

Memoria de proyectos de innovación y buenas prácticas docentes

A. Datos generales del proyecto de innovación y buenas prácticas docentes

Título	El aprendizaje y la transformación social a través del pensamiento crítico. La creación artística como instrumento para reflexionar sobre la realidad.		
Código	22-83	Fecha de Realización:	2022-2024
Coordinación	Apellidos	Chacón Gordillo	
	Nombre	Pedro David	
Tipología	Tipología de proyecto	Avanzados	
	Rama del Conocimiento	Didáctica de la Expresión Plástica	
	Línea de innovación	Dimensión 3. Adecuación de la docencia e innovación educativa a la sociedad actual. Línea 3.1. Mejora de las competencias docentes en la Universidad actual. Acciones para capacitar al profesorado en el ajuste de sus prácticas docentes a los requerimientos de la sociedad y universidad del siglo XXI.	

B. Objetivo Principal

Promover el pensamiento reflexivo y crítico en el alumnado mediante el uso de la creación artística, facilitando recursos para que los estudiantes puedan aplicar este enfoque en su futura práctica docente. Además, se busca conectar la teoría con la práctica a través de una enseñanza interdisciplinar e innovadora, utilizando la obra artística como herramienta para reflexionar sobre problemas sociales y entender la realidad desde diferentes perspectivas.

C. Descripción del proyecto de innovación y buenas prácticas docentes

Resumen del proyecto realizado: Objetivos, metodología, logros alcanzados, aplicación práctica a la docencia habitual, etc.

El proyecto desarrolló una propuesta educativa para que los alumnos de Educación Primaria y Educación Social elaboraran piezas artísticas reflexionando sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Este acuerdo, firmado por 193 países, tiene como propósitos principales frenar el cambio climático y la desigualdad social. Los futuros docentes reflexionaron sobre temas como la acción por el clima, la educación de calidad, la igualdad de género y la paz, la justicia y las instituciones sólidas. El objetivo fue promover el pensamiento reflexivo entre el alumnado y dotarles de recursos para ejercitarlo con sus futuros estudiantes mediante la creación artística. Este enfoque ayudó a comprender los problemas sociales y buscar posibles soluciones, utilizando metodologías pedagógicas basadas en los procedimientos y modelos de pensamiento propios de los artistas. El proyecto permitió estudiar la capacidad de los futuros docentes para poner en marcha un proceso creativo autónomo, aplicando *“visual arts-based participatory methods”*, especialmente en la educación relacionada con las artes visuales.

La metodología fue flexible, participativa y activa, adaptándose a la libertad individual del profesorado y del alumnado. Se organizaron debates en el aula y se tomaron decisiones sobre las temáticas de los proyectos, fomentando la participación y motivación de todo el alumnado. Se utilizaron instrumentos de indagación, como la creación de obras artísticas, y de observación, como diarios de campo y fotografías. Las fases del proyecto incluyeron el diseño del proyecto, el desarrollo y creación artística, la recogida de resultados y el análisis de estos.

Los alumnos produjeron piezas artísticas reflexionando sobre los ODS y desarrollaron habilidades para usar la creación artística como herramienta educativa. Se aplicaron métodos pedagógicos innovadores basados en

procesos creativos. A través de diarios de campo, dossiers, observaciones, debates y exposiciones, se evaluó si el alumnado promovía el pensamiento reflexivo y desarrollaba procesos de creación artística de calidad. El proyecto evidenció la necesidad de incorporar metodologías basadas en la reflexión y la creación artística en la docencia habitual. Estos métodos ayudan a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico y a comprender y abordar problemas sociales desde una perspectiva creativa y analítica. La creación artística se convirtió en una herramienta esencial para la enseñanza, permitiendo a los futuros docentes utilizar procesos creativos en su práctica educativa diaria. Además, se promovió la interdisciplinariedad y la innovación pedagógica en el ámbito educativo.

Summary of the Project (In English):

The project developed an educational proposal for Primary Education and Social Education students to create artistic pieces reflecting on the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda. This agreement, signed by 193 countries, aims to curb climate change and social inequality. Future teachers reflected on topics such as climate action, quality education, gender equality, and peace, justice, and strong institutions. The objective was to promote reflective thinking among students and provide them with resources to exercise it with their future students through artistic creation. This approach helped understand social problems and seek possible solutions, using pedagogical methodologies based on the procedures and thought models of artists. The project allowed studying the ability of future teachers to initiate an autonomous creative process, applying "visual arts-based participatory methods," especially in education related to visual arts.

