

TFG

**PROPUESTA DE METODOLOGÍAS
ALTERNATIVAS A LA PLÁSTICA
TRADICIONAL EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA**

**EXPERIENCIA DE CAMPO POR MEDIO DE TALLERES ARTÍSTICOS
EXTRAESCOLARES**

**Presentado por Begoña García Martínez
Tutora: María Susana García Rams**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2016-2017**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Numerosos estudios demuestran la importancia que posee una educación rica en artes durante la etapa escolar, importancia que se reflejará tanto en el presente del alumno como en su futuro como adulto. En este trabajo se realiza una pequeña investigación sobre metodologías artísticas alternativas al modelo tradicional reglado de la educación primaria, apoyada en talleres artísticos, para aunar poco a poco los beneficios que el arte puede aportar al desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños, partiendo de la idea de que para que sea una asignatura productiva, la educación artística debe abarcar tres aspectos esenciales en el desarrollo educativo del alumnado: utilizar la práctica artística para forjar un fuerte bienestar personal, para potenciar la creatividad, y para alfabetizar visualmente en la era de la producción masiva de imágenes.

Educación artística, bienestar, creatividad, alfabetización visual, infancia

ABSTRACT AND KEYWORDS

Numerous studies demonstrate the importance that has a rich arts education during the school stage, and that importance will be reflected in the present of the students and in their future as an adult. This project represents a small research on alternatives ways of arts education in front of the traditional one to extract all the benefits that art can bring to the cognitive development of children, coming to the conclusion that to make it a productive subject it must cover three essential aspects in the educational and emotional development of students: use art to forge a strong personal well-being, to enhance the creativity, and to visually literate in the era of mass production of images.

Arts education, well-being, creativity, visual literacy, childhood

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer este trabajo a aquellos profesores que a lo largo de mis años de estudiante pusieron todo su entusiasmo para que mi educación tuviese lugar; a mis niños, que sin ellos saberlo, tanto han hecho por este proyecto; a mis padres, que aunque unas veces más que otras, siempre han aceptado todas las causas que he querido defender; a mis amigas Sara y Mar, por ser constantes en el tiempo y haber desarrollado un exitoso sistema de complementación; y a cierta persona con la que tiempo atrás se decidió tomar caminos separados, y que todavía hoy no sabe lo mucho que hizo para que aprendiese a arriesgar, a valorar más mis sueños, y a aceptarme y a quererme tal y como soy de pies a cabeza.

Pero sobre todo quiero agradecer este trabajo a todas las personas con las que comparto sueños, a pesar de no conocerlas, que construyen día a día y poquito a poquito una sociedad mejor, que no cruzan los brazos ante las causas injustas y saben retar a la palabra utopía.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS.....	7
3. METODOLOGÍA	8
4. MARCO TEÓRICO	9
5. PROPUESTA DE NUEVAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLAR	12
5.1. FUNDAMENTACIÓN	14
5.2 .LOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.....	15
5.2.1. El arte como mejora del bienestar personal	16
5.2.2. El arte como potenciador de la creatividad.....	18
5.2.3. El arte como medio de alfabetización visual	21
5.3 .TALLERES ARTÍSTICOS	23
5.3.1. Desarrollo.....	24
6. CONCLUSIONES.....	26
7. BIBLIOGRAFÍA	27
8. ANEXOS	30
8.1. DIARIO DE TALLERES	30
8.2. ÍNDICE DE IMÁGENES	42

1. INTRODUCCIÓN

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo¹

Por muchos años que pasen desde la enunciación de las palabras de Nelson Mandela, éstas seguirán teniendo la misma fuerza y cordura. Nunca dejamos de aprender, nacemos con una mochila en la espalda que vamos llenando de conocimiento a cada paso que damos, aunque no siempre los mejores saberes son los que se muestran en los libros de texto. Quizás se aprende más de las personas que nos rodean y de los valores que aportan a nuestro desarrollo personal que de las fórmulas y ecuaciones que nos brinda el libro de matemáticas. Todos ganamos cuando un niño aprende a escuchar y respetar las opiniones de los demás, cuando aprende a amar la naturaleza o cuando cede su asiento a una persona mayor en el autobús.

Para este fin se hace necesaria una educación de calidad, rica en valores, que no ponga límites a la imaginación de un niño, a sus emociones, y que sea capaz de innovar. Esta educación exige tiempo de preparación y de espera, pero sobre todo exige entusiasmo, ganas de cambiar lo establecido y mentes abiertas capaces de aceptar retos y proyectos dinámicos.

Desde mi posición de estudiante de Bellas Artes quiero aportar mi granito de arena, concretamente al cambio en la educación artística ²en las aulas escolares de primaria, para dar relevancia al papel de los lenguajes dentro de las instituciones educativas para el desarrollo natural intelectual y emocional del alumnado, ayudando a conseguir que los niños se conviertan en los adultos que quieren ser.

Dicho esto, ¿qué importancia posee el arte dentro del proceso educativo? El arte está estrechamente ligado a la creatividad, y también ligado a la transversalidad³. De esta manera, gracias a una formación rica en artes durante la etapa escolar estamos potenciando la creatividad, lo que se traduce en la capacidad de inventar diversas soluciones efectivas con facilidad frente a un contratiempo, y a su vez, trabajamos la transversalidad, es decir, la

---

¹ MANDELA, Nelson (1918 – 2013)

² La educación artística se ramifica en arte, música, danza y teatro, y escritura creativa. Dada mi formación, mi proyecto se centrará en la rama del arte, por lo que cada vez que me refiera a "educación artística" me referiré a esta misma.

³ GOLEMAN, Daniel (2000). *El espíritu creativo*, p.73

capacidad de traspasar esas soluciones efectivas a diversos ámbitos, ya sea resolviendo un problema de matemáticas, preparando un succulento manjar cuando en la nevera no hay gran cosa, o en la presentación de una nueva propuesta de proyecto para una empresa de diseño.

Pero el arte no sólo motiva a que seamos más creativos, también nos ayuda a ser críticos, a ser capaces de crear nuestra propia opinión sobre aquello que nos rodea, ¿y por qué? Porque el arte nos ayuda a conectar con nosotros mismos, a conocernos, nos permite expresar nuestro interior, nos humaniza; y de la misma manera ayuda a que conectemos con nuestro exterior, ejercitando y entrenando nuestra percepción de la realidad⁴.

Estas fueron las ideas que me condujeron a decantarme por la temática de la educación artística escolar para mi proyecto. Siempre he estado interesada por temas educativos, ya que desde mi punto de vista todo el tiempo que invirtamos en educación será tiempo que invirtamos en la construcción de una sociedad mejor.

Esta idea se reafirmó cuando entré a trabajar en un colegio de primaria como instructora de talleres artísticos en horario extraescolar, y pude analizar de primera mano como interactuaban los niños con el arte, llevándome instintivamente a la realización de este trabajo, junto a la influencia de figuras como María Acaso, Javier Abad, Lev Vigotsky o sistemas educativos alternativos como Montessori o Waldorf.

En este TFG hablaré pues de la educación artística reglada y de cómo proponer cambios más estimulantes para aprovechar al máximo las posibilidades evolutivas que nos brinda el arte. Para ello hablaré primero de los objetivos que me he propuesto, de la metodología que he seguido para desarrollarlos y de los referentes que he escogido para fundamentarme.

Tras ello, en el cuerpo central, se habla en primer lugar de la educación y de la situación del arte en ella, y de los beneficios que posee la educación artística. A continuación encontramos la idea principal del trabajo, tres aspectos esenciales que debería tratar la educación artística en las escuelas: el bienestar personal, la creatividad y la alfabetización visual. Seguido introduzco las prácticas de los talleres artísticos que he realizado como trabajo de campo, y los relaciono con todo lo investigado durante el proyecto de TFG. Por último se encuentra mi conclusión final.

En el apartado de anexos he adjuntado el diario de talleres con la descripción detallada de cada actividad y sus imágenes.

---

⁴ GARCÍA GARRIDO, Celia (2012). *¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva.*

2. OBJETIVOS

Como en todo proyecto, se persiguen unos objetivos concretos que sirven de guía para el correcto desarrollo del mismo y funcionan como agentes motivadores. En mi trabajo se persiguen exactamente tres, todos de la misma relevancia para mí y que me han orientado de la misma manera.

El primer objetivo que persigo con la realización de este trabajo es el de demostrar, por medio de mis investigaciones y prácticas, la importancia que posee el arte dentro del sistema educativo para el correcto desarrollo emocional y cognitivo del alumnado. Es una realidad que la educación artística va perdiendo presencia curso tras curso para dar más espacio a asignaturas que se consideran más importantes para la formación de un niño y más útiles para los trabajos que desempeñarán en el futuro⁵.

El segundo objetivo de mi proyecto se centra en la importancia que supone para mí dedicar tiempo a colaborar con la sociedad del futuro de la mejor manera posible, y es por ello que deseo contribuir a esta causa proponiendo actividades educativas artísticas más dinámicas que ayuden al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto se debe a que comprendo el arte como una eficaz herramienta educativa, como una poderosa pieza clave en el desarrollo intelectual de un niño. Deseo inculcar arte de una manera interesante y amena en la que cada niño siga su propio ritmo de aprendizaje aprovechando las posibilidades que les brinda el arte, sin pretender crear niños artistas. Aunque de la misma manera, me gustaría ayudar a desarrollar el talento artístico innato de aquellos niños que así lo posean.

Y por último, el tercer objetivo de mi proyecto busca ayudarme a mí misma, a reforzar mi visión de futuro para encaminarme en aquello que quiero conseguir cuando finalice mis estudios. Deseo que este proyecto sea el inicio de mis investigaciones para descubrir hasta donde se puede fusionar el arte con la educación de manera que se extraigan todas sus ventajas y se refuercen las demás asignaturas; hasta donde motivar al alumnado para sentirse más cómodos en el ámbito educativo y evitar así el temido fracaso escolar; y hasta donde el arte puede ayudar a formar personas con una ética más sólida de mentes abiertas y tolerantes.

---

⁵ ROBINSON, KEN (2006). *Do schools kill creativity?* Charla TED: https://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson

3. METODOLOGÍA

Una vez tuve claro cuál iba a ser el eje central de este trabajo y busqué a la docente idónea para que me orientase en mi proyecto, me dispuse a planificar el proceso por el cual iba a desarrollar mis ideas y conseguir así mis objetivos.

El primer paso consistió en un breve proceso de investigación a grandes rasgos para encontrar referentes que fundamentaran mi idea y poder así desarrollarla, buscando también proyectos prácticos que me sirvieran de guía y analizar de esta manera cómo podría englobar la parte teórica con la práctica.

Tras este paso, el siguiente consistía en estructurar el diseño del trabajo, es decir, en hacer la lista de todas aquellas cosas que debía incluir en mi proyecto. De esta manera concluí que mi trabajo sería de carácter investigativo mayoritariamente, analizando los referentes escogidos y aportando ideas propias, y estaría reforzado con unas prácticas de talleres artísticos con niños y niñas de primer ciclo de primaria donde se pondría en práctica lo analizado en el primer punto.

El tercer paso consistió en un proceso de investigación más exhaustivo que el anterior, en el que estuve varios meses involucrada para formar una base de conocimientos que me permitiese ampliar mis competencias sobre el eje central del proyecto y lo pudiese desarrollar sin grandes dificultades. El hecho de realizar un trabajo sobre educación me creó ciertas inseguridades, ya que mis conocimientos sobre pedagogía, psicología y didáctica no eran muy elevados, pero gracias a indagaciones sobre el tema y al descubrimiento de figuras como Javier Abad y María Acaso⁶ mis temores descendieron y me aportaron la seguridad necesaria para continuar mi itinerario.

Después de este periodo de investigación tocaba pasar a la parte práctica. Realicé un diseño de actividades que pusiesen en práctica las conclusiones a las que llegué anteriormente, y para ello realicé una programación de actividades artísticas para desarrollar durante los meses de mayo y junio en los centros educativos donde he trabajado.

