferentes instituciones educativas entre las que destacaré varios proyectos con los que he crecido como artista y educadora, los cuales, tenían como objetivo paliar la **falta de personal especializado en educación artística dentro de las aulas de E. Primaria.**

Proyecto: «Frutideportistas; una experiencia artística para educar en salud».

- Sitio web: <http://ceipsansebastianpadul.blogspot.com/>

Entre 2008 y 2014, coordino y dirijo este micro-proyecto interdisciplinar, que desvela ante todos los poderes que tiene el arte para educar. La falta de experiencia se percibe pues me dejó influenciar demasiado por los intereses de los docentes y el director Manuel López. Aun así, este fue un proyecto pionero puesto en práctica en el CEIP San Sebastián de Padul y premiado por la Junta de Andalucía.

Los «Frutideportistas» me abrieron las puertas del cole no sólo para coordinar una actividad de creación de personajes, sino para enseñar a observar, a dibujar la esencia de un objeto, a expresar desde la autoexpresión creativa. Mi deber era involucrarlos en el proceso de enseñanza- aprendizaje y enseñarles las fases de un proyecto, a tomar la palabra en un debate; a justificar el porqué y el cómo, a provocar expectación.

Por ejemplo, tras un intenso debate decidimos asociar la naranja y el esquí, analizando el entorno surgió esta relación entre el Valle de Lecrín y Granada. La importancia que tiene S. Nevada para nosotros, el turismo de invierno, el descubrimiento de América, sus variadas aplicaciones culinarias, etc.

La experimentación, el análisis, la reflexión, la conceptualización y la creación les fueron dando vida a estos personajes que tenían como misión, animar a los más pequeños a comer más fruta y practicar más deporte durante su estancia en el centro escolar. Estos proyectos apoyados en la enseñanza a partir de las - MAE -, hacen pensar al alumnado antes de ponerse a crear. En 2014 el alumnado de sexto dejó a un lado el libro de texto, para aprender a pintar un mural aprendiendo la mezcla aditiva del color, la importancia de las plantillas para los grafiteros y lo más importante, a desarrollar un proyecto desde el principio. Con ellos se calcularon tanto los recursos, humanos y materiales, la temporalización del proyecto y su valor pedagógico. Se logró la adquisición activa de los contenidos marcados por

el currículo de manera interdisciplinar y lúdica, gracias al trabajo cooperativo de toda la comunidad educativa. (Villena, 2019)

Proyecto: «Un *artista dentro del centro*».

- **Sitio web:** <https://colelacruz.blogspot.com/>

Desde marzo de 2015 a junio de 2017, tuve la posibilidad de trabajar como artista y agente externo a la comunidad educativa, en el CEIP de la Cruz de Dúrcal.

Invitada por las comprometidas madres del AMPA y acogida por un gran equipo directivo apasionados por el arte. En un pis-pas me convertí en la "*maestra de plástica*". De esta colaboración, surgieron dos proyectos interdisciplinares realizados desde la emoción y la práctica artística.

Propuestas que en principio tenían como objetivo realizar tan sólo unos productos finales "un mural" y un "libro", pero que afortunadamente han dado mucho de qué hablar. Tanto por su singularidad como por la manera de ponerlos llevarlos a cabo. Tras un profundo debate, se concretaron estos dos objetivos, que debían abordarse de manera interdisciplinar:

- Animar a los estudiantes del presente a conocer y dibujar la historia pasada, estrechando lazos, respetando la tradición y las costumbres. Base de la identidad sociocultural, para mantener los vínculos afectivos en el futuro. (CEIP, La Cruz, 2015/16)
- Ayudar al alumnado a sacar, gestionar, examinar y controlar sus emociones, poniendo en práctica todo tipo de estrategias para atender a las necesidades e intereses del alumnado, desde la paleta que nos brindan las inteligencias múltiples. (CEIP, La Cruz, 2016/17)

Poner en marcha un proyecto interdisciplinar a nivel de centro para el último trimestre no es fácil, pero la perseverancia y la constancia son características artísticas que me ayudaron a sacar para adelante este nuevo reto. Usando las MAE como instrumento, con el que pasar a la acción y realizar actividades de interacción social, se trató de reintroducir a toda la comunidad educativa en la actividad del centro escolar, a través, de un proyecto interdisciplinar, basado en la idea del *taller intergeneracional* que, Morales y Acaso (2017:67) presentan su libro Art Thinking.

Acciones disruptivas, a partir de las cuales, activar el proceso de pensamiento abstracto, mejorar de la escritura a través del grafismo. Generar un espacio para la experiencia, la creación artística y la memoria social a través de micro-relatos llenos de historias, imágenes y recuerdos. Y activar el pensamiento visual, a partir del dibujo, el collage, la vídeo creación, etc. **Acciones previas dieron vida a un gran Mural**, que va más allá de la técnica.

Figura 10. Educando a partir de las MAE. Fuente: Elaboración propia, 2016. Dúrcal- Granada, España.

Figura 11 "Ilustraciones y libro palabras con emoción". Fuente: Elaboración propia, 2017. Dúrcal- Granada, España.
Trabajando las emociones de manera interdisciplinar, a partir del dibujo auto expresivo, la acción creativa y activa. CEIP, La Cruz, Dúrcal.

Para terminar este apartado, me gustaría decir que estas son sólo las propuestas en las que he tenido la oportunidad de implementar las MAE, dentro de un centro de educación reglada. Sin embargo, las experiencias se multiplican exponencialmente fuera del contexto escolar, gracias a las subvenciones obtenidas como asociación cultural y el apoyo del ayuntamiento de Padul, a través del cual se llevan a cabo infinidad de propuestas artístico-creativas y talleres de verano "RECREARTE", a los encuentros de "CULTURA URBANA", a los cursos del Centro Mediterráneo "EN LOS BORDES", y a los itinerarios de dibujo y pintura "AIRE LIBRE". Propuestas en las que el arte contemporáneo juega un papel importante a la hora de enseñar a pensar como lo hace hoy día un artista, con el fin de activar el pensamiento divergente y la crítica- reflexiva a través de la práctica artística y la acción creativa.

Figura 15: Cita visual "*Igualdad y diversidad*". Fuente: Tonucci, 1970. Recuperado 5 noviembre, 2019 de, [FRATO | Viñetas EducActívat](#)e

5. ENCUESTADOS

Se ha creído oportuno sondear a la comunidad educativa con la que se van a poner en práctica las estrategias y diseños didácticos. Con el fin de recabar información, conocer, analizar la situación de la que partimos y poder estructurar las diferentes propuestas, en base a las necesidades, intereses y al contexto sociocultural real y común al grupo al que estas se dirigen.

5.1. Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos.

Tomando como muestra a la comunidad educativa del CEIP San Sebastián de Padul, para la realización de esta fase de diagnóstico, me he decantado por unas técnicas no intrusivas, que se adaptan tanto al alumnado, como a las familias y a los docentes.

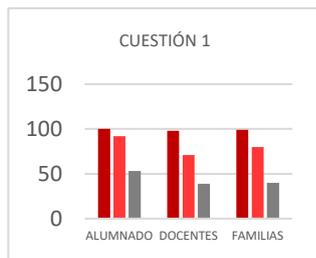
Para que los datos sean tanto cualitativos como cuantitativos se ha usado un instrumento y una estrategia. Por un lado, se ha diseñado una **escala de estimación**, en la que se recogen varias cuestiones entorno a la E. Artística, **que se pasará a todos los grupos de control**. La información semi-sistematizada se ha recopilado usando una escala de estimación / **LIKERT**, otorgando diferentes valores a las respuestas que oscilan entre el 1 y el 5. Para recopilar más datos de mano de padres y docentes, he tomado como estrategia el **grupo de discusión** (separando profesorado y docentes). Partiendo de la **observación directa** será más fácil la interpretación de los resultados.

5.2. Resultados

Partiendo de un sencillo cuestionario / escala de estimación, que se adjunta a continuación, se han podido comprobar varios aspectos generalizados entre el alumnado, las familias y los docentes.

1. ¿Cree que la Educación Artística es importante en el ámbito educativo?

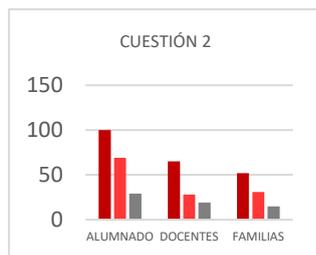
La mayoría de la comunidad educativa incluidas las familias, del Profesorado y el alumnado consideran que la Educación Artística es muy importante al inicio de esta etapa educativa. **El 99% de los docentes, subrayó la importancia de la E. Plástica como medio de expresión de sentimientos**. Asociando, el dibujo; como recurso utilizado por los docentes y psicólogos para detectar problemáticas y

miedos entre el alumnado más joven de E. Primaria. El 99% de los docentes y el 98 % de las familias, destacaron que el lenguaje visual es muy importante para el desarrollo de la creatividad, la percepción, la coordinación óculo-manual, la motricidad fina, etc., en los primeros ciclos de la E. Primaria.

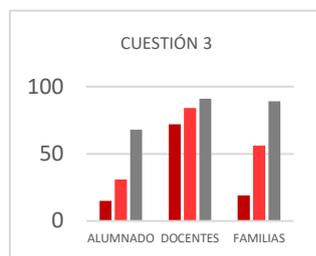
Figuras: 16 a 21. Gráficos encuestas. Fuente: elaboración propia.

2. ¿Se podría decir que le gusta dibujar? Respuesta en base al –SI.

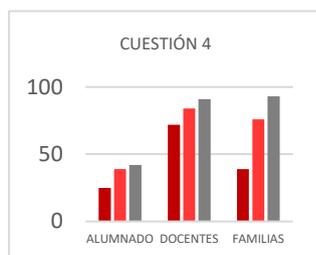
El 100% del alumnado de primero a tercero de primaria admite que le encanta y disfruta dibujando. Sólo el 69% admite lo mismo a partir de cuarto, el 47% en quinto y un alarmante 31% en sexto curso. El 87% del profesorado admite que no le gusta dibujar ni destaca por su talento artístico. El 15% de las familias admiten que exceptuando a los niños péquelos a ningún miembro le gusta, ni tiene habilidad a la hora de dibujar. El 71% del alumnado de los cursos de quinto y sexto de primaria señala que no le gusta porque no sabe dibujar.

3. ¿Cree que sabe dibujar? Respuesta en base al –NO.

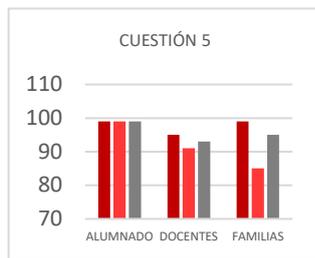
El 87% del profesorado admite que no sabe dibujar ni destaca por su talento artístico. El 89% de las familias admiten que ningún miembro tiene habilidad dibujística. El 100% del alumnado de primero y segundo cree que sabe dibujar, el 76% de tercero y 62% de cuarto se denominan buenos dibujantes, la pena es que el 41% del alumnado de quinto admite saber dibujar y el 23% de sexto, considera que es buen dibujante. El problema radica en que todos ellos basan su respuesta en la falta de pericia o incapacidad para realizar las propuestas de mimesis que abundan en los libros de texto.

4. ¿Piensa que las propuestas de los manuales de EPVA de E. Primaria responden a los intereses y necesidades del alumnado? Respuesta en base al –SI.

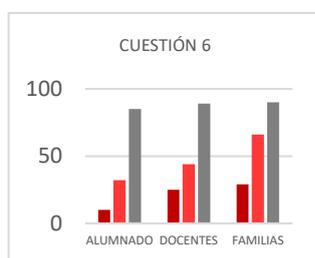
EL 93% de las familias, el 91% del profesorado y el 42% del alumnado piensa que las propuestas de los manuales de EPVA responden a los intereses y necesidades del alumnado. Pero apuntan que la EPVA en estas edades se puede trabajar sin manual, ya que, en las plataformas virtuales hay "manualidades" que les encantan a los niños, son fáciles de hacer y les ayuda a desconectar del peso lectivo de otras materias.

5. ¿Cree que los colores, los mapas visuales y los dibujos le ayudan a organizar su pensamiento a la hora de estudiar? Respuesta en base al –SI.

El 81% de las familias, el 98% del profesorado y el 100% del alumnado afirma que los colores, los esquemas o mapas visuales y dibujos le ayudan a organizar su pensamiento a la hora de estudiar, pero les cuesta sacar y concretar palabras clave o no saben resumir las ideas principales.

6. ¿Qué opina sobre el arte contemporáneo? Respuesta en base al –NO.

El 90% de las familias, 87% del profesorado y el 85% del alumnado de los cursos superiores de E. Primaria, opina que no valora ni entiende el arte contemporánea, porque "no se entiende" y además alegan, "cualquiera puede hacerlo". Sin embargo, en las primeras etapas las representaciones abstractas y los pintores de las vanguardias son muy valorados por su colorido y el parecido de sus obras a las primeras producciones artísticas infantiles.

5.3. Interpretación de los resultados.

Tras el análisis de los datos recopilados se destaca que la mayoría de las comunidades educativas de los centros encuestados considera que el dibujo y la E. Artística son importantes en los primeros ciclos de primaria.

Los docentes y las familias del alumnado del primer ciclo de E. Primaria, son conscientes de la infravaloración que sufre el área artística y entre el profesorado se echan en falta especialistas del arte que promuevan propuestas interdisciplinares a partir de actividades artísticas, con las que se trabaje la autoexpresión creativa.

Sin embargo, los docentes y las familias del alumnado del segundo y tercer ciclo de E. Primaria, cuando se les preguntaba si son necesarias más horas de E. Plástica, responden que no, ya que, esas horas se deben utilizar para las asignaturas de Lengua y Matemáticas, en las cuales *"los niños flojean"*. Es decir, consideran más importantes las asignaturas instrumentales, asociadas al pensamiento lógico; que la Plástica, a través, de la cual, se potenciará el aprendizaje del lenguaje artístico-plástico, a partir del cual se desarrolla el pensamiento divergente y la creatividad del alumnado. Quizás, porque realmente no saben y nadie seriamente les ha mostrado desde la práctica, las posibilidades que tiene trabajar el Arte en aula.