The methodology was flexible, participatory, and active, adapting to the individual freedom of teachers and students. Classroom debates were organized, and decisions were made on project topics, fostering participation and motivation among all students. Both inquiry instruments, such as the creation of artistic works, and observation tools, such as field journals and photographs, were used. The project phases included project design, artistic development and creation, data collection, and analysis.

Students produced artistic pieces reflecting on the SDGs and developed skills to use artistic creation as an educational tool. Innovative pedagogical methods based on creative processes were applied. Through field journals, dossiers, observations, debates, and exhibitions, it was evaluated whether students promoted reflective thinking and developed quality artistic creation processes.

The project highlighted the need to incorporate methodologies based on reflection and artistic creation into regular teaching. These methods help students develop critical thinking and understand and address social problems from a creative and analytical perspective. Artistic creation became an essential teaching tool, allowing future teachers to use creative processes in their daily educational practice. Additionally, interdisciplinarity and pedagogical innovation in the educational field were promoted.

D. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos en este proyecto de innovación se basan en dos experiencias relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Primera experiencia: Acción por el clima a través del *stop-motion*

En esta experiencia, los futuros docentes crearon piezas audiovisuales mediante la técnica de animación *stop-motion* para reflexionar sobre el ODS 13, "Acción por el clima". Los participantes investigaron problemas como el vertido de residuos, la contaminación ambiental y el consumo de energías no renovables. A pesar de las dificultades técnicas, la experiencia sensibilizó a los docentes sobre los problemas ambientales y subrayó la necesidad de una mayor formación artística en su currículo.

Segunda experiencia: Salud y bienestar a través de la ilustración

En esta experiencia, los futuros docentes utilizaron la ilustración para reflexionar sobre el ODS 3, "Salud y bienestar". Abordaron temas de salud y bienestar, destacando especialmente los accidentes de tráfico. Las ilustraciones transmitieron el mensaje de forma clara y con calidad artística, demostrando la efectividad del arte para mejorar la conciencia y el compromiso con la salud y el bienestar.

Resultados Generales del Proyecto de Innovación Docente

Piezas artísticas reflexivas:

Los futuros docentes crearon piezas audiovisuales mediante la técnica de animación *stop-motion* para reflexionar sobre el ODS 13, "Acción por el clima". A través de esta actividad, investigaron problemas relacionados con el cambio climático, como el vertido de residuos, la contaminación ambiental y el consumo de energías no renovables. Las piezas artísticas resultantes demostraron una profunda comprensión y

sensibilización sobre estos problemas ambientales.

En la experiencia de ilustración, los futuros docentes reflexionaron sobre el ODS 3, "Salud y bienestar". Abordaron temas de salud y bienestar, destacando especialmente los accidentes de tráfico. Las ilustraciones creadas transmitieron el mensaje de forma clara y con calidad artística, mostrando la efectividad de la obra artística para reflexionar sobre problemas sociales y mejorar la conciencia y el compromiso de los futuros docentes.

Capacitación docente:

Las experiencias del proyecto permitieron a los futuros docentes desarrollar habilidades para usar la creación artística como herramienta educativa. Durante la experiencia de stop-motion, enfrentaron y superaron dificultades técnicas, subrayando la necesidad de una mayor formación artística en el currículo del Grado de Educación Primaria. Este proceso ayudó a los participantes a reconocer los beneficios de los procesos artístico-creativos para sensibilizar a su futuro alumnado sobre cuestiones ambientales.

De manera similar, la experiencia de ilustración permitió a los futuros docentes adquirir herramientas didácticas y artísticas que podrán utilizar en sus propios procesos de enseñanza. La práctica de reflexionar críticamente sobre temas de salud y bienestar a través del arte facilitó el desarrollo de un compromiso mayor hacia la mejora de la calidad de vida de las personas.

Innovación metodológica:

El proyecto aplicó métodos pedagógicos innovadores basados en procesos creativos, proporcionando una metodología flexible, participativa y activa. En la experiencia de stop-motion, la técnica de animación se combinó con la investigación y reflexión sobre el cambio climático, fomentando la participación y motivación de los estudiantes. Esta metodología demostró ser una herramienta efectiva para promover el pensamiento crítico y la capacidad de análisis entre los futuros docentes.

En la experiencia de ilustración, los participantes se inspiraron en artistas reconocidos y utilizaron técnicas creativas para abordar problemas de salud y bienestar. Este enfoque metodológico mejoró la calidad de las producciones artísticas y fortaleció la capacidad de los futuros docentes para integrar la reflexión y la interpretación en su práctica educativa, promoviendo una educación de calidad y relevancia para sus alumnos.