Por último, tras haber realizado el grosó del trabajo me dispuse a realizar la redacción de la memoria, poniendo en orden mis ideas, y desarrollando también la parte de anexos.

---

⁶ Javier Abad y María Acaso son dos docentes universitarios del ámbito de la educación artística e investigadores de nuevas pedagogías artísticas. En el punto 4 de este proyecto queda mejor resumida sus respectivas figuras.

4. MARCO TEÓRICO

Para desarrollar mi trabajo fundamenté mis investigaciones en las teorías y proyectos de diversos profesionales y colectivos que también han trabajado o trabajan la creatividad en la etapa infantil, el arte en la educación o sobre la renovación de la educación en general⁷:

- **María Acaso:** Profesora titular del área de didáctica de la expresión plástica en la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Es la figura más influyente para mi proyecto dado que sus investigaciones se centran en la renovación de la educación artística y la educación en general dentro del sistema educativo español. Sus ensayos *La educación artística no son manualidades*, *Pedagogías Invisibles* y *RedEvolution* han sido de gran ayuda para el proceso investigativo de mi trabajo y para determinar su estructura. En ellos se propone un cambio en la educación mediante la ruptura de las jerarquías alumno-profesor, humanizar los espacios educativos, la emigración del arte a las demás disciplinas y descentrar las manualidades de los métodos de educación artística para dar paso a los lenguajes visuales.
- **Lev Vigotsky:** Bielorrusia, 1896. Psicólogo. Desarrolló diversas teorías sobre el aprendizaje y la creatividad, afirmando que ésta última es existente en todos los humanos, no sólo perteneciente a los genios, y que gracias a ella se interiorizan las estructuras de pensamiento. Para este trabajo utilicé de referente su libro *La imaginación y el arte en la infancia*, donde analiza el desarrollo de la imaginación artística en la etapa infantil, aportando una visión científica y psicológica sobre la vinculación de la creatividad al desarrollo cognitivo infantil.
- **Javier Abad Molina:** Artista visual y profesor de educación artística. Sus investigaciones se sitúan en la innovación de la Didáctica de la Expresión Artística y el papel de la creatividad en la educación, sobre todo a través de juegos con instalaciones artísticas. La figura de Javier Abad en la influencia de mi trabajo es importante dadas las ideas que defiende el artista y con las que estoy totalmente de acuerdo: el arte

---

⁷ He citado en este punto las figuras más influyentes para mi trabajo. Existen otras que he ido nombrando a lo largo de la redacción del proyecto y que he citado a pie de página para vincular sus trabajos a la causa de este proyecto, pero que no han sido tan relevantes y con investigaciones tan enriquecedoras como los que muestro aquí.

en las escuelas sirve para transmitir valores y cultura; el arte contemporáneo debe integrarse en la educación a favor de la innovación; y sobre todo, por las didácticas dinámicas que desarrolla con las que intenta unificar arte y educación.

- **Joan Fontcuberta:** Barcelona, 1955. Artista, docente y crítico especializado en fotografía. La máxima que rige su trabajo se basa en que las imágenes siempre mienten, ya que por instinto analizamos únicamente lo que se muestra en la fotografía y no lo que hay detrás. Su constante cuestionamiento de aquello considerado verídico ha ejercido una gran influencia para mi trabajo, concretamente para el apartado de alfabetización visual, ya que en él pretendo que los niños aprendan, de una manera adaptada a sus capacidades, desarrollar un pensamiento crítico ante las imágenes y adquirir una opinión propia. Para el desarrollo de este punto ha sido de gran ayuda su ensayo *El beso de Judas*, el cual trata el tema de la sustitución de la realidad por la fotografía.
- **Ken Robinson:** Liverpool, 1950. Educador, escritor y conferenciante centrado en investigaciones sobre la creatividad, la innovación y la importancia de las artes en el contexto escolar con el fin de cambiar el modo en el que se educa a los niños en las escuelas, siendo sus trabajos de gran influencia a nivel mundial. Robinson cuestiona los sistemas escolares actuales a favor de cultivar la creatividad y reconocer los diferentes tipos de inteligencias con el fin de sacar lo mejor de cada alumno. Sus charlas TED han sido de gran importancia para marcar diversas directrices de este trabajo.
- **Fundación Marcelino Botín:** Creada en Cantabria en el año 1964 con el fin de promover el desarrollo social. Actualmente explora nuevas formas de detectar el talento creativo y apostar por él mediante el desarrollo de programas de educación, ciencia y arte. Aquello que me ha ayudado en mi proyecto son los informes sobre creatividad que lanzó el centro en los años 2012 y 2014, en los que se habla sobre la importancia del fomento de la creatividad en la escuela como eje fundamental de la educación, y sobre la relación de las artes y la creatividad. Para estos informes se contó con la ayuda de diversos profesionales tales como el inglés Christopher Clouder, experto en educación socioemocional; Susanne Müller-Using, filósofa alemana investigadora en educación y estudios culturales; o Belinda Heys, investigadora inglesa centrada en la creación de estilos de vida sostenibles para el futuro, entre otros muchos profesionales.

- **Métodos de enseñanza alternativos:** Los sistemas de educación alternativa nos demuestran que otros métodos de aprendizaje son posibles y funcionan, algo especialmente motivador en el desarrollo de este trabajo. Pese a la variedad de pedagogías, todas ellas muestran un punto en común: potenciar la independencia y la autonomía de los alumnos desde el principio, basándose en la idea de que los estudiantes tienen que desear aprender para que la educación tenga éxito. Los métodos de enseñanza alternativa llevan décadas funcionando tanto dentro como fuera de España, bajo la dirección de maestros especializados que aportan a los alumnos el material necesario para que sean más autodidactas y su figura es más la de mediador que la de instructor. Los métodos que más han aportado en cuanto a ideología a este proyecto son Waldorf, Montessori y la escuela italiana de Reggio-Emilia. La pedagogía Waldorf se centra en la capacidad de los niños para imitar, imaginar y experimentar adaptándose a su desarrollo y despertando curiosidad e interés sobre el mundo que le rodea. Dicho desarrollo se debe realizar en un ambiente libre y cooperativo, sin exámenes, reforzándose en el arte y en los trabajos manuales. El método Montessori sigue la máxima de que nadie puede ser libre a menos que sea independiente, siendo su objetivo primordial que los niños adquieran la máxima independencia física y psíquica aprendiendo a pensar por sí mismos. Para ello se hace necesaria la creación de un entorno estimulante para que cada niño desarrolle su propio método de aprendizaje siguiendo su curiosidad innata y avancen en su conocimiento para descubrir el mundo por medio de sus propias experiencias. Y por último, la escuela Reggio-Emilia nace en el año 1945 de mano de Loris Malaguzzi, quien fijó los principios básicos que debían regir la escuela: El niño es el protagonista de todo el proceso, con una capacidad innata para construir su aprendizaje; los docentes acompañan a los alumnos en su proceso de aprendizaje; el espacio del aula debe ser como un tercer maestro, con un diseño cuidado y un uso del espacio inteligente; la familia debe estar presente en la educación, adoptando un rol activo en las experiencias de aprendizaje que sus hijos desarrollarán en el aula; y por último, los talleres artísticos de mano de músicos, bailarines o artistas deben ser esencial dentro de este enfoque educativo, ya que aportan gran riqueza al desarrollo de aprendizaje propio de cada niño.

5. PROPUESTA DE NUEVAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESCOLAR

El mundo evoluciona cada vez más rápido, y por esta razón hay que adaptar la escuela a las nuevas necesidades, o como María Acaso afirma en su libro *rEDUvolution*, no podemos seguir teniendo dinámicas propias del siglo XX cuando nuestros alumnos demandan sistemas adaptados al siglo XXI, sistemas del ahora⁸.

Desde siempre la sociedad se ha basado en resultados, dejando de lado el proceso y lo aprendido en él, pero en el ámbito de la educación es bien sabido que lo importante son los resultados que se obtienen a largo plazo. Razones cómo esta son las que llevan a crear programas de calidad para la educación, programas centrados en el aprendizaje como proceso y no únicamente como resultado. La educación es algo que nos rodea y nos afecta a todos por igual⁹, nos estamos educando constantemente, no únicamente en la etapa escolar, es aquello que nos conduce al futuro, y por lo tanto, es algo en lo que debemos esforzarnos para conseguir su constante mejora.

Otro aspecto que se debería tener en cuenta en una educación rica en valores, según la pedagogía Montessori, es el de capacitar a los alumnos para cuestionarse lo establecido, para que ejerciten su pensamiento crítico y que elijan de esta manera sus propios valores de manera consciente, todo esto teniendo en cuenta que cada alumno es diferente, con realidades diversas y con ritmos de aprendizaje dispares, por lo que se debe crear programas abiertos que den cabida a la diversidad del alumnado.

Dentro de estos programas educativos de renovación se hace necesaria la educación artística para todos los estudiantes. El arte es una valiosa herramienta de transformación educativa y social que enriquece la vida, además de formar individuos críticos y conscientes, y por ello hay que ofrecer a los niños experiencias artísticas de calidad, lo que ayudará a que tengan más capacidad para desarrollar sus potenciales.

---

⁸ ACASO, María (2013). *rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación*.

⁹ ACASO, María (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*.

Pero por desgracia, si examinamos los horarios escolares veremos que las asignaturas objetivas (matemáticas, geografía, lengua...) poseen un lugar privilegiado, ya que se consideran más útiles para los trabajos que los alumnos desempeñarán en el futuro. Debido a esta jerarquización quizá haya montones de niños que han pensado que no eran competentes y no servían para estudiar por no ser buenos en mates ,pero sí en artes, o como Ken Robinson afirma “todos los niños tienen talentos tremendos que desperdiciamos sin piedad”¹⁰, y la mejor forma de potenciarlos es mediante asignaturas subjetivas tales como teatro, danza, música o talleres de escritura creativa para que los alumnos tengan una amplia gama de materias básicas con las que puedan descubrir su verdadero potencial. Al insistir en separar y dividir el conocimiento en diferentes disciplinas las escuelas amplían la distancia entre razonamiento y sentimiento, y en lugar de integrar las dimensiones de conocimiento se incrementa la sensación de fragmentación¹¹.

El modo en que la sociedad y la escuela tratan al arte es un ejemplo para los niños de lo que los adultos valoran. Para la sociedad, se asocia a la infancia el placer de crear mediante colores y formas, por lo que los adultos no suelen tomárselo muy en serio a medida que van creciendo, provocando un apagamiento progresivo de la imaginación durante la adolescencia. Para las escuelas, la asignatura de plástica tradicional se centra normalmente en dibujar y producir imágenes, considerándola más como un pasatiempo que como algo enriquecedor para nuestro conocimiento. La producción de manualidades es el eje central en el arte escolar, trabajos manuales que deben ser bellos y gustar, valorando el resultado y no el proceso, entretienen al alumno y están exentos de análisis crítico¹². Esto demuestra que las actividades relacionadas con la educación artista se desvinculan del pensamiento intelectual, dejan de ser una actividad para ejercitar el cerebro y se centran únicamente en la habilidad manual. Con este trabajo pretendo dar la vuelta a estas declaraciones y demostrar que el arte supone un excelente ejercicio de raciocinio, además de ser una actividad ampliamente completa que refuerza numerosas facetas de nuestro proceso de aprendizaje.

---

¹⁰ ROBINSON, KEN (2006). *Do schools kill creativity?* Charla TED:
https://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson

¹¹ V.V.A.A (2012). *¡Buenos días creatividad! Hacia una educación que despierte la capacidad de crear.*

¹² ACASO, María (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual.*

5.1. FUNDAMENTACIÓN

¿Y por qué es tan importante la inclusión de una educación artística de calidad dentro del sistema educativo? Según Vigotsky¹³, la importancia de fomentar la creación artística en la etapa escolar reside en que los niños deberán conquistar su futuro por medio de su imaginación creadora, y ninguna actividad mejor que el arte para promover este fin.