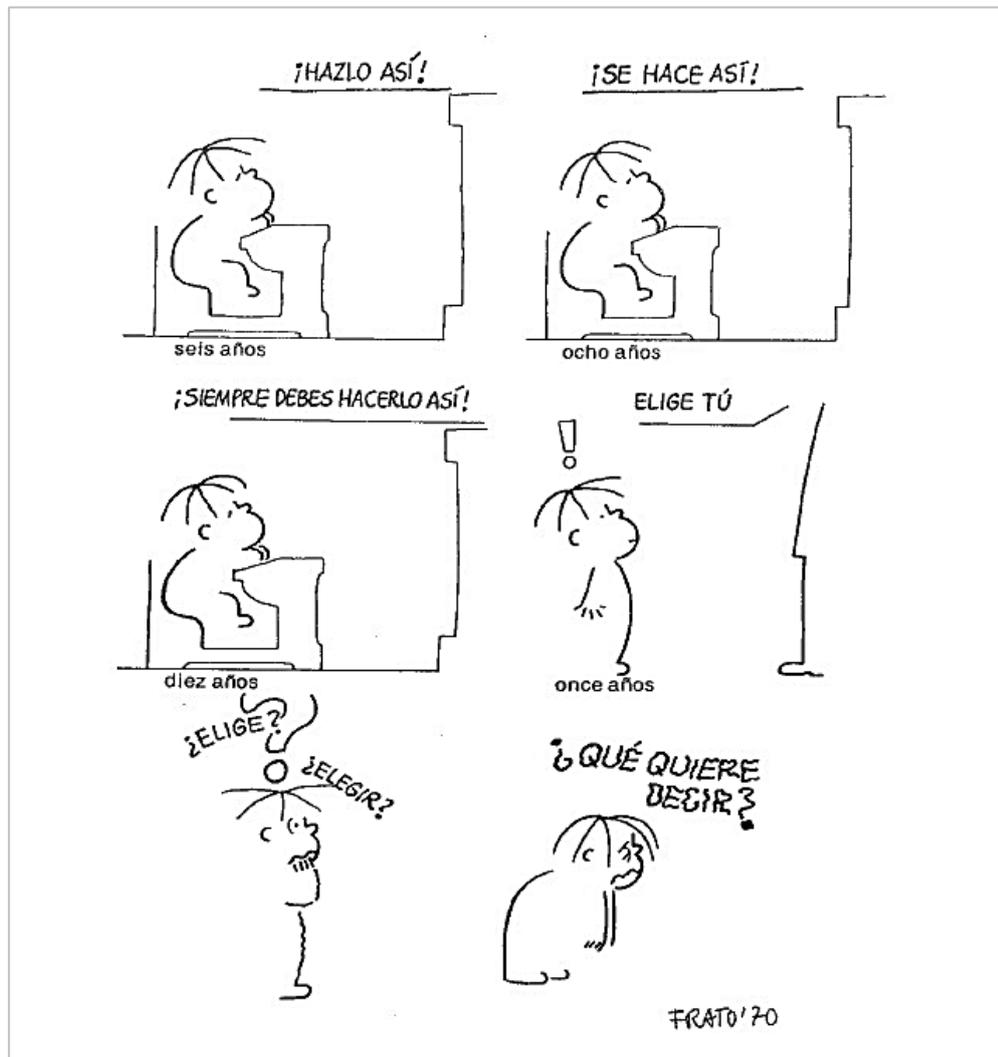

Figura 22: Cita visual "La elección". Fuente: Tonucci, 1970. Recuperado 5 noviembre, 2019 de, [FRATO | Viñetas EducActívate](#)

6. OBJETIVOS

Este proyecto de investigación quiere otorgar la importancia que merece la Educación Artística en esta etapa educativa, entendida como un proceso de experimentación y acción creativa y el dibujo como parte del lenguaje innato del ser humano en los primeros estadios de vida -. Para hacer reflexionar a la comunidad educativa sobre la importancia que tiene el área artística en la etapa de E. Primaria.

Con la experiencia y los conocimientos que aporta un especialista en arte al ámbito educativo, se busca promover entornos de aprendizaje disruptivos que despierten la curiosidad y que les ayudarán a alcanzar las competencias clave necesarias para afrontar situaciones y problemáticas cotidianas en la vida adulta, desde la práctica artística. Por lo tanto, los objetivos generales que persigue este proyecto son:

6.1. Objetivos generales.

- Devolver la importancia que se merece a la Educación Artística. Visibilizando la necesidad de tener en los centros educativos a profesionales especializados en la enseñanza y el aprendizaje del arte, que pongan en práctica las metodologías artísticas de enseñanza- Aprendizaje - MAE.
- Entender el arte como eje vertebrador y cohesionador de aprendizajes interdisciplinares; a través, de los cuales se potencie la adquisición y el desarrollo del lenguaje universal del arte, una herramienta indispensable para el alumnado que vive inmerso en la sociedad de la imagen.
- Investigar sobre las necesidades y a los intereses del alumnado del S. XXI. Identificando y examinando sus necesidades socioeducativas para promover una propuesta de mejora educativa basada en la práctica artística y la autoexpresión creativa.
- Presentar una serie de estrategias didácticas con el objetivo de potenciar el pensamiento visual y divergente, partiendo de la crítica reflexiva y la autoexpresión creativa.
- Vivenciar en primera persona los procesos creativos del arte contemporáneo para adquirir el aprendizaje de manera significativa a partir de una experiencia transformadora para entender mejor el entorno que nos rodea desde la mirada artística y creadora.

6.2. Objetivos específicos.

- Aproximar al alumnado al proceso creativo desde la metodología y la práctica artística, y potenciar el desarrollo del pensamiento divergente a partir de la – crítica y la reflexión.
- Usar un el dibujo creativo y el lenguaje plástico como método de expresión y representación.
- Dar una visión real y humana del progreso que han tenido a lo largo de sus vidas artistas los artistas plásticos.
- Dar a conocer al alumnado las técnicas de narración visual más utilizadas por los artistas actuales, para profundizar y mejorar las técnicas de dibujo y autoexpresión creativa propias.
- Aprender a observar y mirar todo aquello que nos rodea, para crear nuestras propias referencias dibujísticas.
- Utilizar el dibujo como excusa para realizar narraciones visuales colectivas, con las que motivar al alumnado como parte del proceso creativo experimental.
- Explorar las posibilidades artísticas del dibujo como complemento del aprendizaje de conceptos, aproximación al pensamiento visual.
- Adquirir mayor fluidez en el dibujo, romper con las rutinas impuestas por las editoriales y adquirir los contenidos del currículo desde la práctica artística.
- Iniciar al alumnado en el Visual Thinking, como estrategia para organizar sus ideas, conociendo el potencial del lenguaje artístico, promoviendo la autoexpresión creativa desde el dibujo, como parte del lenguaje universal del arte, el cual potencia el pensamiento visual base del pensamiento divergente.
- Entender el error como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje.

6.2. 1. Objetivos específicos, dirigidos a los docentes.

- Vincular el ámbito educativo al entorno sociocultural y real del alumnado a través de la acción creativa, la experimentación activa y la crítica reflexiva.
- Adaptar el Currículo en vigor a las necesidades educativas actuales del alumnado, para conectar los aprendizajes con sus necesidades e intereses, desde la emoción que nos aporta la práctica y experiencia artística.
- Desarrollar estrategias con las que se pueda acercar el arte contemporáneo al alumnado de E. Primaria.

7. METODOLOGÍA

Para dar respuesta a la propuesta metodológica de nuestro TFM hemos optado por utilizar la **metodología de investigación-acción** en educación/ Action research in education y la *A/r/tografía*. Por lo tanto, parafraseando a los autores Kemmis y McTaggart (1988) *definimos la investigación-acción como un instrumento poderoso para construir las bases y los discursos en los cuales se asentará nuestro TFM*. Y estas dos, son las que mejor se adaptan a nuestro objetivo.

Por ser consideradas una herramienta que **facilita la elaboración del saber pedagógico** desde el estudio de una realidad social para mejorarla, partiendo de una problemática que se trata de cambiar: **la falta de profesionales que fomenten el dibujo y la autoexpresión creativa y además enseñen a descubrir la belleza y el sentido del arte moderno, ya que sólo se puede aprender a utilizar el lenguaje del arte a través del arte- es decir pensando y creando como lo hace un artista.**

Esta es la problemática a la que tratamos de dar respuesta con este proyecto, el cual, persigue cambiar el concepto que en general se tiene hacia la educación artística, instaurando la figura de un especialista en arte como vínculo con el entorno real del alumnado, con el propósito de mejorar y **cambiar la infravaloración que por parte de toda la comunidad educativa recibe la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje artístico**, con la intención de mejorar esta situación de precariedad del arte en el ámbito de educativo.

Demostrando a todos que en la sociedad de la imagen y la comunicación el lenguaje artístico es un recurso ideal para fomentar un aprendizaje interdisciplinar y holístico, a través del cual, **la práctica pedagógica se convierte en una experiencia de aprendizaje emocional y sensorial, por lo tanto, significativo para los educandos.**

Siguiendo las directrices la investigación-acción en las escuelas, marcadas por Elliott (1990) y partiendo desde la posterior revisión que de sus teorías hizo Lomax (1995) se ha redactado este proyecto, para el que se ha elegido el modelo de recogida de información cualitativa, utilizando como **técnica la observación directa** y se han recogido datos cuantitativamente con una **escala de estimación** usando el **sistema de valoración LIKER**.

A continuación, se justifica la utilización de dichas metodologías para llevar a cabo este proyecto, pues:

1. Se trata de buscar una mejora a través de la intervención. Construyéndose desde y para la práctica. En nuestro caso, queremos cambiar la concepción que se tiene de la E. Artística en la E. Primaria para alejarla de las manualidades y la mimesis. Introduciendo al alumnado a través de las MAE en la práctica y la experiencia artística.
2. Implica al investigador como foco principal de la investigación. Pretende mejorar la práctica pedagógica a través de su transformación, al mismo tiempo que procura comprenderla. Ya que, al perseguir la mejora del proceso de Enseñanza - Aprendizaje para incentivar el interés por el dibujo, la motivación, ante el proceso de E-A, a la vez que se incentiva el pensamiento divergente y se fomenta el proceso creativo, como foco de la investigación, buscamos que él mismo se involucre en dicho proceso proponiendo actividades dinámicas que despierten la curiosidad.
3. Es participativa, e implica a otras personas más como investigadores que como informantes. Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas. En nuestro caso como hemos podido constatar tras las experiencias llevadas a la práctica y también en años anteriores; que tanto los docentes, como las familias y el alumnado, con los que colaboramos terminan implicándose activamente en las propuestas dadas por el artista, las cuales toman nuevas formas y abren nuevos horizontes generando una mejora en la calidad de la oferta educativa. Mucho más atractiva, actual y centrada en los intereses y prioridades del alumnado, que la planteada por los manuales escolares.
4. Es una forma rigurosa de indagación que lleva a generar teoría de la práctica. Al implementar las estrategias de acción se requiere una rigurosa indagación que lleva a generar una teoría de la práctica. Este proyecto, investiga desde la práctica la respuesta del alumnado ante las propuestas de los especialistas del Arte en los centros escolares. Con el trabajo de campo se han podido constatar si las hipótesis que se defienden a lo largo del proyecto sobre las bondades de la **artística**, podrían dar respuesta a las necesidades educativas actuales.
5. Necesita de una continua validación de testigos «educativos» desde el contexto al que sirve. Implica la realización del análisis crítico de las situaciones. Los cuales los vamos encontrando en las distintas acciones y propuestas educativas, que se dirigen constantemente a un nuevo alumnado y siguen captando su atención, promoviendo su motivación y creatividad a partir del dibujo auto expresivo, la práctica y la experimentación artística.

6. Es una forma pública de indagación. Como lo es sin duda el proceso de Enseñanza- Aprendizaje. Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión y explica la naturaleza participativa y el carácter colaborativo de la investigación-acción que plantea una acción pedagógica.

Luego, tras lo expuesto está claro que este trabajo responde a un enfoque armónico de las figuras de – investigador, docente y artista- que al conjugarse entre sí siguen la tendencia denominada *A/r/tography* (Berridge, 2007, Irwing, 2006). Derivada de las obras de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1980), la *A/r/tografía* es descrita como una estructura rizomática donde no existe jerarquía entre los actores principales de una investigación. (García-Roldán, 2012). Dicho lo cual queda justificado el propósito de la metodología escogida para poner en práctica este proyecto basado en la acción y en la *A/r/tografía*. Con el que se trata de mostrar a todos que una mejora de la educación a través de la práctica artística es posible.

Llegando a dicha conclusión, podemos confirmar como lo hacen los distintos defensores de estas metodologías, que el propósito fundamental de la investigación en el ámbito educativo no es tanto la generación de conocimiento sino el cuestionamiento de las prácticas sociales y los valores que la integran, con una finalidad concreta que vincule a todos los implicados. Por lo tanto, estos enfoques de investigación nos permitirán lograr diferentes estrategias, perspectivas, valoraciones o estimaciones de una misma situación o tema de estudio.

Se puede decir que, la elección de las metodologías de investigación-acción y *A/r/tográfica* para la elaboración de este trabajo final de Máster quedan justificadas, pues parte de una problemática y persigue una mejora a través de la transformación de las prácticas pedagógicas apoyadas en el asesoramiento y los conocimientos prácticos de un especialista en arte para llevar a la práctica los objetivos y los contenidos marcados desde el currículo desde las MAE y la práctica artística, alejando de la E. Artística de la estética de lo bello y el producto final, en los centros educativos en los que se imparte la E. Primaria. Para responder al problema del abandono del dibujo y la autoexpresión creativa, tomando las MAE y la práctica artística como base para el desarrollo del pensamiento visual y divergente del alumnado, partiendo de sus intereses personales y desarrollando una práctica docente motivadora que dé lugar a un aprendizaje significativo.

Figura 23: Cita visual "La mariposa". Fuente: Tonucci, 1990.
Recuperado 5 enero, 2020, de, <https://es.slideshare.net/ProgramasEdu/frato-23375969>

8. UNO y ACCIÓN. Resultados

Con este apartado se da paso al **segundo bloque de este proyecto**, en el cual, se **exponen las estrategias didácticas y las distintas acciones e intervenciones artístico-educativas con las que se ha llevado la teoría a la práctica**, para constatar las cuales la viabilidad, la aceptación y la acogida nuestras hipótesis, por parte de la comunicada educativa y que se muestran a lo largo de la presentación de este bloque y se resumen en el apartado de conclusiones.

Atendiendo a lo establecido por el Decreto 97/2015, de 3 de marzo y la Orden de 17 de marzo de 2015; para implementar la materia artístico-plástica, correspondiente a la E. Primaria en Andalucía.