En resumen, el proyecto de innovación docente fomentó la creación de piezas artísticas reflexivas, desarrolló la capacitación docente en el uso de la creación artística como herramienta educativa e implementó métodos pedagógicos innovadores. Estos resultados demuestran la efectividad de integrar el arte y el pensamiento crítico en la formación de futuros docentes, promoviendo la sensibilización y la acción en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuyendo a la construcción de una sociedad más informada y comprometida.

Results obtained (In English)

The results obtained in this innovation project are based on two experiences related to the Sustainable Development Goals (SDGs).

First Experience: Climate Action through Stop-Motion

In this experience, future teachers created audiovisual pieces using stop-motion animation to reflect on SDG 13, "Climate Action". Participants investigated issues such as waste disposal, environmental pollution, and the consumption of non-renewable energy. Despite technical difficulties, the experience raised awareness among teachers about environmental issues and highlighted the need for greater artistic training in their curriculum.

Second Experience: Health and Well-Being through Illustration

In this experience, future teachers used illustration to reflect on SDG 3, "Health and Well-Being". They addressed health and well-being topics, particularly focusing on traffic accidents. The illustrations conveyed the message clearly and artistically, demonstrating the effectiveness of art in enhancing awareness and commitment to health and well-being.

General Results of the Innovation Project

Reflective Artistic Pieces:

Future teachers created audiovisual pieces using stop-motion animation to reflect on SDG 13, "Climate Action". Through this activity, they investigated issues related to climate change, such as waste disposal, environmental pollution, and the consumption of non-renewable energy. The resulting artistic pieces demonstrated a deep understanding and awareness of these environmental issues.

In the illustration experience, future teachers reflected on SDG 3, "Health and Well-Being". They addressed health and well-being topics, particularly focusing on traffic accidents. The created illustrations conveyed the message clearly and artistically, showing the effectiveness of artistic work in reflecting on social issues and improving the

awareness and commitment of future teachers.

Teacher Training:

The project experiences allowed future teachers to develop skills to use artistic creation as an educational tool. During the stop-motion experience, they faced and overcame technical difficulties, highlighting the need for greater artistic training in the Primary Education Degree curriculum. This process helped participants recognize the benefits of artistic-creative processes in raising awareness among their future students about environmental issues.

Similarly, the illustration experience allowed future teachers to acquire didactic and artistic tools that they can use in their own teaching processes. Reflecting critically on health and well-being issues through art facilitated a greater commitment to improving people's quality of life.

Methodological Innovation:

The project applied innovative pedagogical methods based on creative processes, providing a flexible, participatory, and active methodology. In the stop-motion experience, the animation technique was combined with research and reflection on climate change, fostering student participation and motivation. This methodology proved to be an effective tool for promoting critical thinking and analytical skills among future teachers.

In the illustration experience, participants were inspired by renowned artists and used creative techniques to address health and well-being issues. This methodological approach not only improved the quality of the artistic productions but also strengthened the ability of future teachers to integrate reflection and interpretation into their educational practice, promoting a quality and relevant education for their students.

In summary, the innovation project fostered the creation of reflective artistic pieces, developed teacher training in the use of artistic creation as an educational tool, and implemented innovative pedagogical methods. These results demonstrate the effectiveness of integrating art and critical thinking into the training of future teachers, promoting awareness and action around the Sustainable Development Goals and contributing to the construction of a more informed and committed society.

E. Difusión y aplicación del proyecto a otras áreas de conocimiento y universidades

El proyecto de innovación docente logró resultados significativos dentro del ámbito de la Educación Primaria. Los enfoques metodológicos innovadores y los procesos artísticos reflexivos desarrollados fueron adaptados y aplicados para promover el pensamiento crítico y la sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Difusión a través de publicaciones y conferencias:

Los resultados del proyecto fueron difundidos a través de la publicación de los siguientes capítulos de libro:

- Morales-Caruncho, X., Leiva-Gutiérrez, O. y Chacón-Gordillo, P. (2023). Proyecto de Innovación Educativa sobre la sostenibilidad y el cambio climático: El pensamiento crítico a través de la creación artística. En Barragán Martín, A. B., Martos Martínez, Á., Molero Jurado, M. M., Pérez Fuentes, M. del C., Simón Márquez, M. M. (Comps.) *Innovación Docente e Investigación en Educación y Ciencias Sociales: Experiencias de cambio en la Metodología Docente* (pp. 347-357). Dykinson
- Chacón-Gordillo, P. y Morales-Caruncho, X. (2023). El aprendizaje y la transformación social a través del pensamiento crítico. La creación artística como instrumento para reflexionar sobre la realidad. En A. Urrutia, N, Idoiaga, M. Gezuraga, N. Berasategi, I. Alonso y A. Romero (Eds.), *Innovación educativa en Educación Superior* (pp. 32-39). Universidad del País Vasco.
- Chacón-Gordillo, P., Morales-Caruncho, X. y Leiva-Gutiérrez, O. (2024). Educación artística y pensamiento crítico: Diseño y puesta en práctica de tres microproyectos con futuros docentes dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible. En *Respuestas a los desafíos para la mente motivada y creativa*. Peter Lang [ACEPTADO y en proceso de publicación]