Si nos fijamos en análisis más contemporáneos, los estudios de la Fundación Botín¹⁴ afirman que los alumnos que reciben una educación rica en artes obtienen mejores resultados académicos, poseen un comportamiento más cívico y tienen más probabilidades de continuar sus estudios que los alumnos que han recibido una escasa formación educativa en artes. Otros beneficios concluidos por estos estudios determinan que la educación rica en artes mejora la actitud de los estudiantes respecto al centro escolar, incrementan la cooperación y el respeto entre docentes y alumnos, poseen una mayor asistencia escolar y una mayor concentración en las aulas.

En otro estudio más exhaustivo, Caterall¹⁵ determinó que los alumnos con una formación rica en artes tenían una mayor probabilidad de involucrarse en tareas de voluntariado, mayor probabilidad de establecer relaciones fuertes, mayor probabilidad de votar y mayor probabilidad de matricularse en la universidad. Estos beneficios, que se encuentran únicamente en programas de buena calidad, continúan en etapas posteriores de la vida.

Cambiando de ámbito, en la XXX Conferencia General de la UNESCO¹⁶ se propuso promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño y del adolescente por considerar que la educación artística genera una influencia positiva en el desarrollo académico y personal del alumno, inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos, estimula diversas capacidades (imaginación, expresión oral, habilidad manual, memoria, concentración...) e incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia identidad.

---

¹³ VIGOTSKY, Lev (1930). *La imaginación y el arte en la infancia*.

¹⁴ V.V.A.A (2012). *¡Buenos días creatividad! Hacia una educación que despierte la capacidad de crear*.

¹⁵ V.V.A.A (2012). *¡Buenos días creatividad! Hacia una educación que despierte la capacidad de crear*.

¹⁶ UNESCO (2000). *Actas de la XXX Conferencia General*. París

¿Y qué es lo que hace que una educación rica en artes se considere de calidad? Según Anne Bamford¹⁷, los indicadores de calidad se basan en que se trabaje cooperando entre los docentes para la planificación, valoración y evaluación de los programas; dar oportunidades al alumnado para la presentación de sus trabajos en público; asumir riesgos, resolverlos y reflexionar sobre ellos; establecer programas flexibles y sin límites fijos en las estructuras; accesibilidad para todos los niños; aprendizaje profesional continuo para profesores, artistas y comunidad; y crear vínculos activos entre escuelas y organizaciones artísticas.

Respecto al último indicador, actualmente en Europa existen numerosos programas en los que se promueve el acercamiento de los artistas a las escuelas, como el *Creative Partnerships* en Inglaterra, donde artistas y profesores cooperan en torno a la mejora de la escuela y el aprendizaje. Programas similares se encuentran en Noruega, Austria, Bélgica o Países Bajos. También es destacable la existencia de los agentes creativos en Malta, que trabajan juntos a los profesores para dar enfoques creativos a la enseñanza.

5.2 .LOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Tras estas investigaciones y tras profundizar de una manera más exhausta en el tema, pensé en cómo podría ser la dinámica de un aula artística para poder absorber todos los beneficios que el arte puede aportar al desarrollo cognitivo de un niño en etapa escolar. Mi conclusión se basó en que la educación artística debería basarse sobre tres pilares fundamentales: utilizar el arte para mejorar el bienestar personal del alumnado, utilizar el arte como potenciador de la creatividad, y alfabetizar visualmente en la era visual por medio del arte.

El pilar del bienestar personal por medio del arte se basa en que el tiempo que dedicamos a la expresión artística es un tiempo que dedicamos a observarnos a nosotros mismos, y a la vez reflexionamos sobre la realidad, por lo tanto se genera una vía de comunicación entre lo interno y lo externo propio de cada persona produciendo un bienestar mental que se transmite a las personas de nuestro entorno. El pilar de la creatividad por medio del arte se centra en potenciarla al máximo por medio de la actividad artística, ya que es lo que nos permite evolucionar, y por eso es necesario su desarrollo para el progreso de la sociedad. Y el último pilar, el de la alfabetización visual, se basa en analizar la cultura visual de manera crítica y deshaciendo así las trampas

---

¹⁷ V.V.A.A (2012). *¡Buenos días creatividad! Hacia una educación que despierte la capacidad de crear.*

visuales, saber llegar a lo que hay detrás del mundo sobresaturado de imágenes en el que vivimos y evitar que se adquiera una postura pasiva frente a dicha oleada.

¿En qué nos ayudaría este tipo de pedagogía artística? Gracias al fomento de estos aspectos nos aseguramos de que aportamos nuestro granito de arena para que los alumnos sean personas capaces de desarrollar su potencial creativo, de que no tendrán miedo a la innovación y de que serán capaces de afrontar el progreso; de que son personas con un bienestar interno y externo que conectan con el mundo que les rodea; y de que son personas que no se dejan engañar ante las jerarquías de poder que se ejerce en la cultura visual.

5.2.1. El arte como mejora del bienestar personal

Para el desarrollo de este punto me he apoyado en las teorías sobre la actividad artística infantil de Lev Vigotsky con su ensayo *La imaginación y el arte en la infancia*; en el libro de María Acaso *La educación artística no son manualidades*, en el que se muestran propuestas alternativas a la docencia artística tradicional; en la idea de arte comunitario en las escuelas de Javier Abad; y en las propias experiencias analizadas dentro de mis talleres artísticos escolares.

El tiempo que dedicamos a la expresión artística es un tiempo que dedicamos a observarnos, a enfrentarnos a nosotros mismos. Mientras los niños están desempeñando una tarea artística están concentrados en una serie de actos con los que están atentos a su interior, a lo que éste les pide. Al mismo tiempo, las actividades artísticas nos brindan la oportunidad de reflexionar acerca de la realidad, ya que ejercita y entrena nuestra percepción de aquello que nos rodea. Por lo tanto, podemos decir que el arte puede clasificarse como un medio de comunicación entre la identificación de un individuo con aquello externo a él.

¿Y cómo podemos asegurar que esta vía de comunicación interna y externa que produce el arte puede resultar beneficiosa para nuestros estudiantes? Para ello debemos analizar las teorías de un gran psicólogo estudioso de la creatividad infantil. Según Vigotsky¹⁸, la creación artística se realiza por medio de dos tipos de impulsos: el impulso reproductor, vinculado a nuestra memoria y que nos ayuda a conocer el mundo que nos rodea; y el impulso de la

---

¹⁸ VIGOTSKY, Lev (1930). *La imaginación y el arte en la infancia*. Págs.7-13

actividad combinadora-creadora, que reside en nuestro cerebro y es mezcla de las experiencias vividas, que hace proyectarnos hacia el futuro y modificar nuestro presente. Afirmar también que existen dos tipos de imaginación: la imaginación plástica, que es exterior y objetiva y se construye con elementos tomados del exterior; y la imaginación emocional, que es interior y subjetiva, y se construye con elementos de nuestro interior. Es decir, que el niño basará sus trabajos artísticos en aquello que ha vivido y en las sensaciones que su cerebro alberga, aportando tanto una visión objetiva como una subjetiva.

Por esta razón es necesario ofrecer a los más pequeños experiencias que nutran su interior, que les ayuden a evolucionar mientras se divierten y descubren y comprenden el mundo que les rodea. Estas experiencias serán las que le hagan conectar con su exterior y se puedan realizar de diversas maneras, siendo una de ellas mediante el arte, tanto dentro del aula como fuera de ella (visitas a museos, excursiones a talleres de artísticas locales, realización de una pintura mural en el patio de colegio...)

Mediante la creación artística los niños pueden reflexionar sobre muchos aspectos: sobre el tema que van a tratar en su trabajo, sobre los materiales que quieren utilizar, sobre la estética, sobre si gustará o no gustará... Es tarea del profesor marcar aquí unas pautas para fomentar el raciocinio del alumno, como introducir materiales reciclados o escoger un tema de actualidad para generar una reflexión. La creación artística no es una actividad exenta de conocimiento, al contrario, necesita una implicación racional y emocional. Todo aquello que los niños quieran realizar estará sometido a su juicio, a sus experiencias vivenciales, a aquello que han ido aprendiendo durante el camino y sobre todo a sus influencias, desde los dibujos que ven a la hora de la merienda pasando por lo recordado de una visita al museo, razones de más para cuidar sus experiencias.

En lo que respecta al cuidado del interior del alumno, como bien he podido observar en mis talleres, por medio de la creación artística en el aula podemos observar si algún alumno posee problemas tales como falta de autoestima, necesidad de llamar la atención, incomodidad en el aula, problemas en casa, preocupaciones sobre su aspecto físico... Son facetas que no sólo se observan en los resultados de sus trabajos, sino en su forma de trabajar, en cómo se relacionan con los demás compañeros, o en como muestra sus trabajos en las puestas en común. De esta manera, gracias a los procesos artísticos podemos detectar problemas a tiempo, evitando que se agraven en el futuro, tratándolos para mejorar la salud emocional del alumno y favoreciendo su bienestar personal.

Las experiencias artísticas de calidad con una cuidada programación y desarrolladas dentro de un formato taller pueden fomentar valores muy esenciales para el desarrollo humano que los alumnos adquieren sin problemas de manera transversal. El arte mejora nuestra inteligencia emocional, nos ayuda a transmitir sentimientos, abre nuestras mentes, y es satisfactorio cuando nos produce sensaciones agradables. Por todo esto se hace necesario la inclusión del arte en la educación, para poner al alcance de los niños experiencias que los acerquen a la realidad más inmediata, y de la misma maneja, experiencias que les acerquen a su realidad interior, generando nexos entre ambas para un desarrollo integral del autoconocimiento que genere una correcta conjunción entre la esfera pública y privada del alumno.

5.2.2. El arte como potenciador de la creatividad

Para el desarrollo de este punto me he apoyado en las teorías sobre creatividad artística infantil de Lev Vigotsky en su ensayo *La imaginación y el arte en la infancia*, en los informes sobre los estudios de creatividad de la Fundación Botín de los años 2012 y 2014 (*iBuenos días creatividad!* y *Artes y emociones que potencian la creatividad*), y en la charla TED *Las escuelas matan la creatividad* de Ken Robinson, además de las propias experiencias analizadas en mis talleres artísticos escolares.

La creatividad es una pieza clave en el desarrollo intelectual de un niño, aunque no siempre se le da la importancia que se merece¹⁹. La capacidad de crear nos ha permitido evolucionar desde los inicios de la humanidad, nos aporta soluciones ante los problemas que se nos presentan y es por tanto la base de la innovación y la modernización, lo que la convierte en un aspecto necesario para el desarrollo, mejora y progreso de la sociedad. Todas las personas somos creativas, capaces de inventar y tener diferentes puntos de vista sobre un mismo aspecto, pero a medida que crecemos esa imaginación creativa se va durmiendo por asociarla a la etapa infantil y dejamos de potenciarla.

La creatividad es un derecho fundamental del niño, y es responsabilidad de los docentes trabajar para potenciarla. Los profesores deben plantear problemas y provocaciones creativas para retar a los alumnos a salir de su

---

¹⁹ ABAD, Mar (2012). *Como estimular el pensamiento creativo de tus hijos*. Yorokubu: <http://www.yorokubu.es/como-estimular-el-pensamiento-creativo-de-tus-hijos/>

entorno inmediato y ampliar su profundidad de aprendizaje²⁰, poniendo énfasis en el proceso, no tanto como en los resultados obtenidos, y siendo conscientes de que a cada periodo infantil corresponde su propia forma de creación.