Tomando como base el lenguaje artístico- plástico, el dibujo, la auto-expresión creativa y las prácticas artísticas contemporáneas, así como las MAE y el ABP, cuyo éxito está avalado por instituciones de renombre a nivel mundial y al amparo de mi propia experiencia como artista y agente externo a la comunidad educativa, he diseñado diferentes propuestas didácticas, para acercar el arte contemporáneo y el dibujo creativo al **alumnado del CEIP San Sebastián**, a través de las cuales, quiero **constatar y demostrar** a la comunidad educativa de la localidad de Padul, el poder que tiene el lado más pragmático del arte para emocionar, motivar y acercar la realidad socio cultural al ámbito educativo.

Estas estrategias con sus lógicos matices pueden abordarse desde cualquier nivel dentro de la etapa educativa de la E. Primaria, atendiendo al grado de madurez del alumnado de cada ciclo. Sin embargo, la mayoría de las acciones presentadas están dirigidas concretamente a los niveles superiores de la E. Primaria, con la intención de que el alumnado de este ciclo, no termine infravalorando la autoexpresión creativa y pierda el interés por el lenguaje visual. **Aprovechando** los resquicios expresivos del dibujo, como lenguaje esencial y propio de la infancia, a través del cual, **enseñarles a organizar su pensamiento usando el lenguaje artístico para impulsar el espíritu crítico y reflexivo.**

Es evidente, que se deben adaptar las acciones a los intereses y a las necesidades del alumnado, para que les resulten adecuadas y atractivas. Por esta razón, se va a comenzar realizando un análisis contextual, que dará paso a la presentación de la propuesta y finalmente se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado, tras el análisis de la información y la puesta en práctica de las acciones didácticas.

8.1. Contextualización.

La **realidad sociocultural que rodea la escuela** en la que se quieren implementar las acciones didácticas, va a **determinar cada planificación y acción docente**, por lo que cada aspecto que afecte a **esa realidad** debe tenerse en cuenta. El contexto es el **principal punto de partida de estas prácticas artísticas**; una ubicación privilegiada de características únicas que convierten al municipio en un contexto ideal para desarrollar todo tipo de estrategias en relación con el arte y el legado histórico, natural y cultural de nuestra cultura andaluza, del neolítico hasta hoy. **Contextualizando** las propuestas de enseñanza-aprendizaje, se atiende a **nuestro fin principal, contribuir al desarrollo integral del alumnado gracias a la conexión directa con su entorno.**

Figura 24. Foto de la laguna de Padul nevada, 2020. Fuente: elaboración propia.

En la **última década**, el municipio ha puesto en valor la oferta sociocultural cimentada en su atractivo histórico-cultural y **el humedal de «La Laguna»**. Un **espacio protegido** que atrae la atención de multitud de visitantes. Aprovechando el interés que despiertan las actividades artístico-culturales, se ha creído oportuno **presentar una exposición en la que se demuestre que el objetivo del arte en la educación no es el producto final sino el proceso, que da paso al análisis, la investigación y la experimentación por parte de todos los implicados.**

Las distintas acciones didácticas están diseñadas para ser implementadas en el CEIP San Sebastián, un colegio público con oferta educativa para todos los ciclos de **Educación Primaria**, desde los 3 a los 11 años y, este año cuenta con 2 líneas por ciclo, que se encuentra situado en el pueblo granadino de Padul. Entre las instalaciones, se echa en falta un aula específica para la materia artística. Pero para atender las necesidades de nuestra propuesta educativa, el centro va a adaptar para la ocasión la sala multiusos; un enorme salón con mucha luz, ideal para realizar cualquier acción creativa.

Nuestra oferta didáctica, con los matices oportunos, se dirige a varios grupos heterogéneos de entre 20 y 25 estudiantes (niñas y niños- equitativamente distribuidos por grupo) del último ciclo de la Educación Primaria. **Se sabe que les apasiona todo lo relacionado con el cine, las nuevas tecnologías, la música, la creación artística, y la cultura audiovisual. Que disfrutan realizando sus propios tutoriales en los que demuestran habilidades creativas y artísticas y que les encantan las propuestas disruptivas que les sacan de la rutina del aula.**

Todos tienen entre 9 y 11 años, esta es según Piaget una etapa fundamental, un período decisivo en la que los niños y niñas **desarrollan su personalidad, la capacidad de razonamiento y la autoexpresión.** La infancia y la pre adolescencia, implican un desequilibrio en la creación de la imagen corporal que en la actualidad se ve seriamente influenciada por las tendencias que marcan las nuevas tecnologías. Es **un período de cambio**, muy acentuado entre el alumnado de sexto curso, otro factor importante que debemos tener en cuenta, ya que, **la mayoría de estos estudiantes empiezan a mostrar rechazo por sus dibujos auto-expresivos. Es el inicio de una nueva etapa, en la que se acentúa la vergüenza y se pierde la confianza** a la hora de trabajar de forma autónoma ya sea el lenguaje artístico o cualquier materia educativa. En esta etapa, no se entiende el error como un aspecto positivo del proceso de enseñanza- aprendizaje, sino todo lo contrario.

En la «Villa del mamut», **las familias** tienen un **nivel socio-económico y cultural medio-bajo.** Por lo general, **las familias paduleñas se implican activamente en las actividades** promovidas por las diferentes asociaciones educativas y socio-culturales. Por esta razón, desde el área artística se van a intentar atender a las necesidades e intereses del alumnado, difuminando los límites entre realidad escolar y social, para atender a diversas problemáticas, que nos afectan y nos preocupan, como son la falta de interacción social entre el alumnado, la falta de iniciativa y la infravaloración hacia la materia artística. Mostrando **una versión renovada de la EPVA e ir más allá de los contenidos;** con el fin de **enseñar para la vida y no para la escuela,** el interés se centra en formar personas, por eso **los valores** van a estar muy presentes, pues, **van de la mano de la emoción.** La cual, **nos ayuda a transferir nuestra visión artística al alumnado** para que este se acerque al arte **desde un enfoque contemporáneo** poniendo en marcha un amplio abanico de propuestas artísticas con las que queremos compartir con el alumnado el interés, la importancia y la concepción del valor educativo que tienen las artes, porque creemos firmemente que esta es la única manera de dignificar su enseñanza.

8.2. Proposición didáctica.

Como se viene diciendo a lo largo del documento, hoy el lenguaje visual predomina sobre el lenguaje oral o escrito. Por lo tanto, **el lenguaje artístico debe formar parte de la competencia de comunicación lingüística**. Porque, sólo desde el conocimiento los futuros ciudadanos del futuro sabrán **descifrar** hábilmente los **mensajes** que nos llegan de los medios de comunicación **eliminando ambigüedades, con el fin de** distinguir lo irreal de lo real dentro del universo visual en el que estamos inmersos. Desde la emoción, la expresión artística y el dibujo se va a enseñar al alumnado a descifrar el lenguaje del arte. Tomando la acción creativa y la práctica artística contemporánea como instrumentos para impulsar el desarrollo del pensamiento divergente, a partir de una perspectiva de aprendizaje global, interdisciplinar y llena de contenidos transversales, que fomentan el desarrollo íntegro y equilibrado de los individuos, avivando las relaciones sociales, la implicación ante el proceso de E-A, la motivación y la creatividad entre el alumnado pre-adolescente, caracterizado por la incipiente construcción de su identidad adulta y por el aumento del miedo al ridículo. Por eso, les proponemos una mirada al mundo que les rodea, con micro-proyectos donde los contenidos se adquieren en espiral y se enriquecen gracias a la cohesión entre las materias educativas desde la acción interdisciplinar.

Como venimos diciendo, la metodología que se va a usar será artística. Pues, son varios los estudios que constatan que las metodologías basadas en arte tienen el poder de conectar el aprendizaje con el alumno ampliando su motivación y estimulando desde la emoción la acción educativa (Marín-Viadel, 2012).

El diseño de las actividades gira en torno a **propuestas inspiradas en el arte contemporáneo**. Es una manera de enseñar al alumnado las estrategias que los artistas actuales utilizan para llamar nuestra atención. Desde el conocimiento, se trata de acercar al alumnado al arte contemporáneo, a partir de **la crítica constructiva**, que será un factor imprescindible en este trabajo, *a través* del cual se integrará al alumnado de forma activa y participativa en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, potenciando la vinculación de él mismo con el arte, para comenzar a aprender desde su propia experiencia y desde la experiencia compartida generada gracias al trabajo cooperativo.

Por lo tanto, en cada una de las estrategias que se van a realizar, **se va hacer hincapié** en los aspectos didácticos más importantes marcados por el currículo

para nuestra materia, con el fin de atender a los objetivos generales y específicos determinados desde el currículo para la Etapa de E. Primaria para:

- Adoptar diferentes estrategias con las que se fomentará la adquisición de los contenidos específicos de nuestra materia, en este caso, la mancha, la línea, el plano, el dibujo y la autoexpresión creativa y el color. A partir de los cuales, aprenderemos a utilizar el lenguaje artístico como instrumento para desarrollar una competencia comunicativa universal, el lenguaje artístico plástico visual y audiovisual. A través, del cual, el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en una experiencia verdaderamente significativa, transformando al alumnado en el actor principal de su propio aprendizaje. Y demostrar que se puede enseñar arte sin asociarlo a la mimesis o las manualidades. Entendiendo el error como un aspecto positivo del proceso de enseñanza-aprendizaje y generar un clima de confianza a la hora de trabajar de forma grupal o autónoma, sin miedo a equivocarse.
- Potenciar la adquisición de los contenidos transversales, favoreciendo la construcción de la propia identidad adquiriendo valores éticos que respeten los derechos humanos y generen un buen clima dentro y fuera del aula. Promoviendo entornos de aprendizaje cooperativo donde la crítica constructivista sea la base para la convivencia para fomentar la cultura de paz y el desarrollo ambiental sostenible.
- Partir del nivel individual del alumnado para adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y promover actividades, recursos y materiales diversos, según las diferentes inteligencias múltiples.
- Visualizar y favorecer su potencial creativo en la etapa de E. Primaria. Porque en la actualidad la creatividad es un aspecto muy valorado actualmente en el ámbito laboral. No coartando al alumnado, dejándolo interpretar su propia versión de las obras de los autores propuestos, con el objetivo de enseñarles distintos materiales con los que se dibuja actualmente, para que aprendan a entender desde la práctica, el significado que el arte contemporáneo da a cada acción o metáfora visual.
- Fomentar el predominio del aprendizaje por descubrimiento o indagación, para estimular el pensamiento y la reflexión crítica. Desde el respeto y utilizando la crítica constructiva les haremos ver que su opinión cuenta, ofreciendo propuestas flexibles adaptadas a sus intereses.
- Desarrollar las capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales desde los intereses, gustos

y necesidades del alumnado para comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos.

- **Ampliar su conocimiento sobre el mundo artístico.** Desarrollando la capacidad expresiva y creativa de nuestro alumnado, utilizando variados recursos de dibujo, la autoexpresión creativa o el Visual Thinking, como útiles esenciales para utilizar y comprender el lenguaje universal del arte.
- **Trabajar de forma interdisciplinar y enseñar a todos a ver más allá,** a mirar con ojos de artista todo lo que nos rodea, para enriquecer y abordar más profundamente los contenidos de los distintos proyectos. Y ampliar el abanico de recursos y materiales variados para atender a la diversidad en cualquier lugar, y enseñar a pensar, a cuestionar el mundo de las imágenes, a razonar con el fin de darle un significado adecuado cada propuesta o circunstancia.
- **Impulsar el aprendizaje funcional y relacionado el entorno,** para que el alumnado perciba que el aprendizaje es algo útil, aplicable a su vida cotidiana o a situaciones futuras, así como relacionado con su entorno cercano.
- **Promover** la adquisición de una conciencia crítica y reflexiva necesaria para hacer un **uso responsable de las TIC,** dándole siempre un uso educativo.
- **Actualizar el rol tradicional del docente,** convirtiéndonos en facilitadores, guías y orientadores detonantes de propuestas actuales y motivadoras con las que hacer al alumnado responsable de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
- **Considerar la evaluación del proceso, la autoevaluación y la coevaluación** como parte indispensable dentro del proceso activo de E-A. Teniendo en consideración el uso del **portfolio** a modo de cuaderno de artista y **las rúbricas** inspiradas en los mapas metales híbridos.
- **Difuminar los límites entre el ámbito educativo y el entorno sociocultural del alumnado para catapultar el aprendizaje a otro nivel,** en el que se establezca un sentimiento de participación colectiva, a través del cual, **tomar conciencia del valor que tiene la visión artística para convertir una experiencia creativa en un aprendizaje significativo.**

En definitiva, les estamos brindando la oportunidad de ser ellos mismos, de ser originales, de aprender el lenguaje del arte desde la experimentación, la práctica artística y la crítica constructiva, en lugar de adoctrinarles.

8.3. Plan de trabajo para la puesta en práctica de las acciones artístico-educativas.

La transposición didáctica es el apartado donde ilustra qué y cómo vamos a hacer para presentar al alumnado los conocimientos que se quieren enseñar. Por lo tanto, el especialista y maestro del arte, para llevar a cabo un buen desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la EPVA, debe responder a los aspectos metodológicos siguientes:

- **Procesos cognitivos:** según lo dispuesto en el currículo, el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, decidir, explicar, crear, etc., para evitar situaciones de aprendizaje que se centren solo en el desarrollo de algunas de ellas.
- **Escenas:** El aula y el entorno más cercano serán los espacios principales de inmersión artística. Como se ha mencionado, el aula de EPVA es un gran espacio abierto, flexible y versátil, vinculado a nuestros intereses y necesidades. Que dispone de diferentes zonas para el - **análisis y exploración, de reflexión y debate, de investigación/experimentación y práctica/ creación-**, dedicados a la investigación y la práctica artística con recursos útiles para la puesta en práctica de las actividades.
- **Agrupaciones:** serán muy diversas y variarán según la actividad que se realice. Se fomentará el debate desde el **gran grupo:** lluvia de ideas, lectura y análisis de imágenes, nubes de palabras y mapas visuales, talleres intergeneracionales; los **grupos pequeños:** ofrecerán mejor respuesta a la documentación visual y audiovisual y performances; **las parejas:** ideales para el dibujo creativo en las pizarras con historias entrecruzadas; **individualmente** se trabajará una parte de la evaluación los Kahoot, el Portfolio y la Rúbrica, así como las técnicas básicas de dibujo creativo y el libro de artista.
- **Recursos:** utilizaremos los recursos materiales de todo tipo, fungibles o no, de desecho y TIC. Para realizar la documentación -fotográfica, tenemos el apoyo del entorno familiar y el alumnado del instituto de la localidad.