Aplicación en otras áreas de conocimiento:

Los principios metodológicos y las actividades creativas implementadas en el proyecto pueden ser adaptados a otras disciplinas educativas, como Ciencias Sociales, Historia, Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Por ejemplo, en Ciencias Sociales e Historia, los estudiantes pueden utilizar la creación artística para reflexionar sobre temas como la justicia social, la equidad y los derechos humanos. En Ciencias Naturales y Educación Ambiental, los proyectos artísticos pueden enfocarse en la biodiversidad, la conservación y los impactos del cambio climático.

Integración en el currículo universitario:

Las universidades pueden incorporar las metodologías del proyecto en sus programas de formación docente y en otras carreras relacionadas con la educación y las artes. La inclusión de módulos específicos que promuevan el uso del arte como herramienta educativa para reflexionar sobre los ODS puede enriquecer la formación de futuros profesionales, equipándolos con habilidades críticas y creativas necesarias para abordar los desafíos contemporáneos.

Formación continua del profesorado:

El proyecto también puede ser utilizado como base para la formación continua del profesorado en activo. Talleres, cursos y seminarios basados en las metodologías y experiencias del proyecto pueden ser organizados para capacitar a los docentes en el uso de la creación artística como herramienta educativa. Estos programas de formación pueden contribuir a la actualización pedagógica de los docentes, fomentando prácticas innovadoras en sus aulas.

Colaboraciones interuniversitarias e interdisciplinarias:

Fomentar colaboraciones entre diferentes universidades y disciplinas puede ampliar el impacto del proyecto. La creación de redes académicas y de investigación que compartan un interés común en la educación, el arte y la sostenibilidad puede generar sinergias y nuevas iniciativas educativas. Estas colaboraciones pueden facilitar el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de proyectos conjuntos que aborden los ODS desde múltiples perspectivas.

En resumen, la difusión y aplicación del proyecto a otras áreas de conocimiento y universidades pueden multiplicar sus beneficios y contribuir significativamente a la formación de una ciudadanía global informada y comprometida con la sostenibilidad y la justicia social. La integración de metodologías artísticas en la educación puede transformar la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo una mayor conciencia y acción en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dissemination and application of the project to other areas of knowledge and universities (In English)

The educational innovation project achieved significant results within the realm of Primary Education. The innovative methodological approaches and developed reflective artistic processes were adapted and applied to promote critical thinking and awareness of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Dissemination through Publications and Conferences:

The project results were disseminated through the publication of the following book chapters:

- Morales-Caruncho, X., Leiva-Gutiérrez, O. y Chacón-Gordillo, P. (2023). Proyecto de Innovación Educativa sobre la sostenibilidad y el cambio climático: El pensamiento crítico a través de la creación artística. En Barragán Martín, A. B., Martos Martínez, Á., Molero Jurado, M. M., Pérez Fuentes, M. del C., Simón Márquez, M. M. (Comps.) *Innovación Docente e Investigación en Educación y Ciencias Sociales: Experiencias de cambio en la Metodología Docente* (pp. 347-357). Dykinson
- Chacón-Gordillo, P. y Morales-Caruncho, X. (2023). El aprendizaje y la transformación social a través del pensamiento crítico. La creación artística como instrumento para reflexionar sobre la realidad. En A. Urrutia, N, Idoiaga, M. Gezuraga, N. Berasategi, I. Alonso y A. Romero (Eds.), *Innovación educativa en Educación Superior* (pp. 32-39). Universidad del País Vasco.
- Chacón-Gordillo, P., Morales-Caruncho, X. y Leiva-Gutiérrez, O. (2024). Educación artística y pensamiento crítico: Diseño y puesta en práctica de tres microproyectos con futuros docentes dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible. En *Respuestas a los desafíos para la mente motivada y creativa*. Peter Lang [ACCEPTED and in the process of publication].

Application in Other Areas of Knowledge:

The methodological principles and creative activities implemented in the project can be adapted to other educational disciplines, such as Social Sciences, History, Natural Sciences, and Environmental Education. For example, in Social Sciences and History, students can use artistic creation to reflect on topics such as social justice, equity, and human rights. In Natural Sciences and Environmental Education, artistic projects can focus on biodiversity, conservation, and the impacts of climate change.