Goleman afirma que la experiencia creativa durante la infancia determina lo que haremos en la etapa adulta. La vitalidad de la sociedad depende de educar niños aventureros capaces de solucionar problemas con facilidad de forma innovadora, y por esta razón es tan necesario ayudar a los niños a ser creativos desde el principio.²¹

Para los niños, ser creativo ayuda a establecer conexiones entre un área de conocimiento y otras, y de esta manera extienden su aprendizaje. Como decíamos antes, hay que poner énfasis en el proceso creativo de un niño, y enseñar de esta manera también que no se puede conseguir todo a la primera, pero alentando que si lo volvemos a intentar se consigue aquello que perseguíamos. Cuando somos niños arriesgamos, preguntamos si no sabemos y estamos abiertos a equivocarnos. Este proceso es el que nos hace conseguir nuestros propósitos, pero cuando creemos perdemos esa capacidad y nos da miedo fracasar.²²

Según Vigotsky²³, la principal ley de la función imaginativa se basa en que la actividad creadora se encuentra en relación directa con la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por la persona, la cual cosa nos plantea la necesidad de ampliar las experiencias del niños con el medio que nos rodea para extender así la riqueza de su creatividad. Ésta se puede potenciar de muchas maneras, siendo el arte una de ellas y es en lo que focaliza este proyecto. No se trata de crear niños artistas, se trata de fomentar el pensamiento creativo por medio de los beneficios que brinda el arte. Los fuertes enlaces existentes entre arte y creatividad se extienden a otras áreas, y es ahí donde radica su importancia.

Según los estudios de la Fundación Botín en 2012²⁴, existen cuatro tipos de creatividad que se clasifican según su grado de influencia hacia el exterior: el

---

²⁰ V.V.A.A (2014). *Artes y emociones que potencian la creatividad*

²¹ GOLEMAN, Daniel (2000). *El espíritu creativo*. Pág.73

²² ROBINSON, KEN (2006). *Do schools kill creativity?* Charla TED:
https://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson

²³ VIGOTSKY, Lev (1930). *La imaginación y el arte en la infancia*. Capítulo IV.

²⁴ V.V.A.A (2012). *¡Buenos días creatividad! Hacia una educación que despierte la capacidad de crear*

primer peldaño es el de la creatividad más elemental, la que sólo atañe a un individuo en concreto en un momento puntual, como cuando un niño experimenta juegos con bloques de construcción; el segundo peldaño sería el de la creatividad cotidiana, que se manifiesta en las interacciones y actividades del día a día, como el modo de tocar un instrumento o el modo en que el que se ayuda a un niño a hacer los deberes (considerada en este proyecto el tipo de creatividad más importante); el tercer peldaño es el de la creatividad profesional, para lo que se requieren más habilidades y conocimientos, como la apertura de un negocio creativo o el diseño de la programación docente de un profesor universitarios; y por último, en el cuarto peldaño se sitúa la creatividad eminente, la que más destaca, la que da un vuelco al ámbito en el que se practica o en general, como Einstein o Bill Gates.

Las personas con una creatividad óptima suelen estar abiertas a nuevas experiencias, curiosas y pueden ser poco convencionales. Además, durante su infancia desarrollaron intereses artísticos e intelectuales. La personalidad es relevante en el proceso creativo, ya que será el factor que la potenciara. De esta manera podemos distinguir actitudes antes la vida que son relevantes para la creatividad: Encontramos la actitud de la prevención de las consecuencias negativas de la creatividad a nivel emocional, es decir, evitar las muestras de creatividad por vergüenza, por miedo al qué dirán; existe después la actitud de prever las consecuencias negativas de compartir ideas, es decir, no arriesgar por el miedo a fracasar, y por tanto ir a lo seguro; y por último, la actitud de acoger favorablemente la creatividad por medio de proyectos abiertos, expresando libremente las ideas y considerándose a uno mismo importante y útil en dicho proceso, siendo esta última la actitud que queremos fomentar en los niños y niñas del futuro.

5.2.2.1. La importancia de la creatividad en las escuelas

El mundo cambia y evoluciona felizmente, y nosotros debemos adaptarnos a él para no quedarnos atrás. Lo mejor para fomentar el desarrollo de la sociedad es invertir en creatividad por medio de las escuelas. Dicho aumento se basa en la apertura de programas más elaborados, con un incremento de la enseñanza personalizada. Desde la escuela, se les tiene que motivar para pensar de manera crítica y creativa, y para resolver problemas con facilidad.

La creatividad en la educación tiene que incitar a los alumnos a que realicen sus contribuciones a la causa, hay que escuchar sus ideas, atenderles, hacerles ver que lo que hacen tiene valor, por muy pequeñas o grandes que sean esos ejemplos. ¿Y cómo debe ser ese ambiente creativo en el que se desarrolle el

niño? Según Caroline Sharp²⁵ se deben trabajar tres aspectos: planificación de programas creativos, creación de un ambiente agradable que de libertad al alumno, y contar con profesores que ejerciten un aprendizaje creativo.

El reto de la nueva escuela debería ser el intentar combinar todas las asignaturas, darles a todos la misma importancia, no jerarquizar, tratar de la misma manera a la poesía y a la física, o a la música y a la historia. La creatividad sucede cuando la razón y emoción se combinan, no cuando se separan. La historia nos ha descubierto que los descubrimientos más innovadores vienen dados por los polímatas, porque son los que perciben las conexiones entre las áreas. La creatividad debe consistir en que los alumnos desarrollen pensamientos innovadores a través de un nutrido currículum.²⁶

Apostar por la creatividad en la educación es apostar por el progreso del futuro. Desarrollar al máximo la capacidad creativa de los más pequeños les permitirá mirar las cosas de un modo diferente, imaginar nuevas posibilidades y solucionar problemas; les ayudara a crear nuevas formulas para evolucionar y progresar.

5.2.3. El arte como medio de alfabetización visual

Para el desarrollo de este punto he escogido como referentes el ensayo *El beso de Judas* de Joan Fontcuberta, donde se cuestiona la veracidad de la fotografía y se defiende que actualmente lo real se funde con la ficción; y el libro de María Acaso *La educación artística no son manualidades*, donde se proclama la existencia de trampas visuales en el hiperdesarrollo del lenguaje visual, y la reivindicación de la educación artística como papel relevante de ayuda en el análisis de la imagen. Además, me he basado en experiencias dentro de mis talleres artísticos escolares.

En la actualidad recibimos constantemente información, desde cualquier parte a cualquiera de nuestros dispositivos electrónicos, haciéndonos vivir en una sociedad sobresaturada de imágenes que nos conduce a adoptar una postura pasiva hacia lo que ocurre a nuestro alrededor debido al costumbrismo que se está generando. La mayoría de la información que circula hoy en día nos llega en formato visual, por lo que no sólo debemos permanecer alertas al entorno, sino también debemos ser capaces de

---

²⁵ SHARP, Caroline (2014). *Developing Young children's creativity: what can we learn from research?*

²⁶ V.V.A.A (2014). *Artes y emociones que potencian la creatividad*

interpretar las imágenes que recibimos. El hiperdesarrollo del lenguaje visual, entre otras cosas, ha llevado a la sociedad a un consumismo masivo gracias también a la espectacularización y a la hipérbole de los mensajes, haciéndonos caer en trampas visuales. Ante esta situación, es tarea de la educación enseñar a futuros ciudadanos críticos que adopten una postura comprometida con el exterior y que sean capaces de encontrar respuestas.

La educación artística tiene un papel muy importante para ayudar a analizar las imágenes, y por tanto, distinguir lo verdadero de lo real con fundamentos críticos, o como afirmaba Bauman, “hay que enseñar a aprender a vivir en un mundo sobresaturado de información”²⁷. Existe una clara necesidad de alfabetizar al alumno en la cultura visual, enseñar lo que se oculta en la hiperrealidad para deshacer trampas visuales. Hay que enseñar a los alumnos a ser capaces de interpretar los lenguajes visuales de otras personas y de otras épocas, a que descifren qué se esconde detrás de los anuncios publicitarios, tras los estereotipos de los personajes de las series o las películas, o que las redes sociales no dictan nuestro ritmo de vida. Hay que enseñar que a través del lenguaje visual se quiere ejercer el poder, y que la cultura visual son aquellos productos que han impuesto la identidad del individuo contemporáneo.²⁸

El objetivo principal de la inclusión de la alfabetización visual en la educación artística se centra en que los alumnos sean capaces de deconstruir los mundos visuales que le rodean para poder desarrollar de esta manera un tipo de pensamiento propio emancipado de las masas, analizando tanto los discursos minoritarios como los discursos mayoritarios. Hay que hacer reflexionar al alumnado, que se cuestionen aquello que le rodea. Como afirmaba Freedman, “a menos que las personas reciban instrucción, seguramente nunca llegarán más allá de la superficie de las imágenes”.²⁹

Para la alfabetización visual son necesarios análisis de obras de arte de diversas disciplinas, de la publicidad y la contrapublicidad, de portadas de discos, de noticias... de todo aquello que nos permita dar el paso de la contemplación a la comprensión. Pero dentro de este proceso, hay que realizar especialmente un esfuerzo por incorporar el arte emergente en las aulas³⁰.

---

²⁷ BAUMAN, Z. (2007). *Los retos de la educación en la modernidad líquida*.

²⁸ ACASO, María (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*.

²⁹ FREEDMAN, K. (2006). *Enseñar cultura visual*.

³⁰ ACASO, María (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*.

Debemos dejar de recurrir únicamente a las obras clásicas para ejercitar el análisis crítico. Estas obras no ofrecen variedad de materiales, las temáticas suelen estar preestablecidas, y los autores suelen ser hombres blancos de realidades similares. Es evidente que no podemos eliminar el clasicismo de las aulas ya que es de máxima importancia para la riqueza cultural del alumno, pero debemos apostar también por el arte contemporáneo. Dentro de él encontramos obras que tratan temas actuales y de vital importancia que fomenten el pensamiento crítico. Encontramos también en ellas pluralidad de autores, tanto locales como periféricos, de diversas etnias, sexos, orientaciones y realidades, que tratan temáticas actuales y minoritarias, o mayoritarias también, y que resultan muy beneficiosas para ampliar el conocimiento del alumnado apostando por la integración de diversas ideas. Aquí radica la importancia de la alfabetización visual por medio del arte, en presentar a los alumnos obras contemporáneas que los acerquen a las diversas realidades existentes en el planeta y les hagan reflexionar sobre aquello que sucede, estimulando un pensamiento crítico y emancipado.

5.3 .TALLERES ARTÍSTICOS

Para poner en práctica todo lo investigado durante estos meses desarrollé, dentro de los talleres artísticos en horario extraescolar donde trabajo, unas prácticas donde ensayar mis propuestas alternativas para las metodologías artísticas tradicionales en las aulas de educación primaria.

Para la correcta realización de estos talleres, planifiqué detalladamente cada una de las sesiones de manera que resultasen interesantes y estimulantes para el alumnado. Era necesario intentar transmitir mi entusiasmo, ya que los niños absorben estados de ánimo, y si yo estaba motivada y alegre ellos también, pero si todo se hacía de prisa y corriendo ellos adoptarían una actitud pasiva.

Según Pospiélova³¹, uno de los mejores métodos pedagógicos consiste en atraer la atención hacia cualquier creatividad productora mediante la participación creadora en ella, y siguiendo esta máxima procuré que en los talleres que iba a impartir se retase constantemente a los alumnos planteando problemas creativos que debían resolver, que fueran ellos mismos los que marcaran las pautas que iba a seguir su trabajo para que se desarrollase, fomentando a la vez el pensamiento libre propio.

---

³¹ Citado por: VIGOTSKY, Lev (1930). *La imaginación y el arte en la infancia*

El primer paso para desarrollar la planificación de los talleres consistía en identificar el tipo de alumnos con los que iba a trabajar, su edad, el número de ellos, sus conocimientos, las instalaciones y el horario en el que se iba a trabajar. Los talleres de mayo se desarrollaron con dos grupos de alumnos del primer ciclo de primaria: el primero con trece alumnos de seis y siete años, y el segundo con diez alumnos de siete y ocho años en horario de 13:30h a 15:30h dos veces por semana. Los talleres de junio se desarrollaron con un grupo de trece niños del primer ciclo de primaria con edades desde los seis a los ocho años de lunes a viernes en horario de 15h a 16h. También era importante al inicio fijar unas metas y unos contenidos, y tras la realización de los talleres, analizar hasta donde se había llegado.