- **La organización del tiempo:** Para la realización de estos proyectos se empleará la 1 sesión semanal destinada a la Enseñanza y Aprendizaje de la EPVA, que tendrá lugar **los viernes al final de la mañana**, a lo largo de las **38 semanas que dura el curso 2019/2020**. En las que se abordarán **las distintas propuestas didácticas que constarán de actividades de introducción, desarrollo y consolidación**, cerrando cada proyecto con una acción final. Algunas propuestas al tener un marcado carácter interdisciplinar, podrán ser más complejas, por lo tanto, al reducido horario lectivo de nuestra materia se le han de sumar, por ejemplo, algunas de las sesiones de E. Física y de la clase de refuerzo de lengua, inglés, matemáticas y ciencias. Horas que se dedicarán a una puesta en práctica de las estrategias de un modo más amplio y una elaboración más esmerada de acción o producto final en el caso de haberlo.
- **Las acciones educativas:** a continuación, se exponen y detallan las estrategias que dan cuerpo a la parte práctica de este proyecto de innovación docente. Como se puede observar, las propuestas que dan cuerpo a este proyecto siguen una estructura rígida, ya que, el alumnado se siente más seguro si de antemano sabe cuándo, cómo y qué, se va a hacer para adquirir los conocimientos propuestos por el currículo.

ARTE Y PARTE: Estrategias de dibujo creativo para deshacerse de los estereotipos dibujísticos adquiridos trabajando **la mancha, la línea, el plano, el dibujo y la autoexpresión creativa y el color**.

- **HASTA EL GATO**, estrategia de dibujo creativo ideal para deshacerse de los estereotipos dibujísticos adquiridos desde la más tierna infancia. **Una performance** a través de la cual, el grupo de control ha de enfrentarse a una gran extensión de papel en blanco, utilizando como recurso expresivo y dibujístico **la mancha**. Al mismo tiempo se trabaja la **modulación de un tono, al blanco**. Y se le hace entender al alumnado que el mayor poder que tiene la creación artística es el poder de emocionarnos y de hacernos vibrar. Con esta acción, se trata de abrir la mente al alumnado, hacerle reflexionar sobre la finalidad del arte. Pues una vez que hemos adquirido la capacidad de emocionarnos a través de la práctica artística, nuestra mente estará más abierta a las propuestas presentadas por el arte contemporáneo.

- **DUALIDAD DEL SER**, táctica para fomentar el dibujo creativo utilizando como herramienta **la línea** y de paso analizar qué significado tiene esta frase para el ser humano. Le daremos la vuelta al dibujo trabajando a ciegas, potenciando la imaginación al trabajar sin percibir ninguna huella, dejándonos llevar por la luz, trabajaremos el gesto y la auto expresión, inspirados en el *Light painting* y las obras del artista *Hannu Huhtamo*.
- **LA MITAD DE UN TODO**, estrategia para entender mejor el concepto de simetría, una idea que se adquirirá mejor mediante la práctica artística basada en la realización de una **performance corporal**, a partir de la cual se dejará fluir la autoexpresión creativa del alumnado, usando **la línea como medio gráfico**, la cual dará cuenta de que somos seres casi **simétricamente perfectos**. Nos inspiraremos para esta práctica en la obra de *Heather Hansen*.
- **A TRAVÉS DEL ESPEJO**, ejercicio de observación para atender al ambiente que nos rodea. En torno al cual, se forja nuestra identidad y del que somos parte. Con un juego de espejos, el alumnado **dibureflejará** aquello que le emociona e impresiona a diario. Y al mismo tiempo se estudiará la significación e importancia del plano dentro del lenguaje artístico plástico, tomando **el espejo como recurso/soporte dibujístico** reflectante, a través del cual reflejaremos manchas, líneas y planos diversos, inspirados en la obra de *Daniel Kukla*.
- **NO ME CUENTES MÁS HISTORIAS DIBÚJAMELAS**. Treta ideada para potenciar el dibujo y la autoexpresión creativa, tomando **la pizarra** como superficie dibujística, trabajaremos de manera individual, en parejas o pequeños grupos para dejarnos llevar por la imaginación y la creatividad y como maestros del arte podremos observar si el alumnado tiene ya patrones o modelos dibujísticos adquiridos.
- **De AR / a / T**, acción interdisciplinar para prestar atención a la línea, la mancha y el plano, mostrando la importancia que tiene la observación directa para el artista. Inspirado en *la deriva situacionista* y la obra de *Guy Debord*, deambularemos a la deriva para formar parte de un todo y detenernos a observar, sentir y escudriñar detalladamente aquello que nos emociona. Ejercicio de observación muy útil para trabajar la memoria retentiva y *entender que para dibujar hay que observar y aprender a mirar*.

8.4. Arte y parte. Estrategias para la acción

En este apartado se presentan las **acciones e intervenciones artístico-educativas con las que se ha llevado la teoría**, sobre la que se apoya esta investigación, a la **práctica**. Un conjunto de actividades que **constatan que la práctica artística aporta una emoción al proceso de E-A**, que dista mucho de la inseguridad y el rechazo que surge ante las propuestas de mimesis. Luego para que se entiendan mejor todas las acciones, se describe paso a paso el proceso seguido y se justifica con material visual, el cual, se enriquecerá el día de la defensa con la muestra de los documentos visuales y audiovisuales, porque una imagen vale más que mil palabras.

Ese día el comité de evaluación también tendrá la oportunidad de apreciar **los productos que se ha decidido tomar como "obras finales"**. Los cuales, forman parte de una exposición que se inaugurará el 21 de febrero, con la que se quiere **demostrar** a toda la comunidad educativa del municipio, a los vecinos de la localidad y a todos los interesados, **que al proceso educativo le falta la chispa de la emoción que genera la práctica Artística**, donde ha de primar el proceso, en lugar de la obra final.

Como título para la exposición se ha escogido la frase "ARTE y PARTE", una forma verbal antigua que se remonta al siglo XI. Según el refranero español, esta frase se dijo en el juramento que le tomaron al que iba a ser rey de Castilla como Alfonso VI, que al decir que no tenía ni arte ni parte, prometía que no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano, Sancho II "El Fuerte", un juramento que le tomó entre otros el famoso Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.

Usada en sentido negativo significa desvincularse y librarse de algo, y eso es lo que tratan de hacer con el arte; nos quieren desvincular de la educación, en el momento en que los países a la vanguardia educativa la sitúan en el centro. Por esta razón, se ha utilizado la versión positiva de esta expresión, lo que significa que queremos ser responsables directo en el cambio de paradigma educativo. La formación integral de los ciudadanos del futuro, tiene que articularse desde el **lenguaje del arte** para formar parte de un necesario cambio en el enfoque educativo. "Repensar la educación y darle un giro de 180° grados" para vincularla a la emoción y la acción, desde la práctica artística, para fomentar la adquisición de contenidos y el desarrollo de las competencias clave, necesarias para hacer **frente a los retos del futuro**. Esa es la parte que nos corresponde y que no debemos dejar escapar.

8.4.1. Hasta el gato.

Con esta primera propuesta, se persigue atender a los aspectos generales designados desde el currículo para el área de E. Artística, la cual, *permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas.* (Orden 17 marzo, 2015).

Hasta el gato, en la localidad de Padul, significa todo el mundo, por lo tanto, se quiere inviar a todo el alumnado del segundo ciclo de la etapa de primaria a dejar a un lado sus ideas preconcebidas sobre arte y empezar a sentir y a expresarse como lo hacen los artistas, sin conformismo y desde la emoción vamos a estudiar la mezcla aditiva y la modulación tonal a blanco y negro de los colores primarios.

Trabajando el concepto de la mancha en esta primera propuesta se va a invertir la manera de proceder para llevar a la praxis la acción creativa. Vamos a comenzar por soltarnos, por dar libertad a nuestros instintos innatos y al más puro estilo primitivo vamos a investigar cómo afecta y se comporta el color blanco, sobre su inverso el negro, ambos son denominados tonos acromáticos, con los que se modulan el resto de colores.

- Empezamos la clase con un debate, introducimos el concepto de mancha. Partimos de lo que el alumnado ya sabe, realizamos un mapa visual para atender a las inteligencias múltiples y ordenar el pensamiento utilizando varios tipos de lenguaje. – Visual, verbal, gestual y gráfico.
- Para introducir la propuesta, tomamos como referencia el texto "MANCHAS" editado por el museo Reina Sofía, que dice así:

La mancha es un elemento absolutamente familiar para todos. Vemos manchas en todas partes: en una pared, en un paisaje, en el suelo, en la ropa... La mancha está en el origen de toda representación, por ejemplo, los dedos impresos sobre la pared de una cueva, el brochazo en un cuadro, o el trazo de un lápiz que mancha un papel. Al entornar los ojos y ver manchas, encontramos la estructura de las cosas. (MNCA Reina Sofía, 2005)
- Pasamos a mostrar el pigmento blanco, explicamos su procedencia, lo analizamos y lo tocamos. Tras la exploración inicial, comenzamos a mezclarlo con agua y látex para darle la consistencia que cada uno desee, procedemos a trabajar. Del mismo modo estudiaremos la modulación de los tonos cromáticos, al blanco y al negro.

- Dejando libertad absoluta al alumnado, se le pide que trabajen el concepto de mancha.
- Una vez terminado el proceso de autoexpresión creativa e investigación, se compara el resultado con las obras de grandes artistas contemporáneos. Vamos a tratar de averiguar el procedimiento que han seguido y la manera de trabajar que han seguido artistas de la talla de José Guerrero (1970), Jackson Pollock (1950), Robert Motherwell (1976), Yves Klein (1960), Marc Rothko (1961) y Eduardo Chillida (1983), entre otros.
- Terminamos con un ejercicio de introspección, sobre el propio proceso de aprendizaje, les hacemos pensar sobre lo que han sentido, cómo han trabajado la mancha y por qué.
- Exponemos en el aula, los resultados de la primera propuesta en la que se ha trabajado autoexpresión creativa.

Figura: 26. Obra del artista de referencia, Robert Motherwell, *"Totemic"*, (1958). Fuente: recuperada 8 enero, 2020, de <https://static1.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/AD00589.jpg>

Figuras: de la 27 a la 32. Práctica artística, estrategia diseñada para trabajar la mancha y los tonos acromáticos. Fuente: elaboración propia

Figuras: de la 33 a la 35. Práctica artística para trabajar la mancha y la modulación del tonal. Fuente: elaboración propia.

8.4.2. De luz y de sombra - Dualidad.

Seguimos avanzando en nuestra espiral de contenidos, en esta práctica se reflexionará sobre la importancia que tiene tanto la luz como la sombra en el arte. Le explicamos al alumnado qué significa **intangible, la refracción de la luz, los tipos de luz y su comportamiento en las fotografías**. También iremos introduciendo el concepto de la línea. De este modo atendemos los aspectos generales designados desde el currículo para el área de E. Artística, cuyo principal *objetivo es*

fomentar el desarrollo de la creatividad, fundamental en la educación, por su importancia para el alumnado. Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del entorno en algo útil y positivo, tener confianza en sí mismo, percepción aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. (Orden 17marzo,2015).

Por lo tanto, hay que ir más allá de lo conocido y **explorar sin poner fronteras a la creatividad**, estudiaremos propuestas y tendencias actuales para trabajar la autoexpresión creativa. **Abordaremos esta propuesta de manera singular**, para lo cual vamos a trabajar de manera **interdisciplinar con el área musical**. Danzaremos y dibujaremos la música sin ver la música, pero tampoco veremos la línea, **a ciegas**, usaremos nuestra imaginación para expresar sentimientos y aprenderemos a relacionarnos con el espacio.

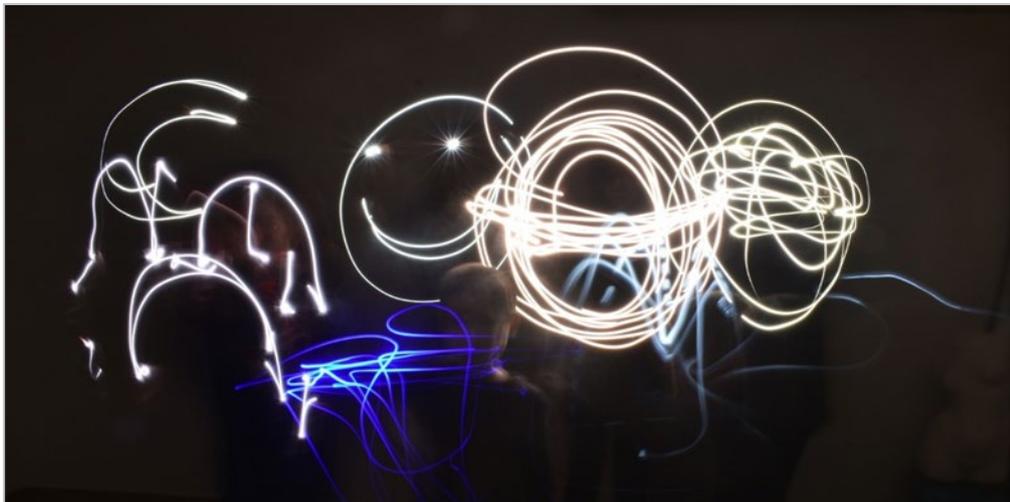
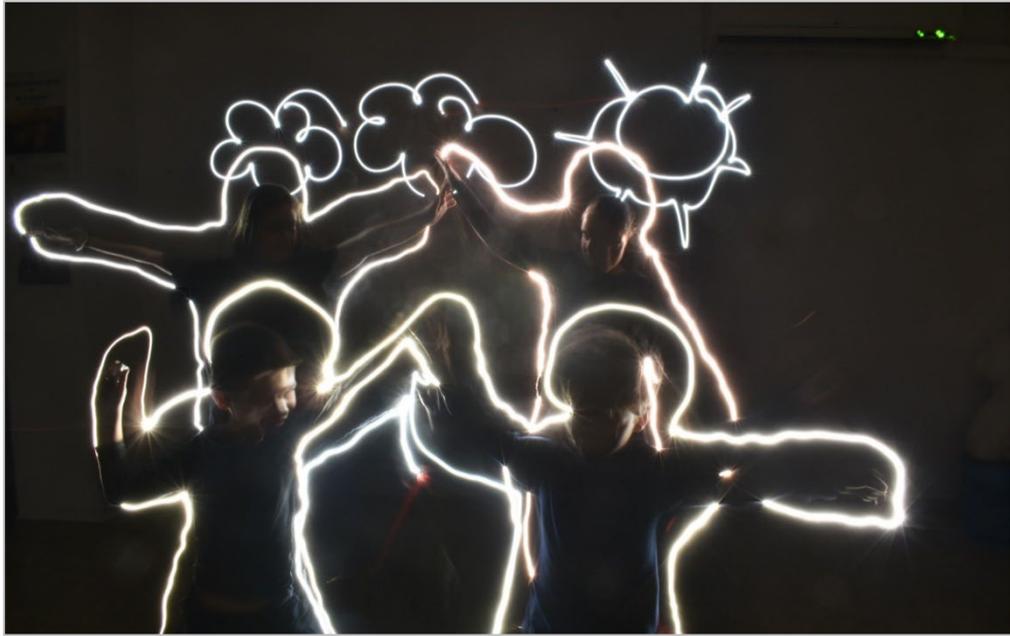
Bajo la propuesta de **luz y de sombra** se pretenden abordar aspectos transversales del currículo, **la dualidad del ser humano, las emociones**, el exterior y el interior, la relación indisoluble entre estos dos conceptos opuestos. Nos cuestionaremos por qué es tan importante este tema, en el mundo del arte, para dar paso a la exploración utilizando **la técnica del light painting**, una forma de fotografía en la que la oscuridad es el lienzo y la luz es el pincel. Inspirados en la obra de **Picasso (1977), Hannu Huhtamo (2019), Jan Leonardo (2017), Jeremy Jackson (2014), Dariustwin (2017), Rob Walker (2019), Trevor Williams (2015) entre otros**.