Integration into University Curricula:

Universities can incorporate the project's methodologies into their teacher training programs and other education and arts-related degrees. Including specific modules that promote the use of art as an educational tool to reflect on the SDGs can enrich the training of future professionals, equipping them with critical and creative skills necessary to address contemporary challenges.

Ongoing Teacher Training:

The project can also be used as a basis for the ongoing training of active teachers. Workshops, courses, and seminars based on the project's methodologies and experiences can be organized to train teachers in the use of artistic creation as an educational tool. These training programs can contribute to the pedagogical update of teachers, fostering innovative practices in their classrooms.

Inter-University and Interdisciplinary Collaborations:

Encouraging collaborations between different universities and disciplines can expand the project's impact. Creating academic and research networks that share a common interest in education, art, and sustainability can generate synergies and new educational initiatives. These collaborations can facilitate the exchange of best practices and the development of joint projects that address the SDGs from multiple perspectives.

In summary, the dissemination and application of the project to other areas of knowledge and universities can multiply its benefits and significantly contribute to the formation of a globally informed and committed citizenry focused on sustainability and social justice. Integrating artistic methodologies into education can transform teaching and learning, promoting greater awareness and action around the Sustainable Development Goals.

F. Estudio de las necesidades para incorporación a la docencia habitual

El proyecto evidenció la necesidad de incorporar metodologías basadas en la reflexión y la creación artística en la docencia habitual. Estas metodologías no solo ayudan a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico y a comprender y abordar problemas sociales desde una perspectiva creativa y analítica, sino que también promueven una mayor participación y motivación en el aula. La incorporación de estas metodologías en la formación docente requiere una actualización del currículo, incluyendo módulos específicos que capaciten a los futuros docentes en el uso de herramientas y técnicas artísticas como parte integral de su práctica educativa. Además, es esencial proporcionar recursos adecuados y formación continua para que los docentes en activo puedan integrar estas prácticas innovadoras en sus aulas. Esto contribuirá a una enseñanza más interdisciplinaria y relevante, que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos contemporáneos de manera crítica y creativa.

G. Puntos fuertes, las dificultades y posibles opciones de mejora**Puntos fuertes:**

- Combinar el arte con el pensamiento crítico y la sostenibilidad ofrece una experiencia multisensorial, promoviendo una comprensión más profunda y duradera de los temas tratados.
- La creación artística fomenta el análisis y la evaluación efectiva de problemas de sostenibilidad, promoviendo soluciones innovadoras y el pensamiento independiente.
- Las metodologías flexibles y participativas aumentan la motivación y el compromiso de los estudiantes, haciendo el aprendizaje más significativo.
- La aplicación de métodos pedagógicos innovadores mejora la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, proporcionando enfoques novedosos para temas complejos.
- El proyecto no solo aumenta la conciencia sobre los problemas de sostenibilidad, sino que también incentiva la acción directa, generando un impacto positivo en la sociedad.

Dificultades:

- La implementación exitosa requiere materiales artísticos, capacitación docente y acceso a expertos en sostenibilidad, sin los cuales puede ser difícil mantener la calidad del proyecto.
- Evaluar el impacto en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y sostenibilidad es complejo, necesitando métodos de evaluación efectivos.
- Técnicas como el *stop-motion* presentan desafíos que requieren tiempo y recursos adicionales para ser superados.
- Algunos docentes prefieren métodos tradicionales, lo que dificulta la adopción de enfoques pedagógicos innovadores.
- La falta de materiales adecuados para la creación artística en el aula es una barrera significativa.

Opciones de mejora:

- Implementar programas de formación continua para capacitar a los docentes en metodologías artísticas y creativas, superando barreras técnicas y resistencia al cambio.
- Proveer a las escuelas con los recursos necesarios para la creación artística, asegurando que los estudiantes tengan las facilidades adecuadas.
- Actualizar el currículo de formación docente para incluir módulos sobre el uso de la creación artística como herramienta educativa.

- Fomentar la colaboración entre profesores de arte, ciencias y otras disciplinas para enriquecer el enfoque del proyecto y compartir recursos.
- Establecer un sistema de seguimiento y evaluación para medir el progreso de los estudiantes en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y sostenibilidad.

En resumen, la integración de metodologías artísticas en la docencia puede transformar la enseñanza, promoviendo una mayor conciencia y acción sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La formación continua, la mejora de infraestructuras y la actualización curricular son clave para superar las dificultades y maximizar los beneficios del proyecto, contribuyendo a una educación más crítica, creativa e interdisciplinaria.