Otras pautas que consideré esenciales para el desarrollo de los talleres se basaban en poner a disposición del alumnado un material variado con el que trabajar, que resultase atractivo a la vista para atraer su curiosidad y así ampliar sus habilidades y sensorialidad, incluyendo también material reciclado. Dicho material se podía gastar libremente según las necesidades y deseos del alumnado, siempre y cuando se mantuviera un respeto y cuidado hacia él, al igual que se compartiera con el resto de compañeros. También debía tener en cuenta sus opiniones para el desarrollo de las actividades y fomentar de esta manera el trabajo cooperativo, y por lo tanto no ser restrictiva en las estructura, salir de la guía si los alumnos lo requerían; y por último, al final de cada sesión mostrar los trabajos realizados a los compañeros, para destacar de esta manera su esfuerzo y aumentar su autoestima, pero no para promover competitividad.

5.3.1. Desarrollo

El completo desarrollo de los talleres se sitúa en el punto 8.2 del apartado de anexos, al final de este trabajo. En él se encuentra el diario de taller, con el resumen completo de cada actividad trabajada, su descripción, su principal objetivo, el desarrollo y una valoración de lo alcanzado tras finalizar.

Como he nombrado en anteriores ocasiones, desde hace dos cursos trabajo como instructora de extraescolares artísticas en colegios, o lo que se denomina de manera común, monitora de manualidades. En este trabajo mi función es la de entretener a los alumnos para que la hora del patio no se haga demasiado larga. En los talleres tenemos que realizar manualidades que destaquen estéticamente para que los niños y padres queden satisfechos con los resultados obtenidos, y si es posible, realizar una manualidad por día para no sumergir a los alumnos en un proceso que implique tener paciencia. Con este

sistema, los niños llegaban siempre a clase impacientes preguntando qué manualidad íbamos a hacer, querían realizarla lo antes posible para llevársela a casa el mismo día y de esta manera tener más tiempo libre para jugar, porque era lo que verdaderamente querían hacer en su horario de descanso entre la jornada de clase de mañanas y las de tardes. Normalmente me pedían ayuda para que les ayudara a acabar sus trabajos, ya que les daba miedo hacer algo mal o no se atrevían a hacer pasos importantes, o también por simple holgazanería. Desde mi posición no me sentía realizada con mi trabajo, estaba llevando a cabo talleres sin fundamento, en el que los niños estaban por estar y difícilmente llegaban a disfrutar de todo lo que el arte podía hacer por ellos, todo era un pasatiempo e iba en contra de mis ideales.

Estos talleres me llevaron a escoger la temática de mi trabajo final y decidí que sería en ellos donde realizaría las prácticas que reforzarían este proyecto, con el objetivo de aportar la relevancia que, desde mi punto de vista, se merecía un taller artístico que carecía de actividades donde se ejercía el raciocinio y no se disfrutaba verdaderamente. Durante el último mes de curso decidí que realizaría el cambio de didáctica, y ver así cómo afectaban estos contrastes a los niños. La metodología aplicada era la siguiente: durante el mes de mayo se trabajaron actividades relacionadas con el bienestar personal (los martes) y la potencia de la creatividad (los jueves); y durante junio, los talleres de crítica visual, con una obra a analizar todos los días, observando las reacciones y opiniones de los alumnos.

Las actividades relacionadas con el bienestar personal buscaban trabajar el interior del alumno, aumentando su confianza, conociéndose por dentro, expresando sus sentimientos y venciendo el temor al ridículo al exponer su interior. Las actividades relacionadas con la creatividad buscaban fomentar el espíritu creativo que cada niño lleva dentro retándoles en actividades en las que se les daba una simple explicación de lo que debían hacer, dejando que su imaginación trabajase para acabar de desarrollar dicha actividad y ofreciéndoles una amplia variedad de materiales que podían utilizar según sus intereses. Las obras analizadas y comentadas de manera colectiva se centraban en que a partir de una breve explicación por mi parte, los alumnos fuesen capaces de desarrollar una opinión al respecto. Dada su edad (seis, siete y ocho años) las obras no debían herir su sensibilidad, por lo que supuso un gran trabajo de selección.

6. CONCLUSIONES

Por regla general, cuando las personas cerramos un proyecto pensamos que siempre hay algo que nos hemos dejado en el tintero. Como humana que soy, en mi cabeza rondan estos pensamientos, pero a la vez me reconforta pensar que todo esto ha sido el primer paso que doy en el amplio universo de la educación, que el deseo de ir siempre a por otro nivel es un buen agente motivador para que la innovación en la educación no cese.

Gracias a este trabajo he podido profundizar en un ámbito por el que siempre he sentido una gran admiración, pero en el que todavía no había encontrado la manera de colaborar. Todo lo investigado ha hecho consolidar mi visión de futuro, que desde mi punto de vista, es lo más gratificante que puede experimentar un estudiante que va a acabar sus estudios.

En cuanto a la realización de los talleres, reconozco que ha habido aspectos en los que he ganado, pero otros tantos en los que he perdido. Un fallo que deseo destacar, a parte de la falta de dinamismo en algunas actividades, es el de la elección de los artistas para los talleres de alfabetización visual. Yo, que tanto defiendo las causas igualitarias y que remarqué en este trabajo que el arte debe servir para acercar diversas realidades a los alumnos, no supe ver hasta haber finalizado los mismos que no había incluido a mujeres ni a artistas de color en la programación. Aunque es evidente que este error me afectó, acepto los fallos cometidos como parte de mi proceso de aprendizaje y como un ensayo para hacerlo mucho mejor la próxima vez.

Dejando de lado los aspectos positivos y negativos, este trabajo me ha ayudado a fundamentar mis ideales. Como nombro en el apartado 2 del proyecto, uno de mis objetivos es la construcción de una sociedad mejor, y para mí la manera con la que puedo ayudar es mediante la educación. Defiendo una escuela que fomente la variedad de materias, que dé la misma importancia a las matemáticas que a la música, y mucho mejor si es capaz de fusionarlas. Defiendo una escuela que dé a los niños la libertad necesaria para expresar su interior, que entienda que cada uno aprende de una manera, y que sobre todo, comprenda que su tarea más esencial debe ser la de humanizar a los niños mediante valores. Aunque parezcan ideas utópicas no lo son mientras se crean verdaderamente, o como dice el rapero Macklemore en una de sus canciones, *“No intentes cambiar el mundo, encuentra algo que ames. Y hazlo todos los días. Haz esto el resto de tu vida. Y al final, el mundo cambiará”*³².

---

³² HAGGERTY, Ben. (2016). *Growing Up (Sloane's Song)*. En *This Unruly Mess I've Made* [CD]. Estados Unidos: Macklemore LLC

7. BIBLIOGRAFÍA

ÁREVALO RUIZ, David (2016). *Proyecto Trinchera: cómo enseñar a los niños a decirlo todo con arte y sin hablar*. Yorokubu:
<http://www.yorokubu.es/proyecto-trinchera/>

ABAD MOLINA, Javier; RUIZ DE VELASCO, Ángeles (2014). *Contexto de simbolización y juego. La propuesta de las instalaciones*. Dentro de la revista *Aula de infantil* (Núm.77). IRIF.Barcelona, España.

ABAD MOLINA, Javier. *Arte comunitario en la escuela infantil*.

ABAD MOLINA, Javier. *Experiencia estética y arte de participación: juego, símbolo y celebración*.

ABAD, Mar (2012). *Como estimular el pensamiento creativo de tus hijos*. Yorokubu: <http://www.yorokubu.es/como-estimular-el-pensamiento-creativo-de-tus-hijos/>

ACASO, María (2012). *Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso*, Madrid, España: Editorial Los libros de la catarata.

ACASO, María (2013). *rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación*. Madrid, España: Paidós.

ACASO, María (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid, España: Editorial Los libros de la catarata.

ACASO, María (2015). *Pedagogía sexy: recuperemos el placer como eje de la educación*. Dentro del blog personal de la autora:
<http://www.mariaacaso.es/pedagogia-sexy-recuperemos-el-placer-como-el-eje-de-la-educacion/>

ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE. Web: <http://ami-global.org/>

BELLELLI EDUCACIÓN. Blog sobre educación:
<http://bellellieducacion.com/filosofa-de-reggio-emilia/>

CALLEJÓN CHINCHILLA, María Dolores; YANES CÓRODBA, Víctor (2012). *Creación de entornos de aprendizaje en infantil: Experiencia estética y juego*. Dentro de la revista *Escuela abierta* (Núm. 15, págs. 145-161). Fundación Universitaria San Pablo CEU, Andalucía.

CENTROS EDUCATIVOS WALDORF. Web de la asociación:
<http://bellellieducacion.com/filosofa-de-reggio-emilia/>

- FRACTALS, Educación artística (2017)
<http://colectivofractals.wixsite.com/fractals>
- FONTCUBERTA, Joan (1997). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilí.
- GARCÍA GARRIDO, Celia (2012). *¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva*. Dentro de la revista *ASRI: Arte y sociedad* (Núm. 1). Universidad de Málaga.
- GOLEMAN, Daniel (2000). *El espíritu creativo*, Barcelona, España: Editorial Zeta.
- MÉTODO KUMON. Web: <http://www.kumon.es/>
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESPAÑOL. Web:
<https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/portada.html>
- OMENAT GARCÍA, Montse (2006). *Aproximación al proceso creativo en arteterapia*. Dentro de *Revista de Arteterapia y Artes, Encuentros con la expresión* (Núm. 1, págs. 6-10). Sede permanente de extensión cultural Valle de Ricote. Murcia.
- PALACIOS GARRIDO, Alfredo (2010). *Educación artística comunitaria en Finlandia: entrevista a Timo Jokela*. Dentro de *Pulso: revista de educación* (Núm. 33, págs.109-127). Madrid.
- PALACIOS GARRIDO, Alfredo (2016). *Diálogos Creativos: artistas contemporáneos en las escuelas con mediación de estudiantes de Magisterio*. Dentro de su blog personal:
<http://arteducationbox.blogspot.com.es/2016/06/dialogos-creativos-artistas.html>
- PALACIOS, Lourdes (2006). *El valor del arte en el proceso creativo*. Dentro de la revista *Reencuentro* (Núm. 46). Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xoxhimilco. Distrito Federal, México.
- ROBINSON, KEN (2006). *Do schools kill creativity?* Charla TED:
https://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson
- SHARP, Caroline (2014). *Developing Young children's creativity: what can we learn from research?* Dentro de la revista *Topic* (Núm. 32)
- UNESCO (2000). *Actas de la XXX Conferencia General*. París
- V.V.A.A (2014). *Artes y emociones que potencian la creatividad*, Santander, España: Fundación Botín.

V.V.A.A (2012). *¡Buenos días creatividad! Hacia una educación que despierte la capacidad de crear*, Santander, España: Fundación Botín.

VIGOTSKY, Lev (1930). *La imaginación y el arte en la infancia*, Madrid, España: Ediciones Akal

ZAMBONI, Virginia (2016). *Métodos de educación alternativa*. La Bioguía:
<http://www.labioguia.com/notas/metodos-de-educacion-alternativa>

ZEMOS98 (2008). *La escuela expandida*. ZEMOS98 Gestión Creativo Cultural e Intermedia producciones. España.

8. ANEXOS

8.1. DIARIO DE TALLERES

Diario de talleres de mayo: bienestar personal y creatividad

Martes, 2 de mayo de 2017 – Los monstruos de las emociones

Fig.1. Los monstruos de las emociones

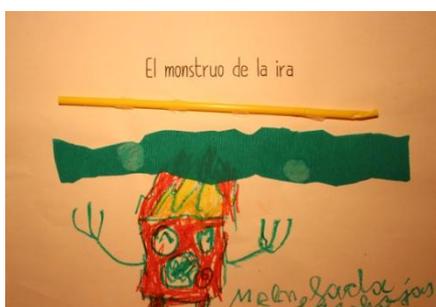

Fig.2. El monstruo de la ira del alumno C

Fig.3. El monstruo del asco del alumno N

Descripción de la actividad: Realizada con los niños y niñas de primero y segundo de primaria, dentro del bloque del arte como mejora del bienestar personal. Los alumnos tenían que realizar cinco monstruos que representasen las cinco emociones principales (miedo, asco, ira, tristeza y alegría) y que éstos relacionaran con el factor que les hace sentirse de esa determinada manera.