Utilizar la luz como instrumento pictórico es una estrategia artística para seguir fomentando el dibujo creativo **utilizando como recurso expresivo la línea**. Le daremos la vuelta al dibujo trabajando a ciegas, potenciando la imaginación al trabajar sin percibir ninguna huella, dejándonos llevar por la emoción y el movimiento, trabajaremos el gesto y la autoexpresión, inspirados en el *Light painting*

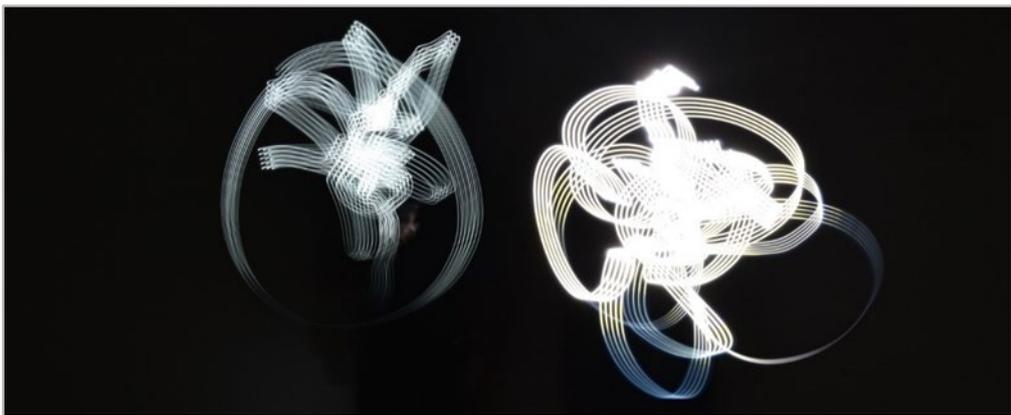
- Seguiremos la rutina de empezar la clase con un debate, para introducir el concepto de luz y sombra. Partimos de lo que el alumnado ya sabe y, realizamos un mapa visual para atender a las inteligencias múltiples y ordenar el pensamiento utilizando varios tipos de lenguaje. – Visual, verbal, gestual y gráfico. También les explicamos qué es una **fotografía de larga exposición**, ya que esta es la clave para captar el movimiento de la luz.
- Acto seguido introducimos el concepto de línea y pasamos a realizar una práctica para trabajar el concepto de línea, como una sucesión de puntos.
- Una vez terminado el proceso de autoexpresión creativa e investigación, se analizan las obras de grandes artistas contemporáneos. Vamos a tratar de averiguar el procedimiento que han seguido para realizar su obra.
- Terminamos con un ejercicio de introspección, sobre el propio proceso de aprendizaje, les hacemos pensar sobre lo que han sentido, cómo han trabajado la línea, la expresión corporal y por qué.
- Finalmente, exponemos los resultados de la segunda propuesta en el aula, para ver cómo evolucionamos trabajando la autoexpresión creativa.

Figura: 36 Obra del artista de referencia Hannu Huhtamo (2019). Sin título. Fuente: recuperado 7 de enero, 2020, de <https://fldresearchhome.files.wordpress.com/2019/01/screen-shot-2018-02-07-at-09.24.38.png>

Figuras: de la 37 a la 40. Práctica artística para trabajar autoexpresión creativa y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figuras: de la 41 a la 43. Práctica artística para trabajar autoexpresión creativa y la línea. Fuente: elaboración propia.

8.4.3. La mitad de un todo.

Tras una experiencia luminiscente, volvemos a la monocromía para aprender desde la práctica con una nueva acción artístico-educativa, con la intención de seguir respetando las directrices marcadas por el currículo, el cual dice que,

con la E. Artística se pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria para expresarse y comunicarse además de percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un trabajo artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida, ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. (Orden 17marzo,2015).

Usando como recurso expresivo la línea, utilizaremos la **performance corporal** como detonante de la curiosidad y la motivación. La intención es partir de esta manera de proceder para entender mejor el concepto de simetría, una idea que se adquirirá mediante la práctica artística. Tomando la **línea como medio gráfico**, nos daremos cuenta de que somos seres casi simétricamente perfectos. Nos inspiraremos para esta práctica en la obra de *Heather Hansen (2019)*. Trabajando el concepto de la simetría trataremos de realizar diseños equilibrados. La acción y la emoción enriquecen la razón, por lo tanto, implicando al alumnado en todo momento queremos que el aprendizaje se torne significativo.

- Empezamos la clase con un debate, seguimos con el concepto lineal y **ampliamos** el vocabulario del **lenguaje artístico**, introduciendo las palabras **performance, simetría y diseño fractal**. Se va a estudiar el principio de simetría, un principio descriptivo gestáltico que hace referencia a la tendencia que tenemos los seres humanos de percibir los objetos como formas simétricas que se distribuyen alrededor de un centro.
- Partimos de lo que el alumnado ya sabe, y realizamos un mapa visual que se irá enriqueciendo, para atender a las inteligencias múltiples y ordenar el pensamiento utilizando varios tipos de lenguaje.
- Para introducir la propuesta, tomamos como referencia las imágenes de **la teoría de la Gestalt y las de la obra de la artista Heather Hansen**.
- Insistimos en que mientras se está dibujando se debe realizar siempre el mismo movimiento, un **movimiento fluido y repetitivo**, con el que lograr una delineación simétricamente perfecta, a partir de la expresión corporal.

- Dando estas pequeñas pautas dejaremos libertad absoluta al alumnado, para que convierta su movimiento en un ejercicio de simétrico.
- Una vez terminado el proceso de autoexpresión creativa e investigación, le vamos a dar a conocer a nuestro alumnado el concepto de **simetría fractal**, que se da en la naturaleza, se comparara esta simetría con las obras que se han realizado en el aula.
- Terminamos con un ejercicio de introspección, sobre el propio proceso de aprendizaje, les hacemos pensar el proceso de trabajo.
- Exponemos los resultados de la acción con la que se ha trabajado el concepto de simetría y la performance y se ha descubierto el diseño fractal.

Figura: 44 La artista de referencia, Heather Hansen, (2019). Sin Título. Fuente: recuperada 7 enero, 2020, de <https://cdn.doers.video/embed/14be018ebdbbc6611361961bcfaa51526459448/heather-3.jpg>

Figura: 45. La teoría llevada a la práctica Fuente: elaboración propia.

Figuras: de la 46 a la 48. Práctica artística para trabajar la simetría y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figuras: de la 44 a la 51. Práctica artística para trabajar la simetría y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figura: 52. Práctica artística para trabajar la simetría y la línea. Fuente: elaboración propia.

8.4.4. A través del espejo.

Los espejos han fascinado al hombre desde que desde los albores de la humanidad. En esta práctica vamos a ir un poco más allá, vamos a fijarnos muy bien en toda la información que recibimos del entorno, pero lo vamos a hacer a través del espejo. Los espejos no mienten, son silenciosos testigos y enseñan aquello que se muestra frente a ellos y esa es una de las razones por las que han sido importantes durante toda la historia del arte. Poner en práctica esta acción artístico-educativa, utilizando como herramienta el espejo para promover la observación a partir del reflejo; persigue seguir atendiendo a los aspectos generales designados desde el currículo para el área de E. Artística, desde el que se dice indica que:

El alumnado expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de personas más democráticas y participativas. (Orden 17marzo,2015).

Comunicarnos con nuestro entorno, es entablar un diálogo entre el espacio, el observador y la persona. **A través del espejo se fomenta la creatividad infinita gracias al discurso metafórico, que desvela una realidad paralela.**

Esta es una propuesta interdisciplinar que da mucho juego. Pues a través del espejo podemos enseñar al alumnado **la importancia que en el lenguaje plástico tiene la metáfora visual**. El espejo nos brinda infinitas posibilidades, ya que es la herramienta ideal para dejar volar nuestra imaginación. *Sus exclusivas características hacen que continúe siendo un recurso inagotable, que plantea continuas cuestiones tanto perceptivas como cognitivas y por lo que, la producción artística se convierte en una de las vías que permite al individuo ponerse en contacto con dichas cuestiones.* (Chafer, 2015) Nos inspiraremos para esta práctica en la obra de *Michelangelo Pistoletto (1962) y Daniel Kukla (2012)*, e investigaremos sobre la metáfora visual de la mano de *chema Madox (2016) y Escher (1969), entre otros.*

- Empezamos la clase con un debate, seguimos indagando sobre lo que entiende el alumnado por arte conceptual. Les invitamos a realizar una búsqueda de obras de arte contemporáneo en la que se utilice como recurso artístico el espejo y la metáfora visual.

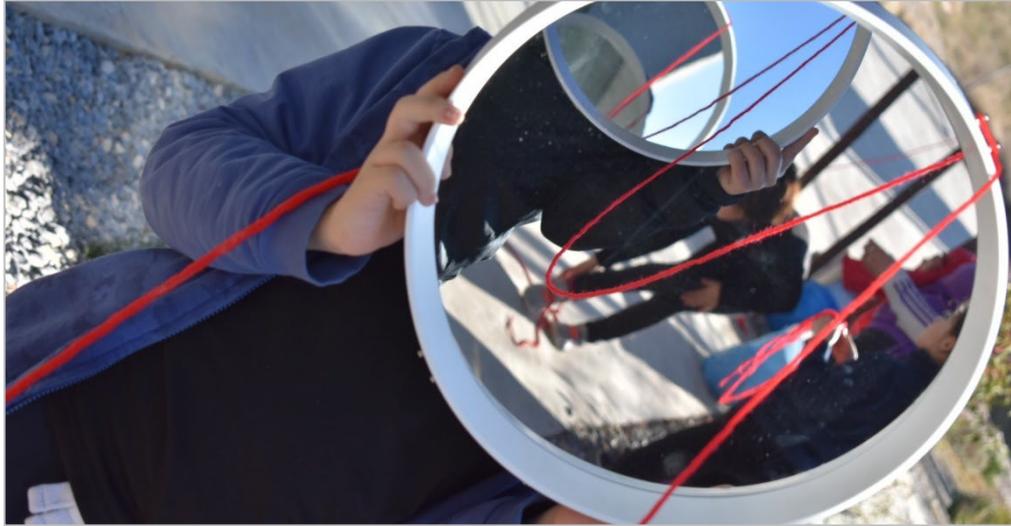
- Apoyándonos en la inmediatez que ofrecen las TIC analizaremos las propuestas que más les atraigan.
- A través del reflejo seguimos estudiando todos los conceptos vistos hasta el momento.
- Trabajamos el concepto fotográfico del plano y a partir del dibujo con un juego de espejos, el alumnado dibu-reflejará aquello que le emociona e impresiona a diario, las nubes del cielo, el tomillo del jardín, la sonrisa de su madre, etc. ¿Cómo lo hará? tomando el espejo como recurso/soporte dibujístico reflectante, a través del cual analizaremos las manchas, las líneas y los planos diversos.
- Partimos de lo que el alumnado ya sabe, sobre el uso y el significado que se le da al espejo en el arte. Realizamos un mapa visual para atender a las inteligencias múltiples y ordenar el pensamiento utilizando varios tipos de lenguaje. – Visual, verbal, gestual y gráfico.
- Empezaremos esta acción creativa en el aula, vamos a utilizar este recurso para analizar la unicidad de nuestro rostro simétrico, buscamos los rasgos que nos caracterizan e intentaremos dibujarlos, a partir de líneas y manchas. Después saldremos a escudriñar el entorno que nos rodea. Y por supuesto realizaremos apuntes que nos servirán para trabajar nuestra memoria retentiva.
- Para entender mejor cómo funciona el reflejo, realizaremos un juego de imitación. Reflejando lo que hace nuestro compañero. Aprendemos jugando los principios de la ley de la reflexión.
- En otra sesión, se planteará una salida a un parque cercano para seguir con el proceso de análisis del entorno y promover la observación activa. Vamos a reflexionar sobre esta práctica. Respondiendo a cuestiones como ¿por qué crees que tiene tantas posibilidades artísticas el espejo? ¿qué significado tiene la expresión eres el vivo reflejo de ...? ¿En qué manera te influye? ¿Te sientes identificado con el entorno reflejado? ¿Por qué? ¿Entiendes mejor que significa y para que se utilizan las metáforas visuales?
- Terminamos con un ejercicio de introspección, sobre el propio proceso de aprendizaje, les hacemos pensar el proceso de trabajo.
- Finalmente exponemos los resultados de la propuesta, sobre la cual, se ha fomentado la observación del entorno que nos rodea desde la visión artística. Y partiendo de la observación y el análisis esperamos que los dibujos del alumnado vayan alejándose de los estereotipos para ir adquiriendo un carácter propio, único e intransferible.

Figura: 53 obra del artista de referencia Daniel Kukla. Fuente: recuperada 17 enero, 2020, de https://godwinjohnson.weebly.com/uploads/4/5/2/2/45229741/3005172_orig.jpg

Figura: 54. Práctica artística para fomentar la observación y trabajar la metáfora. Taller intergeneracional. Fuente: Elaboración propia.