Objetivo: Se pretendía que por medio del arte los alumnos fueran capaces de identificar sus emociones, analizar cómo se sienten cuando una determinada emoción les afecta y conocer qué es lo que provoca esa sensación.

Metodología: Primero vimos el tráiler de la película *Inside Out*³³, muy relacionada con la temática de la actividad y de gran ayuda para que los niños entendiesen aquello que se iba a tratar. Una vez visto el tráiler, les pregunté si habían visto la película y si se acordaban de los personajes, realizando una descripción de cada uno de ellos. Después les expliqué que aunque de manera diferente, nosotros también tenemos esos monstruitos dentro que hace que nos sintamos de maneras diferentes a lo largo del día según unos factores externos. Para una mejor comprensión les expliqué ejemplos propios y les pedía ejemplos de ellos mismos también para ver si iban comprendiendo el fin de la propuesta. Una vez ya estaba todo entendido, repartí unos folios sobre los que tenían que representar aquello que les provocaba emociones en forma de monstruos, con una gran variedad de materiales que los alumnos podían utilizar según sus intenciones.

Desarrollo: Los alumnos realizaron trabajos muy interesantes y variados. La mayoría empezó con mucha motivación, pero poco a poco sus ganas iban cesando, ya que los niños son personas muy impacientes. Empezamos por el monstruo de la ira, luego el del asco, del miedo, de la tristeza y por último el de la alegría, al cual todos los niños tenían la ilusión de llegar ya que era su favorito. Las respuestas de los alumnos fueron muy variopintas. G y L³⁴ se enfadaban cuando alguien les decía cosas feas, N y O cuando un compañero de

³³ DOCTER, Peter; DEL CARMEN, Ronnie. (2015). *Inside Out* [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Pixar Animation Studios/WaltDisney Pictures.

³⁴ Para preservar la identidad de los alumnos he decidido denominar a cada uno por una letra del abecedario que no se corresponde con su inicial.

Fig. 4. El monstruo del miedo de la alumna G

Fig. 5. El monstruo de la tristeza de la alumna P

Fig. 6. El monstruo de la alegría de la alumna Q

clase muy molesto hablaba en voz alta para decir tonterías y a C le exasperaban las ortigas, porque hacen que un paseo placentero por el campo se convierta en una tortura cuando te rozas con ellas. En cuanto al sentimiento del asco, las verduras y el pescado se llevaban la peor parte. Con el sentimiento del miedo noté que costaba mucho expresar sentimientos, ya que normalmente los niños tienen pánico a cosas irracionales que da vergüenza exteriorizar. Casi todas las respuestas fueron “yo no tengo miedo a nada”, aunque hubo alumnas valientes que se atrevieron a expresar sus miedos, J demostró tener el miedo más común entre los niños, quedarse sola en una habitación a oscuras y por la noche, y G destacó por darme la pregunta más original. Tenía miedo a ir paseando y que un árbol le cogiese con sus ramas y la subiese a su copa (semanas después un amigo me contó que en el próximo oriente existe esta misma leyenda –la familia de G procede de Palestina-). El sentimiento de la tristeza no estaba bien asentado, ya que es difícil que un niño a esas edades haya experimentado tal sentimiento, aún así obtuve respuestas que me llamaron la atención, como la de U, que se ponía triste si pensaba que su madre se pudiese morir, o la de Q, a la que le entristecía que una persona se cayese mientras corre (Q practica atletismo en un equipo). Por último llegó el sentimiento de la alegría, el favorito de los niños. G le aportaba una gran alegría que le cantasen cumpleaños feliz, y el resto de alumnos, por lo general, eran felices cuando recibían regalos.

Conclusiones y valoraciones: Con esta actividad conseguí que mis alumnos interiorizaran sus sentimientos y que supieran plasmarlos por medio del arte, por lo que alcancé mi objetivo principal. Me resultó muy agradable ver como hablaban de sus sentimientos delante de toda la clase y como se generaban discursos entre ellos. A pesar de ello, creo que podría haberlo hecho de una forma más dinámica o dentro de un horario más amplio, ya que muchos niños no pudieron realizar el monstruo de la alegría por falta de tiempo o cansancio.

Jueves, 4 de mayo de 2017 - ¿Qué eres capaz de hacer con un trozo de barro?

Descripción de la actividad: Realizada con los alumnos de primero de primaria con el fin de potenciar su creatividad. Los alumnos tenían que modelar una pella de barro con total libertad, sin referentes ni pautas.

Objetivo: Pretendía demostrar que cada uno posee un artista en su interior, y que es muy fácil sacarlo si no tenemos miedo a expresar lo que llevamos dentro. De esta manera escogí el material moldeable del barro para que fuera más fácil crear una obra a partir de la materia prima básica.

Metodología: Repartí pellas de barro a cada uno de los alumnos y les día total libertad para modelar aquello que quisieran y sintiesen. También les propuse

Fig.7. Trabajos realizados por los alumnos en la actividad ¿Qué eres capaz de hacer con un trozo de barro?

pintar o decorar con materiales como la lana su pieza una vez la hubiesen acabado.

Desarrollo: Los niños esperaron impacientes a que les repartiese su porción de barro, y me resultó muy curioso ver como al inicio se enfrentaron a ella. Observaban la porción con curiosidad y fantaseaban a lo grande entre ellos sobre lo que iban a modelar. Pero estas actitudes desaparecieron cuando empezaron a trabajar el barro y vieron que sus habilidades estaban un poco limitadas por el desconocimiento de la técnica. Muchos de ellos me pidieron ayuda, aunque yo me negué a dársela ya que tenían que desarrollar algo por ellos mismos, y otros tantos vieron más productivo estampar el barro contra el suelo, aunque no les di un toque de atención por entender la acción como parte de su proceso creativo. La mayoría de las obras fueron muy típicas y normalmente se copiaban entre ellos: corazones para el día de la madre, calabaza de halloween, elefantes, volcanes, y sobre todo tazas.

Conclusiones y valoraciones: Me pareció una actividad que nos les proporcionó nada a su proceso creativo. Los resultados no gustaron ni a mí ni a ellos, de hecho, muchos optaron por tirar la pieza directamente a la basura. Quizá tenía unas altas expectativas con unos niños de 7 años, pero creo que podrían haber hecho cosas más originales si hubieran dejado fluir sus ideas en vez de intentar hacer algo figurativo o si simplemente no se hubiesen copiado entre ellos.

Jueves, 4 de mayo de 2017 - Collages

Fig.8. Collage de la alumna O

Descripción de la actividad: Actividad realizada con los alumnos de segundo de primaria para trabajar la creatividad. Consistía en la realización de collages, con una breve explicación sobre el concepto sin aportar referentes ni ideas. Los niños no habían oído hablar de la técnica, aunque seguramente la hubiesen practicado en algún momento sin ser conscientes.

Objetivo: Mi intención a la hora de aportar los menores datos posibles para la explicación de la técnica se basaba en que fueran ellos mismos quienes completasen el proceso de desarrollo y no estuviesen influenciados por conseguir algo figurativo o algo más abstracto, simplemente que se centrasen en las ideas propias que quisieran conseguir.

Metodología: A lo largo de la mesa extendía numerosos materiales (cartulinas, hojas de libros viejos, confeti, lanas, ceras blandas...) que podían gastar como deseasen para desarrollar aquello que tenían en mente con total libertad.

Desarrollo: Durante el proceso los alumnos se mostraron muy cómodos, contentos y satisfechos con la realización de sus trabajos, incluso no quisieron recoger cuando sonó la alarma porque deseaban empezar otro collage.

Fig.9. Collage del alumno T

Conclusiones y valoraciones: Esta actividad cumplió mis expectativas, ya que los niños se mostraron activos y respondieron a la propuesta y potenciaron su creatividad a la perfección. El hecho de haber apostado por la total libertad en cuanto al desarrollo del proceso, a la elección de los materiales y a no dar importancia al resultado final hizo que los alumnos se expresaran con gran creatividad e ilusión.

Martes, 9 de mayo de 2017 – El muro de color

Descripción de la actividad: Realizada con los alumnos de primero y segundo de primaria con el fin de aumentar su bienestar personal por medio de la realización de un graffiti. Decidí realizar esta actividad tras observar que durante el curso mis alumnos se sentían muy orgullosos cuando podían poner su nombre en su manualidad o cuando podían trazar su firma.

Objetivo: Que asentasen su identidad personal y tomaran conciencia de ellos mismos por medio de convertir su nombre en el centro de su trabajo.

Metodología: Repartí a cada alumno una imagen de un muro para que realizasen su trabajo sobre él con el material que más gustase (rotuladores, ceras blandas, lápices de colores). Como comprendí que era un poco difícil que realizasen un graffiti sin referentes, les mostré imágenes durante tres minutos para que se fuesen haciendo una idea.

Desarrollo: Los alumnos de primero intentaron realizarlo por sus medios, pero algunos, al no conseguir lo que tenían en mente desistieron. Para evitar que dejaran de lado la actividad, realicé sobre una hoja en sucio los nombres de los alumnos y ellos tuvieron que copiarse, retomando con fuerza la actividad y obteniendo finalmente resultados de los que se orgullecieron. Cuando finalizó la clase muchos de ellos me pidieron lana para hacer un enganche y colocarlos en sus habitaciones. Los alumnos de segundo realizaron la actividad sin ningún tipo de ayuda y se mostraron muy contentos con los resultados obtenidos.

Conclusiones y valoraciones: A pesar de ser una actividad muy sencilla a simple vista, creo que conseguí los objetivos que me propuse con ella, y era que los niños se sintiesen orgullosos de ellos mismos gracias a convertir su nombre en un trabajo atractivo visualmente, tanto por el hecho de ser los creadores como por el hecho de ser el centro de la actividad.

Jueves, 11 de mayo de 2017- Cadáveres exquisitos

Descripción de la actividad: Realizada con los alumnos de primero de primaria a fin de potenciar su creatividad por medio del juego de inspiración dadá, donde a partir de unas palabras dichas al azar por el grupo se tiene que crear una historia, o bien escrita o bien dibujada.

Fig.10. Desarrollo de la actividad *El muro de color*

Fig.11. *El muro de color* de la alumna R

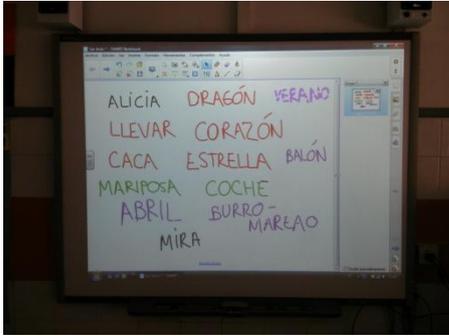

Fig.12. Palabras con las que trabajar en la actividad *Cadáveres exquisitos*

Fig.13. Trabajo de los alumnos D y E para la actividad *Cadáveres exquisitos*

Fig.14. Telescopio musical de la alumna O

Objetivo: Que los alumnos aumenten su capacidad creadora por medio de la creación de una historia a partir de palabras (inteligencia lingüística) como por medio de la creación de un dibujo que sintetice dicha historia (inteligencia visual).

Metodología: Para su realización primero cada alumno decía una palabra en voz alta y se iba anotando en la pizarra. Una vez realizadas las aportaciones de los alumnos nos disponíamos a la realización del dibujo. Para que el juego fuese más ameno propuse a los alumnos que se trabajase en parejas, habiendo algunos que desarrollaron su trabajo de manera individual.

Desarrollo: Fue un juego que les hizo descentrarse muchísimo. A la hora de decir las palabras, como era de esperar, muchos decidieron decir obscenidades que dificultaron el proceso. El hecho de trabajar en parejas hizo que algunos se pelearan entre ellos y que otros que se quedaron solos entristecieran (aunque algunos se salvaron y trabajaron de maravilla). Muchos realizaron el dibujo deprisa y corriendo para tener tiempo de juego, y otros muchos se aburrían y no disfrutaron de la actividad. Una vez acabado el juego les pedí a mis alumnos que me contasen las historias que habían plasmado en el papel, y me contestaron con gran alegría e ingenio (mucho mejor que los dibujos realizados).

Conclusiones y valoraciones: Salvo algunas excepciones, esta actividad resultó para mí un completo desastre. Realizaron los dibujos sin ningún tipo de ilusión y sin potenciar demasiado su creatividad, por lo que creo que no resultó beneficiosa para su aprendizaje.

Jueves, 11 de mayo de 2017 – El aparato del futuro

Descripción de la actividad: Realizada con los alumnos de segundo de primaria con el fin de potenciar su creatividad. La actividad consistía en crear un aparato del futuro, al que podían aplicar las características que ellos desearan.

Objetivo: Que los niños potenciasen al máximo su capacidad creadora, y sobre todo que fuesen capaces de innovar y no tener miedo en ello.

Metodología: Tras la explicación del trabajo los niños se ponían manos a la obra. Para que resultase más dinámico trabajaron en parejas, fomentando de esta manera el trabajo y la fluidez de ideas en equipo. Poseían una gran variedad de materiales que utilizaban libremente según sus intenciones.

Desarrollo: Cuando realicé la explicación de la actividad muchos de ellos se sorprendieron y pensaron que no serían capaces de realizar algo así, pero una vez se pusieron manos a la obra desarrollaron la propuesta con una gran vitalidad y entusiasmo, sorprendiéndome la rapidez con la que empezaron sus trabajos, sin antes haber pactado una idea, guiándose de sus instintos para ir

Fig.15. Coche con jacuzzi incorporado de las alumnas P y Q

Fig.16. Playa con piscina incorporada de las alumnas R y S

Fig.17. Gymkana de sensorialidad, actividad 1

Fig.18. Gymkana de sensorialidad, actividad 2, gráficos del alumno N

construyendo su trabajo. Otro aspecto que me llamó la atención fue la elección de materiales, ya que a pesar de que tenían una mesa llena de ellos, buscaron también por las basuras de reciclaje del aula. Una vez hubieron acabado su proyecto, lo expusieron ante sus compañeros, todos muy orgullosos y felices y creando un ambiente excelente en el aula. Los aparatos del futuro iban desde un telescopio musical, hasta una playa con piscina pasando por un coche con jacuzzi incorporado.

Conclusiones y valoraciones: Sin lugar a dudas esta es la mejor actividad desarrollada en el aula. La propuesta era idónea para que los alumnos potenciaran al máximo su creatividad y fomentaran la innovación, pero sobre todo fue excelente por la actitud de los alumnos, que ante tal reto se mostraron motivados y capaces y sin miedo a hacer el ridículo. Lo que más destaca es el hecho de no dar importancia a la estética del acabado final, sino la importancia que le dieron al proceso, donde verdaderamente se situó el aprendizaje.

Martes, 16 de mayo de 2017 – Gymkana de sensorialidad

Descripción de la actividad: Actividad realizada con los alumnos de primero y segundo de primaria con el fin de aumentar su bienestar personal. La actividad consistía en una gymkana donde se trabajaban los sentidos por medio de tres actividades (dibujos en la espalda, colorear olores y modelar objetos con los ojos cerrados).

Objetivo: Que los alumnos aumentasen la confianza en sí mismos por medio de sus sentidos y de su intuición.

Metodología: Para que todo esto funcionase mejor escogí el formato de gymkana para que resultase más dinámica la actividad. Cada actividad se debía realizar en un tiempo de diez a quince minutos.

Desarrollo: Para la primera actividad había que ponerse por parejas. Uno de ellos dibujaba algo en la espalda del compañero con el dedo, y éste debía plasmarlo en el papel por medio de una cera blanca (se adapta mejor a los movimientos de la mano). Esta actividad generó bastantes conflictos por lo general, ya que la mayoría quería realizar dibujos figurativos y no abstractos, por lo que se aplicaba más dificultad y muchos acabaron enfadados y desistiendo. Pero también hubo alumnos que disfrutaron y rieron con ella, llegando a repetir el ejercicio diversas veces. La segunda actividad se realizaba de manera individual. En ella los niños debían permanecer con los ojos cerrados mientras acercaba a su nariz objetos que desprendiesen un olor peculiar (algas, curry, vela aromática de canela y manzana y harina de algarrobo), y cuando abrían los ojos debían plasmar el olor en el papel utilizando acuarelas, ya que mi intención era que realizasen trabajos abstractos

Fig.19. Gymkana de sensorialidad, actividad 2, alumna S

Fig.20. Gymkana de sensorialidad, actividad 3

en los que utilizasen el color para representar la sensación que habían sentido al oler. Muchos de ellos, como era de esperar, entreabrían los ojos para ver qué era, llegando a representar los tupperes que guardaban las especias en vez del olor. Pero también hay que destacar el trabajo de varios niños, como N, que realizaba un gráfico por cada olor en el que valoraba aspectos como el asco, la primera impresión o lo agradable del olor. El último ejercicio también era individual, y los niños permanecían con los ojos vendados de principio a fin. Les acercaba unos objetos que debían palpar (una pinza, un sacapuntas, un pintañas, una vela de cumpleaños, un tornillo, un pistacho...) y que posteriormente debían modelar con barro. Para los alumnos de primero fue un gran fracaso, ya que no tuvieron paciencia y decidieron jugar a las tinieblas. Al contrario, los alumnos de segundo reaccionaron muy bien a la propuesta, con la que quedaron muy contentos y con ganas de más. Me llamó la atención la curiosidad que demostraban tras el modelaje por saber cual eran sus objetos.

Conclusiones y valoraciones: Esta actividad debo valorarla por cursos. Con los alumnos de primero resultó ser un desastre, ya que no tuvieron nada de paciencia, no se centraron lo más mínimo y no aprovecharon para nada las posibilidades y el entretenimiento que le podía haber proporcionado la actividad. Por el contrario y por suerte, los alumnos de segundo reaccionaron a la perfección, disfrutando de la gymkana y aprovechando los beneficios que ésta les ofrecía para su aumento de autoconfianza.

Martes, 23 de mayo y jueves 25 de mayo de 2017 – Corto en stopmotion

Descripción de la actividad: Actividad realizada con los alumnos de primero y segundo de primaria con el fin de potenciar su creatividad. Consistía en la realización de un corto en stopmotion protagonizado con personajes modelados por ellos mismos.

Objetivo: Que los alumnos disfrutasen de una actividad muy lúdica y nutritiva para su proceso de aprendizaje a la vez que potenciaban su creatividad y se divertían. Sería su primera toma de contacto con el mundo de la animación.

Metodología: Esta actividad se realizó en dos sesiones. El primer día los alumnos modelaron sus propios personajes con plastilinas de numerosos colores. El segundo día se dedicaba a la grabación del corto.

Desarrollo: El modelaje de los personajes, como era de esperar, se desarrolló sin problemas y motivó muy bien al alumnado. Eran ellos mismos los que diseñaban sus personajes, sin referentes, plasmando las ideas que tenían en la cabeza. Me gustó ver como cooperaban entre ellos para cambiarse plastilina de colores con el fin de que su personaje resultase más atractivo. Todos quedaron muy contentos y realizados con el modelaje de su figura (los de primero incluso les apodaron con nombres), y se sentían entusiasmados con la

Fig.21. Personaje de stopmotion de la alumna M

Fig.22. Personajes de stopmotion de los alumnos de segundo junto con el mío

Fig. 23. Intentando rodar el corto de stopmotion con los alumnos de primero

Fig. 24. Los alumnos de segundo jugando a rodar un corto en stopmotion

Fig. 25. Realizando autorretratos

Fig. 26. Autorretrato de la alumna L

idea de realizar una pequeña película. La segunda sesión se dedicó a grabar el video. Tenían que ser ellos los que se inventasen la historia de manera grupal. Los alumnos de primero no se pusieron de acuerdo, y acabaron jugando con sus muñecos y destrozándolos. Los alumnos de segundo estuvieron muy motivados con la idea de grabar un video, y para ello se dividieron en dos grupos con los que diseñaron una historia, pero en vez de grabarla decidieron jugar a hacer cómo que grababan la historia, algo que me gustó y enorgulleció muchísimo y con lo que demostraron tener una gran fuerza creativa.

Conclusiones y valoraciones: Con esta actividad me sentí muy realizada, ya que a pesar de que no logramos conseguir grabar un video stopmotion (desde mi punto de vista más por falta de tiempo que por falta de ganas), los niños demostraron tener una gran creatividad a la hora de realizar sus propios personajes y a la hora de interactuar con ellos, ya que a pesar de no grabar decidieron que lo mejor que se podía hacer con ellos era jugar, algo esencial en el desarrollo intelectual de todos los niños.

Martes, 30 de mayo de 2017 - Autorretratos

Descripción de la actividad: Actividad realizada con los niños de primero y segundo de primaria con el fin de aumentar su bienestar personal. En ella los alumnos se realizaban un autorretrato.

Objetivo: El objetivo que perseguía esta actividad era la del autoconocimiento y la identificación con uno mismo, el sentirnos cómodos con la imagen que refleja el espejo y destacar nuestras virtudes.

Metodología: Para realizar esta actividad los alumnos e hacían servir de un espejo para poder observarse mejor y hacer más original la actividad. Podían utilizar cualquier técnica artística, pero la mayoría optó por las acuarelas.

Desarrollo: Los alumnos iban retratándose por medio de las imágenes que veían en el espejo. Me resultaba curioso observar hasta qué punto necesitaban el espejo para saber representarse sobre el papel. Esta sesión ha sido muy tranquila, ya que los alumnos estaban muy concentrados en sus obras y disfrutando de ella, incluso muchos deseaban realizar más retratos suyos con diferentes poses. Otros menos se quedaron un poco frustrados al no haber conseguido resultados que les agradasen estéticamente, ya que buscaban el perfeccionismo en su trabajo.

Conclusiones y valoraciones: Por lo general, creo que ha sido una actividad que ha proporcionado al alumnado un gran bienestar y satisfacción personal al volver a ser el centro de su trabajo, y sobre todo, han vuelto a aprender y a divertirse por medio del arte.

Diario de talleres de junio: alfabetización visual**Jueves, 1 de junio de 2017 – Fountain, Marchel Duchamp**Fig.27. DUCHAMP, M. (1964). *Fountain*.

Escogí esta obra de Duchamp (fig.27) por el gran impacto visual que posee a primera vista y la polémica que siempre arrastra. Introduje la obra a los alumnos preguntándoles qué pensarían si fuesen a visitar un museo y de repente se encontrasen con el *readymade* de Duchamp. Como era de esperar, sus opiniones fueron de lo más negativas, preguntándome si Duchamp era albañil, que podría haber dejado el inodoro en su casa, que encima que tiene poca vergüenza va y lo firma, que ni un idiota querría comprarlo y menos robarlo, y que debería estar en el museo más guarro del mundo. Cuarenta y nueve años después de su muerte, Duchamp continúa revolucionando la visión artística.

Viernes, 2 de junio de 2017- Homeless Vehicles Project, Krzyststof Wodiczko Fig.28. WODICZKO, K. (1988). *Homeless Vehicles Project*.

Escogí esta obra de Wodiczko (fig.28) para hablar con los alumnos de la pobreza. Tras explicarles que el artista diseñó estos carritos para hacer la vida de los mendigos neoyorquinos un poco más fácil, mis alumnos se dispusieron a opinar. A todos les parecía una muy buena idea, pero todavía seguían influenciados por la obra de Duchamp, por lo que todo lo que comentaron después estaba relacionado: la primera opinión que escuché al respecto fue que esto era mucho mejor que el váter de Duchamp, también me preguntaron si podían orinar ahí dentro y que si no tenía inodoro dentro como iba al baño. Ahí se acabó el tema, no supieron comentarme nada más. Me hubiera gustado que hubieran hablado más sobre el tema de la pobreza, que tuviesen sentimientos hacia ella y que hubieran mostrado una pose más empática.