Figuras: de la 55 a la 59. Práctica artística para fomentar la observación y trabajar el reflejo y la metáfora visual. Taller intergeneracional. Fuente: Elaboración propia.

8.4.5. De AR / a / T

Dentro de las distintas actividades que se han propuesto para hacer hincapié en **la influencia que ejerce el entorno en nosotros y nosotros sobre el entorno** se ha ideado esta salida, con el objetivo de mostrar a toda la comunidad educativa lo importante que es **prestar atención a los detalles**. Vamos a proponer al alumnado **realizar una creación audiovisual a través de la cual se destaquen los conceptos que se han ido experimentando, prestando especial atención a los conceptos aprendidos y en definitiva aprendiendo a valorar todo lo que nos rodea**. Con mirada de artista queremos invertir los roles y será el alumnado el que muestre la importancia que tiene la observación directa para el artista, gracias a la cual lo cotidiano toma una significación distinta.

Inspirados en *la deriva situacionista y la obra de Guy Debord*, deambularemos por uno de los parajes más bellos de nuestro municipio, "La Laguna". **A la deriva vamos a formar parte de un todo, nos detendremos a reflexionar con familiares y amigos y nos pararemos para observar, sentir y escudriñar detalladamente aquello que nos emociona. Ejercicio de observación muy útil para trabajar la memoria retentiva y entender que para dibujar hay que observar y aprender a ver más allá de la superficie para entender la esencia de todo lo que nos rodea. Y de paso, demostramos a todos que la Educación Artística es necesaria para desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia el legado cultural e histórico que rodea al alumnado como lo indica el currículo, ya que,**

La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. (Orden 17marzo,2015).

Con esta acción se trata de promover el desarrollo perceptivo y estético del alumnado, **ofreciéndoles las claves de cómo se organiza, se compone y se estructura una obra artística** a partir de conceptos básicos como son la mancha, la línea, el plano, la luz y la sombra, el reflejo y la simetría entre otros. Conceptos que se dan en el entorno cotidiano del alumnado y cuya comprensión les **abre las puertas al lenguaje expresivo y creativo**. Y una vez presentadas las posibilidades expresivas del **arte contemporáneo**, el alumnado ha adquirido la capacidad de concebir el todo en su conjunto, lo que ha dado vida a una creación audiovisual que sintetiza la idea de deriva que se ha organizado poniendo en práctica lo aprendido.

Con estos documentos gráficos, se constata que el alumnado del CEIP San Sebastián de Padul, va adquiriendo los conceptos artísticos utilizados por el lenguaje plástico, visual y audiovisual.

Figuras: de la 60 a la 62. Práctica artística para fomentar la observación y la interacción social desde una actividad intergeneracional. Imágenes capturadas del material audiovisual realizado como práctica artística en el que se han interconectado y plasmado todos los conceptos estudiados. Fuente: Elaboración propia.

8.4.6. No me cuentes más historias, dibújalas.

Tras un proceso de análisis vamos a dejar al alumnado dar rienda suelta a su imaginación. Para poner en práctica esta acción artístico-educativa **vamos a tomar como instrumento** un elemento en relación directa con la educación, **la pizarra**. Con la intención de utilizar los recursos disponibles en el aula y seguir dándole juego e importancia al dibujo auto expresivo, a la par que se siguen atendiendo a los aspectos generales designados desde el currículo para el área de E. Artística, donde,

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear. (Orden 17marzo,2015).

Usando como instrumento de dibujo la tiza blanca y como soporte/lienzo la pizarra dibujaremos qué sentimientos e ideas despierta en nosotros la palabra o concepto de educación. En esta propuesta desarrollaremos la competencia de comunicación lingüística, a todos los niveles. Desarrollando el lenguaje artístico plástico tomaremos la superficie de la pizarra como el soporte ideal para contar nuestras vivencias escolares, **pondremos en práctica todos los conceptos dibujísticos que hemos aprendido a lo largo de las distintas sesiones para expresar nuestros sentimientos e ideas sobre la educación**. De manera individual o por parejas daremos vida a nuestros pensamientos a través del dibujo o la grafía como recursos dibujísticos auto expresivos.

Este ejercicio nos va a servir para animar al alumnado más reticente a dibujar, porque al que más y al que menos le encanta hacer un dibujo en una pizarra. Como especialistas del arte **podremos observar si el alumnado tiene ya patrones o modelos dibujísticos preestablecidos y adquiridos**. Y si es así, **le animaremos a crear un estilo propio**, utilizando técnicas para desinhibirse y entregarse a la diversión dibujística propias del cómic y la auto expresión creativa abstracta.

Le demostraremos al alumnado **el error forma parte del aprendizaje**, con el atractivo que suscita dibujar en la pizarra animamos al alumnado a practicar, sin cesar, visibilizando la necesidad de observar y practicar para soltar la mano y perfeccionar una técnica. **Pondremos con esta práctica una serie de valores dibujísticos: extrapolables a cualquier ámbito de la vida como son:**

- La constancia: practicar y ejercitar la mano a diario.
- La perseverancia: ante el instinto de abandono.
- La tolerancia ante la frustración: ayuda a superar las críticas ya sean negativas o positivas.
- La convicción: la mejor forma de afrontar los miedos.

Como venimos realizando a lo largo de todas las propuestas, seguiremos la rutina diseñada que el alumnado se sienta seguro, por lo tanto:

- Presentaremos la actividad generando un debate, sobre **la creación de significados y la asociación de una idea o concepto a un objeto** ¿quién no ha dibujado en la pizarra? ¿Si la sacamos del colegio y la descontextualizamos creéis que adquiere otro significado? ¿Al cambiarla de ubicación le daríamos otra función/valor? A través del debate ampliamos el vocabulario artístico del alumnado y le hacemos verbalizar sus ideas. Partimos de lo que el alumnado ya sabe, para enriquecer los antiguos conocimientos sobre el concepto artístico.
- Para atender a la diversidad realizamos un mapa visual en la pizarra, y seguimos las nuevas tendencias, a la vez que atendemos a las inteligencias múltiples y proceder a ordenar las ideas del alumnado tomando el lenguaje visual como estrategia de apoyo a los demás tipos de lenguaje.
- Para trabajar **la descontextualización y la significación, la connotación y la denotación, así como la interpretación**, introduciremos en la propuesta, la obra "Una y tres sillas" de Joseph Kosuth (1965) y la pieza del proyecto "Trabajo absoluto" de Juan Luís Moraza (2017).

Figura: 63, obra del artista de referencia Juan Luís Moraza "Trabajo absoluto" Fuente: recuperada 17 enero, 2020, de <http://csfundaciongnftest.cloudapp.net/mac/exposiciones/anteriores/trabajo-absoluto-juan-luis-moraza/>

Figuras: de la 64 a la 68. Práctica artística para trabajar el dibujo y la autoexpresión creativa, así como los conceptos de significación, connotación y denotación. Fuente: elaboración propia.

9. CONCLUSIONES

Con esta propuesta de investigación educativa basada en las artes plásticas, visuales y audiovisuales, titulada «un maestro del arte en la escuela», me he introducido en el arduo mundo de la investigación. Centrando mis esfuerzos en visibilizar el cambio que precisa la enseñanza de la E. Artística, utilizando el dibujo y la práctica artística como lenguajes expresivos a través de los cuales, poder alejarla de la estética de lo bello y del producto final. Para entenderla como una herramienta con la que hacer reflexionar e intentar buscar significados.

Tomando la idea que defiende el experto en investigación educativa Ricardo Marín, de que *la educación artística en esencia es investigación* he tratado de empoderar el dibujo y la autoexpresión creativa, diseñando esta serie de estrategias y propuestas artístico-educativas. A través de las cuales he podido constatar que las hipótesis que he lanzado son factibles y responden a los objetivos propuestos.

Al llevar a la práctica las distintas estrategias, he descubierto los puntos flacos de las mismas. Por ejemplo, que debe haber un plan B que enriquezca la propuesta pero que no sea repetitivo; que las esperas no son del agrado de nadie y que sin explicarles detalladamente y con ejemplos visuales qué se pretende, se sienten inseguros y muestran signos de estar un poco perdidos.

Este último aspecto me preocupa bastante y de hecho he introducido una de mis ilustraciones favoritas de Frato titulada *"la elección"* porque creo que es la metáfora visual perfecta que resume la institucionalización y el conformismo a los que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado. Como seres creativos nuestro paso por las instituciones educativas dirigidas por personajes rígidos y estrictos no ha sido tarea fácil.

ME ha quedado claro que no todas las propuestas han tenido la misma aceptación, cada una tiene una aceptación distinta entre el alumnado, pero no se puede esperar menos dentro de un grupo heterogéneo. Pero sin duda la novedad ha contribuido a despertar la curiosidad y a impulsar la motivación por el dibujo entre los educandos.

De entre todas las estrategias planteadas para promover el dibujo y la autoexpresión creativa, he de destacar que las que más éxito a la hora de visualizar los fundamentos del arte contemporáneo han sido las propuestas

tituladas: "Hasta el gato", "A través del espejo" y "No me cuentes más historias dibújalas". Estas acciones se caracterizan por ser transgresoras y romper con las rutinas y los conceptos preestablecidos ante las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Empoderando al alumnado se le da confianza en sí mismo, les hacemos ver que son capaces, que son arte y parte dentro del proceso educativo. Por lo que puedo afirmar que, educar a través del arte no persigue el objetivo de formar a artistas, con estas propuestas solo se persigue ampliar los horizontes artísticos y la capacidad perceptiva del alumnado, para como dice el currículo, educar a las personas de forma íntegra.

Me gustaría destacar que este proyecto me ha enriquecido como persona y como profesional del arte. Investigar sobre la posibilidad de introducir a un especialista en arte en los centros de E. Primaria me ha servido para darme cuenta de la sed que tiene el alumnado de propuestas dinámicas que le saquen de la rutina. También para descubrir con satisfacción que hay colectivos a nivel nacional que ya trabajan incansablemente para introducir «el arte en los centros educativos», planteando el concepto de residencias artísticas, a través de las cuales se acerca el arte a la etapa de E. Primaria. Pienso que es una idea fantástica, que además de revalorizar la EPVA, genera empleo, entre el colectivo artístico.

Sin duda, estas prácticas y acciones artísticas vivenciadas por los alumnos y alumnas del CEIP San Sebastián de Padul, han dado mucho que pensar tanto a familiares como a docentes, sobre la importancia y el valor que merece la Educación Artística en nuestros días; y me siento muy satisfecha por ello. Pues como defiende Dewey la *producción de una obra de arte probablemente requiere más inteligencia de lo que la mayoría de quienes se enorgullecen de ser "intelectuales" denominan pensamiento*. (Dewey citado por Eisner, 1995; p. 100).

En mi opinión, la formación de los docentes y sus experiencias formativas son dos aspectos esenciales, que echo en falta en la etapa de primaria, puesto que una persona no puede ser especialista en todo.

Por lo que respecta al trabajar el Arte Contemporáneo en las aulas, me gustaría apuntar que en nuestros días es imprescindible, pues como ya he mencionado, el objetivo no es formar artistas sino contribuir al desarrollo integral del alumnado, estimulando los valores dibujísticos de constancia, perseverancia y tolerancia y convicción, valores que hoy día se están perdiendo en las aulas y son muy importantes para el desarrollo de una actitud crítica hacia la información que les rodea, etc.

Sin duda un especialista y maestro del arte, ha recibido una formación adecuada gracias a la cual puede ver las posibilidades que admite trabajar la visión artística en el aula. Siendo así, creo que los documentos que apporto constatan que el alumnado no tendrá restricciones a la hora de crear e imaginar, dentro de sus posibilidades y habilidades.

Si lo que más se valora en la actualidad es el ser creativo, la escuela debe ser un espacio abierto a esa necesidad, pues los más jóvenes deben ser protagonistas de su propio aprendizaje, un aprendizaje activo con el que adquirirán la confianza suficiente para crear, expresar y producir libremente lo que piensan, en definitiva, para comunicarse con éxito a través del lenguaje artístico.

En el siglo XXI es necesario que la escuela se abra a la cultura, pues en sí mismo el centro escolar es el principal foco cultura del alumnado en la etapa infantil y preadolescente. Esta es la razón por la que tenemos que aprovechar la oferta sociocultural de nuestro municipio para trabajar desde el respeto los valores artísticos, y trabajar con arte en el aula supone comenzar a valorar y a respetar la cultura desde el conocimiento.

Creo que deben ser los centros educativos, los docentes y la sociedad en general, los que tienen deben propiciar el cambio y empezar a ver los beneficios que aporta a los más pequeños la práctica artística. Para que apreciar las estrellas, uno de los deberes del profe Manolo, sean parte de una realidad, en lugar de ser noticia.

Son las acciones creativas las que poco a poco acercan el arte contemporáneo a toda la comunidad educativa. Y me gustaría destacar que las derivas intergeneracionales han tenido muy buena aceptación. Por lo que puedo afirmar que el arte es la fórmula perfecta para alejarnos de las ideas preestablecidas sobre el propio arte.

Por otro lado, enseñar arte a través del arte, además de instruir y enseñar a usar el lenguaje auto expresivo y artístico a través del dibujo creativo nos ayuda a aprender de manera significativa. Ya que, desarrollando la emoción artística, es más fácil entender y ver que todo lo que nos rodea tiene connotaciones, fundamentos o características artísticas, por lo tanto; he cumplido uno de mis objetivos: enseñar al alumnado a ver y a entender el mundo desde otra perspectiva, desde la perspectiva artística.

Por esta razón y, con el objetivo de incentivar aún más la motivación del alumnado y visibilizar ante los demás centros del Valle de Lecrín (a los que me

he dirigido para pasar las escalas de estimación) las bondades educativas que tiene introducir a un especialista del arte en el colegio, se van a exponer todos los documentos gráficos y los productos realizados por el alumnado.

Porque, si queremos llamar la atención tenemos que hacer ruido. Tenemos que dar a conocer nuestras propuestas, promover, difundir e incitar a otros centros a abrir las puertas al arte, de la mano de un especialista en esta materia. Que ponga en práctica propuestas creativas e interdisciplinares que estimulen la motivación, la curiosidad y el interés de toda la comunidad educativa por la E. Artística alejada de los libros de texto y las propuestas de mimesis.

Diré que introducir a un especialista en arte en los centros educativos no es sólo enseñar arte a través del arte. Es dejar espacio al dibujo y empoderar la autoexpresión creativa y potenciar el lado más creativo del alumnado, valores en alza en nuestra sociedad global.

Si como dice el refrán, para muestra un botón, con este proyecto, he podido demostrarle a toda la comunidad educativa del municipio de Padul que, la metodología basada en la práctica artística es capaz de devolverle el respeto que se merece a la Educación Artística. Las MAE han tenido muy buena acogida tanto por parte del alumnado como por los docentes que quieren dar el paso hacia el cambio, esos docentes que sienten verdadera emoción por la educación.

Desde la valoración y el análisis de mis propias vivencias y experiencias previas, como – artista – y agente externo a la comunidad educativa que he tenido, he podido constatar que las propuestas que se basan en la práctica artística suelen activar la motivación y atraer la atención del alumnado. Y tras esta incursión en la comunidad educativa del CEIP S. Sebastián lo confirmo con toda seguridad.

Por consiguiente, se podría confirmar que actualizando y cambiando la metodología utilizada para transmitir y generar conocimiento y tomando como eje cohesionador de aprendizajes el arte, se podría alcanzar nuestro principal objetivo y devolverle la emoción a la educación, partiendo de las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno más cercano y las acciones cotidianas.

Concluiré diciendo que el trabajo de investigación me ha servido para asimilar organizar mejor mis ideas y en consecuencia desarrollar un modelo teórico-práctico sencillo pero eficaz, que ha atendido las necesidades e interés de todos los educandos, en función de los contenidos marcados por el currículo.

10. BIBLIOGRAFÍA

10.1. Referencias legislativas

- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978.
- Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada (2015). Hacer posible lo contrario. Enseñar y aprender de otra manera.
- En el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
- La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de 2007) y las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional.
- La ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, determina los aprendizajes básicos para cada área curricular.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Proyecto Educativo CEIP San Sebastián de Padul. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18007401/helvia/sitio/>

10.2. Referencias del Autor. Libros, artículos, investigaciones revistas y otros.

- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura*. (1^{era}ed.) Madrid, España: Catarata.
- Acaso, M. (2012). *Pedagogías invisibles*. El espacio del aula como discurso. (2^a ed.). Madrid, España: Catarata.
- Acaso, M. (2016). La educación artística como herramienta para desarticular la promesa del paraíso, o ¿es posible hoy un modelo educativo sin la presencia de las artes? [Mensaje en un blog]. MaríaAcaso.es. Recuperado el 16 octubre 2019 de: <https://mariaacaso.es/educacion-disruptiva/la->

educacion-artistica-como-herramienta-para-desarticular-la-promesa-del-paraiso-o-es-posible-hoy-un-modelo-educativo-sin-la-presencia-de-las-artes/

Acaso, M. (2017). Exponer la educación. [Mensaje en un blog]. MaríaAcaso.es. Recuperado el 24 octubre 2019 de: <https://mariaacaso.es/educacion-disruptiva/exponer-la-educacion/>

Acaso, M., & Megías, C. (2017). *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona, España: Paidós Educación.

Adweek, T. (2015, 3, marzo). Why your Brain craves infographics. *Daily Infographics*. Recuperado de <https://www.dailyinfographic.com/why-your-brain-craves-infographics>

Álvarez, D. (2003). De la copia de láminas al ciberespacio. La educación artística en el sistema escolar y en el conjunto de las instituciones sociales: las artes visuales en la escuela, los museos, el patrimonio y los medios de comunicación de masas. En R. Coord. Marín Viadel (Ed.), *Didáctica de la Educación Artística para Primaria* (pp. 183–227). Madrid, España: Pearson Educación.

Aula Planeta (2015). 10 pasos para aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos. [Infografía]. Recuperado el 1 de julio de 2019 de: <http://www.aulaplaneta.com/2015/02/04/recursos-tic/como-aplicar-el-aprendizaje-basado-en-proyectos-en-diez-pasos/>

Akoun, A., Boukobza, P., & Pailleau, I. (2018). Sketchnoting. Pensamiento visual para ordenar ideas y fomentar la creatividad. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Barco Rodríguez, J., Bulla Gutiérrez, G., & Velásquez Moreno, G. (2015). *Educación de educadores en artes visuales, un lugar de sentido para la educación artística. Pensamiento Palabra Y Obra*, (14) <https://doi.org/10.17227/2011804X.14PPO108.120>

Berrigde, R. (2007). *Ar/tographie as autography as plainode*. Proceedings of ABER 2007. Art based Educational. Research Conference, Bristol. U.K. July 5-7-. Recuperado 5 enero, 2020, de <http://www.canberra.edu.au/ucresearch/publication/2007-publications/ce>

Bisguerra, R (2014). *El modelo de Goleman. Inteligencia Emocional*. Rafael Bisguerra. Recuperado 10 diciembre, 2019, de <http://www.rafaelbisguerra.com/es/inteligencia-emocional/modelo-de-goleman.html>

- Burton, J. M., Horowitz, R. & Abeles, H. (2000). *Learning in and through the arts: The question of transfer*. *Studies in Art Education*, 41(3), 228-257. doi:10.2307/1320379
- Caro, L. (2012). La encarnación del yo en las redes sociales digitales. *Revista TELOS*, 91. Recuperado el 12 de febrero de 2019 de http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOSONline/SOBRETELOS/Nmerosanteriores/DYC/TELOSONline/SOBRETELOS/Nmerosanteriores/Nmero91/seccion=1282&idioma=es_ES.do
- Castellanos, L., & Camarero, A. (2020, 27 enero). "Los padres deben repensar sus valores y centrarse en la felicidad de sus hijos, no en su éxito". *El País*. Recuperado 28 enero, 2020, de https://elpais.com/elpais/2020/01/27/mamas_papas/1580117599_997654.html
- Ciarra-Tejada, N. (2012). *Sinergia de la Educación artística. Enseñanza de la Educación Plástica y Visual a través del siglo XXI con un enfoque interdisciplinar*. (TFM, Oviedo, España) Recuperado de <https://studylib.es/doc/7799779/sinergia-de-la-educaci%C3%B3n-art%C3%ADstica-ense%C3%B1anza-de-la>
- Colectivo situaciones, (2016), entrevista a Suley Rolnik. <www.lavaca.org>.
- Deasy, R. J. (Ed.). (2002). *Critical links: Learning in the arts and student academic and social development*. Washington, DC: Arts Education Partnership.
- Del Prado, I.L. (2012). Influencia de las Artes en el desarrollo cognitivo del niño. *Educando – Portal de la educación dominicana*. Recuperado el 2 de mayo de 2019 de <http://www.educando.edu.do/articulos/docente/influencia-de-las-artesen-el-desarrollo-cognitivo-del-nino/>
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona. Editorial Paidós.
- Dewey, J. y Freire, P. (2001) *Educational Practice and Theory*, Volume 23, Number 1, 2001. Traducido y publicado con autorización de James Nicholas Publishers. DOI: <http://dx.doi.org/10.7459/ept/23.1.03>. Traducción de Cristóbal Torres Fernández Universidad de Sevilla (España). Recuperado 10 diciembre, 2019, de http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/23/M_2.pdf
- Ecav, H.U. M. (2017). *Investigación en Educación Artística (What are you looking at?)*. Recuperado 14 enero, 2020, de https://issuu.com/grupoecav/docs/libro_ieea
- Efland, A. (2004). *Arte y cognición: integración de las artes visuales en el currículum*. Barcelona, España: Octaedro.

- Efland, A; Freedman, K y Stuhr, P. (2003). *La educación en el arte postmoderno. Barcelona, España: Paidós.*
- Eisner, E. W. (1972). *Educación la visión artística.* Barcelona, España: Paidós Educador.
- Eisner, E. W. (1987). *Procesos cognitivos y currículum.* Barcelona, España: Martínez Roca.
- Elliott, J. (2010). *La investigación-acción en educación (4ª ed.).* Madrid, España: Ediciones Morata.
- Fernández et al. (2015). *Hacer posible lo contrario. Enseñar y aprender de otra manera.* Junta de Andalucía: gretpoep
- Forbes, S. H. (2003). *Holistic Education: An Analysis of its Ideas and Nature.* Vermont, EEUU: Ariel Brandon: Foundation for Educational Renewal.
- Freedman, K. (2006). *Enseñar cultura visual.* Barcelona, España: Octaedro.
- Freedman, K., Heijnen, E., Kallio-Tavin, M., Kárpáti, A. y Papp, L. (2015). *Cultura visual y comunidades de aprendizaje: ¿cómo y qué aprenden los estudiantes en grupos informales de arte?* En I. Aguirre (Coord.), + q knsmidrs d imngs: Mapeando evaluando la investigación sobre jóvenes productores de cultura visual (pp. 29-43). Pamplona: Pamiela-Edarte (UPNA). Disponible en: www.edarte.org.
- Frega, A. L. (2006). *Pedagogía del arte.* Buenos Aires, Argentina: Bonum.
- Frega, A. L. (2007). *Interdisciplinariedad: enfoques didácticos para la educación en general.* Buenos Aires, Argentina: Bonum.
- Gallegos Nava Ramón (2001) *Una visión integral de la educación. El corazón de la educación holista.* Fundación Internacional para la Educación Holista, Guadalajara.
- Garcés, M. (2013). *Un mundo común,* Barcelona, España: Galaxia Gutenberg.
- García-Roldán, A. (2012). *Video arte en contextos educativos.* (Tesis doctoral, Universidad de Granada, Granada, España). Recuperada de <https://digibug.ugr.es/handle/10481/21630>
- Gardner, H (1993). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica.* Barcelona, España: Paidós Ibérica.
- Gardner, H. Blythe, T. (1993). *Una escuela de futuro en Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica.* (101-115). Barcelona, España: Paidós.
- Giones-Valls, A. y Serrat-Brustenga, M. (2010). La gestión de la identidad digital: una nueva habilidad informacional y digital. BiD: Textos universitaris de biblioteconomía i documentació 24, 1-15. Recuperado el 23 de mayo de 2019 de <http://www.ub.edu/bid/24/giones2.htm>

- Giráldez, A. (2006). ["La educación artística es el arma más poderosa que tenemos para liberar la imaginación y formar ciudadanos comprometidos"]. Recuperado 8 octubre, 2019, de https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/entrevistas_217.htm
- Gómez-Briz, J. (2015) *Diseño de una metodología para una propuesta de Intervención interdisciplinar a través de la Educación Artística*. (TFG, La Rioja, España. Recuperado de <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3396/GOMEZ%20BRIZ%2C%20JACOBO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- González, O. (2019, 4 diciembre). [¿PARA QUÉ SIRVE LA ESCUELA?] [Portal educativo de la Junta de Castilla y León]. Recuperado 11 noviembre, 2019, de <https://ined21.com/para-que-sirve-la-escuela/>
- Gregory, D. (2017). "Let's get rid of Art Education in Schools". Kappan: Arts & Music in school, vol 98 (nº7), pp (21-22).
- Hernández, F. (2008) "La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación". Universidad de Barcelona, *Educatio Siglo XXI*, n.º 26 · 2008: 85-118.
- Holding, C. (2009). The educational project: challenges and perspectives from an approach to interdiscipline. Recuperado el 16 de junio de 2019 de: http://melbourne-cshe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/1761190/Interdisc_Guide.pdf
- Horacio, F. (2002). ¿Qué es eso que llamamos inteligencia? La teoría de las inteligencias múltiples y la educación. *PsicoPediaHoy*, 4(3). Recuperado 10 diciembre, 2019, de <http://psicopediahoy.com/inteligencia-teoria-inteligencias-multiples/>
- Hoyuelos, A. (2006). *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Barcelona, España: Octaedro.
- Huerta, R & Domínguez, R. (2015). *Investigar sobre los entornos educativos y abordar la problemática situación de la educación artística en secundaria*. *Educación artística: revista de investigación (EARI)*, Vol (6), pp. 10-18.
- Irwin, L. Rita (en prensa), "A/r/tography" [A/r/tografía], en Buffington, Melanie L. y Sara McKay Wilson, eds., *Practice Theory: Seeing the Power of Teacher Researchers* [Practicar la teoría: el poder de los profesores investigadores], Reston, VA, National Art Education Association
- Jaume Adrover, M.; Berbel Gómez, N. (2016). El arte moderno como material pedagógico. *Dedica. revista de educação e humanidades*, 10 (2016) março,

- 127-136 recuperado 8 diciembre, 2019, de, dedica nº 10 2016 issn 2182 0171 by Dedicar. revista de educação e humanidades - issuu
- Kellogg, R. (1979). *El análisis de la expresión plástica del preescolar*. Madrid: Cincel.
- Latorre, A. (2003). Investigación acción. Graó.
- Leggo, C., Grauer, K., Irwin, R. L., y Gouzouasis, P. (2004-2006) *Arts-based Research in Education: Contentious Compromise or Creative Collaboration?* Summary of UBC Hampton Funded Research Grant 2004-2006. Recuperado el 29-6-2019 de <http://m1.cust.educ.ubc.ca/Artography>.
- Levine, S. K. (2001) *Arts-Based Research: A Philosophical Perspective*. *Journal of Pedagogy, Pluralism and Practice*. Recuperado el 20-7-2019 de <http://www.lesley.edu/journals/jppp/9/Levine.html>
- Lindblad, S. (coord.) (2004-2007) PROFKNOW. Professional Knowledge in Education And Health: Restructuring work and life between the state and the citizens in Europe. (FP6-CITIZENS-2- 506493). Bruselas: Comisión Europea, VI Programa Marco.
- Lewin, K. (1946). *Action research and minority problems*. *Journal of social issues*, 2 (4), 34-46.
- Lloyd, K. (2017). *"Benefits of Art Education: A Review of the Literature,"* Scholarship and Engagement in Education: Vol. 1: Iss. 1, Article 6.
- López-Boch A. (2007). *Enseñanza por proyectos: una investigación-acción en sexto grado*. Universidad Central de Venezuela. Venezuela.
- López-Rupérez, F. (2014, 23 diciembre). [Tres expertos españoles explican cómo cambiar la educación en cinco años] [Artículo de EL Confidencial]. Recuperado 16 junio, 2019, de <https://www.joseantoniomarina.net/articulo/tres-expertos-espanoles-explican-como-cambiar-la-educacion-en-cinco-anos/>
- Lowenfeld. V. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. (2º ed.). Buenos aires: Kapelusz.
- Malaguzzi, Loris (2001). *Educación Infantil en Reggio Emilia*. Octaedro.
- Marfil-Carmona, R. (2015). *Educación artística y Comunicación Audiovisual: espacios comunes* (Tesis doctoral, Universidad de Granada, Granada, España). Recuperada de <https://digibug.ugr.es/handle/10481/41360>
- Marín Viadel, R. (Coord), Álvarez Rodríguez, D., Ecaño González, C., Maeso Rubio, F., & Roldán Ramírez, J. (2003). *Didáctica de la educación artística para primaria*. Madrid, España: Perason Educación.
- Marín Viadel, R., Roldán, J. y Genet, R. (eds.). (2014). *Panorama de especialidades artísticas en Investigación basada en Artes e Investigación Artística*. [Landscape of Artistic specialties in Arts bases Research and Artistic