Lunes, 5 de junio de 2017 – Caída de un jarrón de la dinastía Han, Ai Weiwei Fig.29. WEIWEI, A. (1995). *Caída de un jarrón de la dinastía Han*.

Para explicarles en qué consistía la foto que les estaba mostrando (fig.29), les dije que el señor Ai estaba tan enfadado con su país que decidió tirar un jarrón que valía muchísimo en China. Les pregunté qué pensaban al respecto y qué hubiesen hecho ellos en su lugar, sus opiniones fueron de lo más diversas. Una alumna me contestó que eso a ella le daba igual porque no era un jarrón suyo, otro alumno me dio la respuesta más coherente y me dijo que ojalá hubiese dado el jarrón para los pobres y hubiese hecho una buena acción como el hombre de los cohetes (Wodiczko), una niña me contó que en verdad estaba haciendo magia, otra que era un maleducado por no respetar las costumbres de su país y otro, otra vez por la influencia de Duchamp, me comentó que ese jarrón servía para hacer pipi en él. De todas estas respuestas hubo un alumno

Fig.30. HOLCROFT, J. [Ilustración]

que dio en el clavo y me respondió que él pensaba que todo eso era para hacer enfadar a China y ver que algo mal había hecho.

Martes, 6 de junio de 2017 - Ilustraciones de Pawel Kuczynski y John Holcroft

Escogí estas ilustraciones para hablar de tres temas de gran actualidad: la contaminación de los océanos y como afecta a la vida marina (fig.30), y la contaminación atmosférica (fig.31). De la primera ilustración no reaccionaron, como si nunca hubiesen oído hablar de ello, únicamente destaco la aportación de un niño que se sintió afectado porque tenía como mascota a cuatro peces que por nada del mundo le gustaría que le pasasen algo malo. De la segunda ilustración nadie comentó nada, con una total pasividad ante la temática de la contaminación, un tema que debería estar muy presente en las escuelas de todo el mundo.

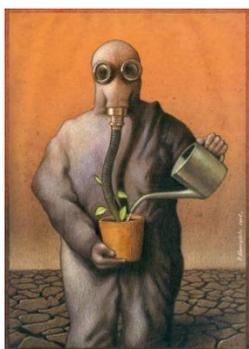

Fig.31. KUCZYNSKI, P. [Ilustración]

Fig.32. KOONS, J. (1992). *Puppy*
[Escultura] Museo Guggenheim,
Bilbao, España

Miércoles, 7 de junio de 2017 – Jeff Koons

Escogí dos obras de Koons (el famoso Puppy del Guggenheim (fig.32) y un *Balloon Dog* (Fig.33) por su carácter visualmente atractivo y la influencia en las opiniones positivas que esto genera, especialmente en el público infantil. Y no me equivoqué. Al mostrar las obras todo eran halagos hacia los trabajos de Koons, todos estarían encantados de encontrarse sus obras por la calle. Destaco las opiniones de dos alumnos, una alumna que respondió con la siguiente frase: “¿Para qué quiero pararme a ver eso en la calle si puedo hacerle una foto con mi móvil y seguir andando?” y un niño que me explicó que él no podía considerar arte las obras hinchables de Koons porque es lo mismo que pone su tía en la decoración de los cumpleaños.

Fig.33. KOONS, J. (1995). *Balloon Dog*
[Escultura]

Viernes, 8 de junio de 2017 – Merde d'artiste, Manzoni

Decidí introducir en el proyecto la obra de Manzoni (fig.34) por la misma razón que escogí a Duchamp, por la polémica que pueden llegar a generar. Las respuestas fueron igual de negativas que con el inodoro de Duchamp, tachando a Manzoni de asqueroso y guarro y preguntándome que por qué hacia eso.

Lunes, 12 de junio de 2017 – Escif

Aposté por este artista local para estos talleres, escogiendo dos obras que trataban temáticas actuales: la adicción a las nuevas tecnologías (fig.35) y la tauromaquia (fig.36). Sobre la primera obra los niños no se implicaron mucho, comentándome que los móviles están bien porque te enteras de todo. Para mi sorpresa, los alumnos demostraron tener una excelente capacidad crítica con la segunda obra. Todos los niños estaban totalmente en contra de la

Fig.34. MANZONI, P. (1961). *Merde d'artiste*

tauromaquia, alegándome que los toreros eran personas tontas por hacer enfadar a los toros en la plaza y que seguro que a los toros no les gustaba su trabajo porque ellos viven en el campo en libertad muy cómodos y nadie les pregunta si quieren o no torea

Fig.35. ESCIF. [Graffiti]

Martes, 13 de junio de 2017 – Oldenburg

Escogí las obras de Oldenburg (fig.37) (fig.38) por la misma razón que las de Koons, por lo atractivas y agradables que resultan visualmente y por el impacto positivo que genera en las personas. Sus obras han tenido buena aceptación entre mis alumnos y les he preguntado si les gustaría ver obras así por las calles de Valencia y estaban a favor. Me ha resultado llamativo su interés al preguntarme por el tamaño original de las obras, y por la técnica y el material con el que estaban construidos.

Fig.36. ESCIF. (2016). [Graffiti]

Miércoles, 14 de junio de 2017 – Un millón de pasaportes finlandeses, A. Jaar

Con esta obra (fig.39), Alfredo Jaar quería denunciar a Finlandia como uno de los países más restrictivos con sus fronteras. Esto me permitía introducir a los niños en la temática de la inmigración y los refugiados. Todos tenían más o menos la misma opinión, y era la de sentir que era una injusticia que personas que no lo estaban pasando bien en sus países no pudiesen ir a otros, si ellos fuesen los que mandasen hubieran dejado pasar a todas las personas.

Jueves, 15 de junio de 2017 – Banksy

Para captar primero su atención les he explicado que Banksy es un graffitero británico que hace sus obras sin que nadie lo vea y que por eso todavía no se sabe quién es, este hecho les ha sorprendido y les ha parecido imposible que sea verdad. El primer graffiti a analizar (fig.40) trataba la temática del poco espacio de juego o la poca seguridad que hay en ellos para los niños. Al principio no tenían mucha idea, pero luego les fui preguntando para hacer trabajar sus opiniones. Les pregunté si tenían un pueblo al que iban en verano y si notaban diferencias entre él y la ciudad, y muchos levantaron la mano. Me acabaron contestando que en el pueblo podían jugar con más libertad y que se lo pasaban mucho mejor. Uno de los niños me contó su indignación tras la construcción de una carretera que impidió que dejasen de aprovechar una zona que utilizaban para jugar. El segundo graffiti (fig.41) me permitió introducirles en la temática de la explotación infantil y aproximarles a la realidad de niños de la misma edad que ellos que en vez de ir al colegio, jugar y estar sonriendo siempre tenían que estar trabajando porque en sus casas no había dinero. Todos me dijeron que estaban en contra y que no les gustaba que los niños trabajasen, pero no llegaron a decirme nada de más profundidad.

Fig.37. OLDENBURG, C; UYSAL, M. (2009). *Pinza*. [Escultura]. Parque Chaufontaine, Bélgica.

Fig.38. OLDENBURG, C; VAN BRUGGER, C. (2001). *Dropped Cone*. [Escultura]. Neumarkt Galerie, Colonia, Alemania.

Fig.39. JAAR, A. (1995). *Un millón de pasaportes finlandeses* [Instalación]

Fig.40. BANSKY. (2010). [Graffiti]. Los Ángeles, Estados Unidos.

Fig.41. BANSKY. [Graffiti]

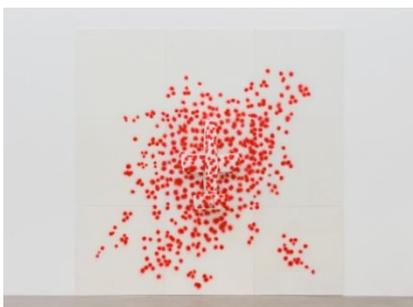

Fig.42. MOCHETTI, M. (1987). *Camouflage en rouge*

Viernes, 16 de junio de 2017 – Camouflage en rouge, Maurizio Mochetti

Lo que se ve de esta obra a primera vista (fig.42) son los numerosos puntos rojos que posee, pero si nos fijamos bien encontraremos un avión blanco tridimensional. Reté a los niños a qué averiguasen la figura que representaba. Cuando vieron el avión les pregunté qué pensaban que representaba esta obra. Fueron diciendo temas al azar, hasta que una niña me dijo sangre, a partir de ahí fueron enlazando palabras hasta que llegaron a la palabra guerra. Les pregunté si en la televisión escuchaban muchas veces hablar sobre la guerra de Siria. Muchos dijeron que no, otros que sí, pero más por una campaña de recogida de dinero que realizaron en el colegio que por lo escuchado en los medios de comunicación.

8.2. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig.1. *Los monstruos de las emociones*

Fig.2. *El monstruo de la ira* del alumno C

Fig.3. *El monstruo del asco* del alumno N

Fig.4. *El monstruo del miedo* de la alumna G

Fig.5. *El monstruo de la tristeza* de la alumna P

Fig.6. *El monstruo de la alegría* de la alumna Q

Fig.7. Trabajos realizados por los alumnos en la actividad *¿Qué eres capaz de hacer con un trozo de barro?*

Fig.8. *Collage* de la alumna O

Fig.9. *Collage* del alumno T

Fig.10. Desarrollo de la actividad *El muro de colores*

Fig.11. *El muro de color* de la alumna R

Fig.12. Palabras con las que trabajar en la actividad *Cadáveres exquisitos*

Fig.13. Trabajo de los alumnos D y E para la actividad *Cadáveres exquisitos*

Fig.14. Telescopio musical de la alumna O

Fig.15. Coche con jacuzzi con incorporado de las alumnas P y Q

Fig.16. Playa con piscina incorporada de las alumnas R y S

Fig.17. *Gymkana de sensorialidad. Actividad 1.*

Fig.18. *Gymkana de sensorialidad. Actividad 2. Gráficos* del alumno N.

Fig.19. *Gymkana de sensorialidad. Actividad 2. Alumna S.*

Fig.20. *Gymkana de sensorialidad. Actividad 3.*

Fig.21. Personaje de stopmotion de la alumna M

Fig.22. Personajes de stopmotion de los alumnos de segundo junto con el mío

Fig.23. Intentando rodar el corto stopmotion con los alumnos de primero

Fig.24. Los alumnos de segundo jugando a rodar un corto en stopmotion

Fig.25. Realizando autorretratos

Fig.26. Autorretrato de la alumna L

Fig.27. DUCHAMP, M. (1964). *Fountain*.

Fig.28. WODICZKO, K. (1988). *Homesless Vehicles Project*.

Fig.29. WEIWEI, A. (1995). *Caída de un jarrón de la dinastía Han*.

Fig.30. HOLCROFT, J. [Ilustración]

Fig.31. KUCZYNSKI, P. [Ilustración]

Fig.32. KOONS, J. (1992) *Puppy*. [Escultura]. Museo Guggenheim, Bilbao, España.

Fig.33. KOONS, J. (1995). *Baloon Dog*. [Escultura]

Fig.34. MANZONI, P. (1961). *Merde d'artiste*.

Fig.35. ESCIF. [Graffiti]

Fig.36. ESCIF (2016). [Graffiti]

Fig.37. OLDENBURG, C; USYAL, M. (2009) *Pinza*. [Escultura]. Parque Chaudfontaine, Bélgica.

Fig.38. OLDENBURG, C; VAN BRUGGER, C. 2001). *Dropped Cone*. [Escultura]. Neumarkt Galerie, Colonia, Alemania.

Fig.39. JAAR, A. (1995). *Un millón de pasaportes finlandeses*. [Instalación].

Fig.40. BANSKY. (2010). [Graffiti]. Los Ángeles, Estados Unidos.

Fig.41. BANSKY. [Graffiti]

Fig.42. MOCHETI, M. (1987). *Camouflage en rouge*.