- Research]. Granada: Universidad de Granada. Recuperado 4 diciembre, 2019, de, https://issuu.com/angelgarciaroldan/docs/4_abr____ar_granada_2014_web
- Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. Málaga: Aljibe.
- Marina, J. A. (2010). *La educación del talento*. Barcelona, España: Ariel.
- Marina, J. A. (2011). *El Cerebro Infantil: la gran oportunidad*. Barcelona, España: Ariel.
- Marina, J. A. (2013). *El Aprendizaje de la Creatividad*. Barcelona, España: Ariel.
- Marina, J. A. (2014). *El talento de los adolescentes*. Barcelona, España: Ariel.
- Marina, J. A. (2016). *Objetivo: Generar Talento. Cómo poner en acción la inteligencia*. Barcelona, España: Conecta.
- Márquez-Casero, M.V. (2017). *La experiencia artística en la preadolescencia: Nuevas formas de intervención docente*. (Tesis doctoral, Universidad de Málaga, Málaga, España) Recuperada de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=129802>
- Martin, F.P. (2013). "Del dicho al hecho hay mucho trecho. Reflexiones sobre el estado del arte en nuestra educación". Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras, vol (nº 2), pp. 5-20.
- Mora, F. (2017). *Hay que acabar con el formato de clases de 50 minutos*. Entrevista. Recuperada el 5 de julio de 2019 de: https://elpais.com/economia/2017/02/17/actualidad/1487331225_284546.html
- Organización Mundial de la Salud, O. M. S. (2019). [Desarrollo en la adolescencia]. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 de https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es
- Oteiza, J. (1970). 2. *Quousque Tandem...!* Alzuza, Navarra: Jorge Oteiza Fundazio Museoa, 2007. Bilbao, España.
- Palencia, J. (2014). *El dibujo: creatividad, aprendizaje y desarrollo personal*. Universidad de Palencia. Castilla y León.
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1966). *Psicología del niño* (17ª ed.). Madrid, España: Morata.
- Piqueras, M. (2019). *El arte y su pedagogía*. Entrevista recuperada el 7 de septiembre de 2019 de https://elpais.com/elpais/2019/02/07/escuelas_en_red/1549569732_802887.html

- Pozuelos, F. J. (2007). Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y experiencias. Sevilla: Publicaciones del M.C.E.P.
- Prensky, M. (2010). *Enseñar a nativos digitales: Una propuesta pedagógica para la sociedad del conocimiento*. Madrid: SM.
- Read, H. (1996). *Educación por el arte*. Barcelona, España: Paidós.
- Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal) EISSN: 1409-4258 Vol. 18(3) SETIEMBRE-DICIEMBRE, 2014: 191-202 [Número publicado el 01 de setiembre del 2014] Importancia de las artes visuales en la educación: Un desafío para la formación docente recuperada el 7 de septiembre de 2019 de <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194131745011.pdf>*
- Roam, D. (2012). *Bla, Bla, Bla, Que hacer cuando las palabras no funcionan*. España: Gestión 2000, grupo Planeta.
- Robinson, K. (2006). Las escuelas matan la creatividad [Charla TED] recuperado el 17 de septiembre de 2019 de: <https://youtu.be/nPB-41q97zg>
- Robinson, K. (2012). Paradigma del sistema educativo [Animación] recuperado el 19 de septiembre de 2019 de: https://youtu.be/E1iU30_0kGs
- Robinson, K., & Aronica, L. (2015). *Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación*. Barcelona, España: Grijalbo.
- Roldán, J. & Marín, R. (2012) *Metodologías artísticas de investigación*. Ed. Algibe: Archidona.
- Rubio Fernández, A. (2015). *Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje*. Revista de investigación en artes visuales (ANIAV), Vol, (3), pp. 67-79.
- Rubio, A., & Abella de La Fuente, S. (2015). *Lainopia Educación Artística*. Recuperado el 3 noviembre de 2019 de <http://www.lainopia.es/manifiesto/>
- Rueda-Gascó, P (2015). *Entornos de educación artística no formal: estudio de casos en academias de arte privadas en Valencia*. (Tesis doctoral, Universitat de València, Valencia, España) Recuperada de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=102557>
- Sarlé, P., Ivaldi, E., & Hernández, L. (2014). *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. Madrid, España: OEI.
- Schwartz, D. C., & PACE, D. (2008). *Students Create Art: Expanding an After-School Program*. TEACHING Exceptional Children, 40(4), 50–54. Recuperado el 6 de julio de 2019 de <https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=seed>

- Soto-Solier, P. M. (año). Artivismo y educación: proyectos educativos artísticos como pedagogía para la sensibilización y transformación social en Educación Primaria. En El Homrani, M, Báez, D. y Ávalos, I. (2019) *Inclusión y diversidad: intervenciones socioeducativas*. Recuperada de https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/56061/Sot%20Solier%20Pilar%20Manuela_Inclusion-y-Diversidad-intervenciones-Socioeducativas_%202019.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- González-Hueso, A. (s.f.). *La propuesta política de Tonucci*. (2016). Recuperado 9 enero, 2020, de <https://www.alaya.es>
- Torreblanca, F. (2017). Visual Thinking y su papel en la estrategia de marketing [Blog]. Recuperado el 4 octubre 2019 de <https://franciscotorreblanca.es/>
- Valero, E. (2018). *El artista va a la escuela*. Recuperado el 12 mayo de 2019 de: <https://www.diaridetarragona.com/naltros/El-artista-va-a-la-escuela-20180209-0031.html>
- Vecchi, V. (2013). *Arte y creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil*. Madrid, España: Morata.
- Vídeo. Redes para la ciencia. (2010). *La revolución educativa*. Capítulo 64. Recuperado el 10 septiembre 2019 de <http://www.rtve.es/alcarta/videos/redes/redes-revolucion-educativa/805869/>
- Villena-García, A. (2019). *Un artista profesional en el aula para aprender desde la práctica artística*. (TFM, Universidad de Granada, Granada, España).
- Villena-García, A. (2013). *El dibujo aprehendido*. (TFC, Universidad de Granada, Granada, España).
- Wätcher, L. (2014). *Dibujo creativo. Expresión y auto conocimiento a través del dibujo*. Trabajo Fin de Máster). Universidad de Granada. Recuperado el 26 de octubre de 2019 de la Coordinación del MAES.
- Yáñez, F. (2012). El papel del arte en los sistemas educativos. En Maldonado. *1^{era} Bienal Educación Artística. Arte y Educación. Geografía de un Vínculo*. Ponencia llevada a cabo en la Bienal Arte y educación artística, MEC, Uruguay. Recuperado el 26 de octubre de 2019 de: https://issuu.com/antoniopenabiblioteca/docs/libro_bienal/260
- Yulcerán, A. H. (2016). *La retirada de las artes en la escuela*. REXE-Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 11(21), pp.109-117.

10.3. Créditos de las figuras.

Figura 1. Portada "*Dibujando desde la autoexpresión creativa*". Fuente: creación propia.

Figura de la 2 a la 15: Citas visuales. Fuente: Tonucci (1970/2001). Recuperado 5 noviembre, 2019 de, FRATO | Viñetas EducActívate

Figura de la 16 a la 21. Gráficos de las encuestas realizadas en 5 colegios del Valle de Lecrín. Fuente: elaboración propia.

Figura 22 y 23: Citas visuales. Fuente: Tonucci, (1970/2001). Recuperado 5 noviembre, 2019 de, FRATO | Viñetas EducActívate

Figura 24. Foto de la laguna de Padul nevada, 2020. Fuente: elaboración propia.

Figura: 26. Obra del artista de referencia, Robert Motherwell, "Totemic", (1958). Fuente: recuperada 8 enero, 2020, de <https://static1.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/AD00589.jpg>

Figuras: de la 27 a la 32. Práctica artística, estrategia diseñada para trabajar la mancha y los tonos acromáticos. Fuente: elaboración propia.

Figuras: de la 33 a la 35. Práctica artística para trabajar la mancha y la modulación del tonal. Fuente: elaboración propia

Figura: 36 Obra del artista de referencia Hannu Huhtamo (2019). Sin título. Fuente: recuperado 7 de enero, 2020, de <https://fldresearchhome.files.wordpress.com/2019/01/screen-shot-2018-02-07-at-09.24.38.png>

Figuras: de la 37 a la 40. Práctica artística para trabajar autoexpresión creativa y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figuras: de la 41 a la 43. Práctica artística para trabajar autoexpresión creativa y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figura: 44 La artista de referencia, Heather Hansen, (2019). Sin Título. Fuente: recuperada 7 enero, 2020, de <https://cdn.doers.video/embed/14be018ebdbbc6611361961bcfaa51526459448/heather-3.jpg>

Figura: 45. La teoría llevada a la práctica Fuente: elaboración propia.

Figuras: de la 46 a la 48. Práctica artística para trabajar la simetría y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figuras: de la 44 a la 51. Práctica artística para trabajar la simetría y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figura: 52. Práctica artística para trabajar la simetría y la línea. Fuente: elaboración propia.

Figura: 53 obra del artista de referencia Daniel Kukla. Fuente: recuperada 17 enero, 2020, de https://godwinjohnson.weebly.com/uploads/4/5/2/2/45229741/3005172_orig.jpg

Figura: 54. Práctica artística para fomentar la observación y trabajar la metáfora. Taller intergeneracional. Fuente: Elaboración propia.

Figuras: de la 55 a la 59. Práctica artística para fomentar la observación y trabajar el reflejo y la metáfora visual. Taller intergeneracional. Fuente: Elaboración propia.

Figuras: de la 60 a la 62. Práctica artística para fomentar la observación y la interacción social desde una actividad intergeneracional. Imágenes capturadas del material audiovisual realizado como práctica artística en el que se han interconectado y plasmado todos los conceptos estudiados. Fuente: Elaboración propia.

Figura: 63, obra del artista de referencia Juan Luís Moraza "Trabajo absoluto" Fuente: recuperada 17 enero, 2020, de <http://csfundaciongnftest.cloudapp.net/mac/exposiciones/anteriores/trabajo-absoluto-juan-luis-moraza/>

Figuras: de la 64 a la 68. Práctica artística para trabajar el dibujo y la autoexpresión creativa, así como los conceptos de significación, connotación y denotación. Fuente: elaboración propia.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

- AMALIA VILLENA GARCÍA
- DNI: 74 644 217-V
- Lugar de nacimiento:
Granada
- Teléfono: 636 45 13 37
 - e- mail:
amaliavillena@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA REGLADA

- Máster oficial para el Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
- LICENCIADA, en Bellas Artes, especialidad en DIBUJO/PINTURA.
- MAESTRA, especialidad de EDUCACIÓN INFANTIL.
- DECA, para E. Infantil y Primaria.
- IDIOMAS: FRANCÉS- B2.

FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA,
PONENCIAS y PREMIOS

- 2018/20 Cursando el doble máster del MAES y Dibujo: Ilustración, cómic y creación audiovisual en la UGR.
- 2017 Doble máster de "GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES, MÁSTER EN PROGRAMAS Y ESPACIOS DE OCIO". Ofertado por: Campus Divulgación Dinámica. Universidad Sevilla. (800 horas).
- 2016 Premio a la innovación docente y reconocimiento por la Junta de Andalucía por la organización, realización y puesta en marcha del álbum ilustrado de los "*Frutis Deportistas: una experiencia para educar en salud 2012- 8ªtemporada*".
- 2013 Estudio de investigación: "ARTE INFANTIL" El dibujo aprehendido; Facultad de BBAA de Granada.

- 2011 Comunicación "Los cuentos gigantes como recurso didáctico en la Educación Infantil", en el XII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Granada. (30 horas) ISBN: 978-84-96677-54-8 Depósito legal: M-46059-20112011.-
- 1996 Curso de "Aproximación a la Xilografía", impartido por Antje Wichtrey, organizado por la Obra Social y Cultural de la Caja General de Ahorros de Granada. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. (Del 21 al 28 de noviembre de 1996)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- 2013/20 Directora/ Docente del Centro de Estudios Artísticos "Taller de Arte Padul ART SUR", con atención a alumnado infantil y adulto.
- 2002/20 Colaboradora asociada/freelance con el Excmo. Ayuntamiento de Padul, dentro del Plan de formación continua que realiza la Concejalía de Educación y Cultura.
- 2017 Docente y coordinadora de actividades artísticas, en el la Escuela infantil Montessori La Paloma de Padul.
- 2016 Coordinadora, docente en la "II Edición RECREARTE2016". Plan de formación continua que realiza la Concejalía de Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Padul. (200h) [.http://www.elpadul.es/modules.php?name=New&file=print&sid=3138](http://www.elpadul.es/modules.php?name=New&file=print&sid=3138)
- 2016 Coordinadora, colaboradora en los cursos "En los Bordes, Naturaleza y arte contemporáneo". Presentación de Espacios de Intervención en el Pueblo de Padul. Centro Mediterráneo Universidad de Granada. (40h)
- 2016/15 Gestión, coordinación y realización de los nuevos murales que decoran el porche y la zona de juego del CEIP La Cruz de Dúrcal.
- 2015 Organización y realización de los murales del CEIP Olivarillo de Padul. Dentro de la 3er Encuentro de Cultura Urbana.
- 2015 Coordinadora, docente en la "I Edición RECREARTE2015". Plan de formación continua que realiza la Concejalía de Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Padul. (200h) <http://www.elpadul.es/modules.php?name=New&file=article&sid=2923>

- 2015 Organizadora, docente en el "I CURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DEL MAMUT". Plan de formación continua que realiza la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Padul. (20h)
- 2015 Comisaria de las exposiciones "POR LA PINTA TE CONOZCO", exposiciones colectivas simultáneas de los alumnos del "Taller de Arte ART SUR". Lugares de Exposición Escuelas de Balina y Café Central de Dúrcal. (Del 29 de mayo al 15 de julio)
- 2014/15 Comisaria de la exposición "POR LA PINTA TE CONOZCO", exposición colectiva de los alumnos del "Taller de Arte ART SUR". Lugar de Exposición Excmo. Ayuntamiento de Padul. (Del 19 de diciembre de 2014 al 30 de marzo de 2015).

Universidad de Granada