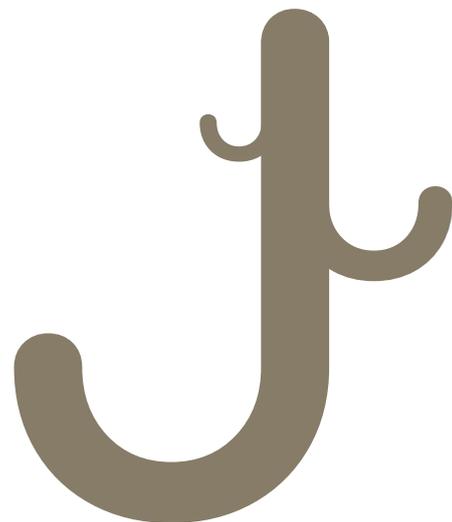

Aprender a ver las artes con otra mirada

Actas de las I Jornadas internacionales artes, sociedad y educación

I Jornadas internacionales artes, sociedad y educación

Aprender a ver las artes con otra mirada

Proyecto financiado con la colaboración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Aprender a ver las artes con otra mirada.
Actas de las I Jornadas internacionales
«artes, sociedad y educación»

I Jornadas internacionales «artes, sociedad y educación».
Aprender a ver las artes con otra mirada
17 y 18 de mayo de 2018 [recurso electrónico]
Huesca: Ayuntamiento de Huesca, Comarca Hoya de Huesca, 2018-26 p.
ISBN: 978-84-09-13513-4

Cómo citar:

Revilla, A., Cavero, A., & Brun, J. (Coord.)(2018). *Artes, sociedad y educación; aprender a ver las artes con otra mirada*. Huesca: Ayuntamiento de Huesca.

© Los autores, I Jornadas internacionales «artes, sociedad y educación». Aprender a ver las artes con otra mirada. Ayuntamiento de Huesca, Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca. 2018

© De la presente edición: Ayuntamiento de Huesca, Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza

Organiza: Ayuntamiento de Huesca, Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza

Coordinación:

Angelita Cavero (Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca)

Javier Brun (Ayuntamiento de Huesca)

Alfonso Revilla (Universidad de Zaragoza)

ISBN: 978-84-09-13513-4

Proyecto financiado con la colaboración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Departamento de
Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Universidad Zaragoza

Facultad de
Ciencias Humanas y de
la Educación - Huesca
Universidad Zaragoza

CENTRO DE ARTES Y NATURALEZA
FUNDACIÓN BELLAZ HUESCA

CDAN

Ayuntamiento
de Huesca

Interreg
POCTEFA
MIGAP

Índice

4. El *Manual de dibujo abreviado* (1814) de Katsushika Hokusai: educación artística y sociología del arte en Japón. **V. David Almazán Tomás**
5. Los mitos de artista en la didáctica de la educación plástica. **Miguel Ángel Alvira**
6. Le Pavillon Blanc Mobile, un objet design pour une politique de développement des publics: de sa conception à sa valorisation. **Martine Blanchet / Grégoire Romanet**
7. Innovación pedagógica y mejora de los resultados del aprendizaje a través de la educación artística en escuelas de alta complejidad en Cataluña, España. **Gemma Carbó, Marcela Otárola, Nevelina Pachova**
8. De *Users* a *Musers*. Adolescentes como prescriptores del museo. **Fito Conesa**
9. El reto de encontrar la tecla en cada persona. **Elena de Diego**
10. Espacios femeninos, arte y educación: de Safo a los cenáculos de las *salonnières*. **Almudena Domínguez Arranz**
11. Creación artística y educación no-formal: pretextos para conformar contextos. **Jon Echeverría Esquina**
12. Acaricia, tiembla. Un evento artístico de Marta Fernández Calvo para Diversario. **Marta Fernández Calvo, Javier Aquilué Laliena**
13. El arte como vehículo en el desarrollo emocional. Propuesta educativa en Yirtrak A.C. **Marina Giménez Ciria**
15. Les Maternelles font leur cirque à l'Université. **Anne Hébraud**
16. El archivo audiovisual. Reformulación de formatos docentes desde las TIC. **Ricardo Iglesias García**
18. Arte, educación y ciudadanías; perspectivas para un mundo diverso y en conflicto. **Lucina Jiménez**
19. Programa experimental de Innovación Curricular de Música. **Mª Pilar Lisa Gómez / Carmen Luna / Reyes Lobera / Ana Garcés Leza / Conchita Palacio Prádanos**
20. ¡Somos lo que comemos! Metodología para inspirar una alimentación artística saludable. **Mª Pilar López, Irene Basilio**
21. Videocreación y nuevas identidades en el aula. **Emilio López López**
22. Espacios lúdicos artísticos dentro del CEIP Pío XII. Actividades artísticas de teatro, plástica y dibujo en el entorno escolar. **María José Mendo Gracia / Inmaculada Caceres Valdivieso / José Miguel Sánchez Arcusa / Inmaculada de la Calle Ysern**
23. Itinéraire musical - découverte et pratique d'instruments diversifiés. **Simon Menier**
24. La belleza de lo vivido, de lo usado: del Ready-made al Trash Art. **José Prieto Martín / Vega Ruiz Capellán**
25. Proyectos en Educación Visual y Plástica; el aprendizaje de la mirada. **Alfonso Revilla Carrasco**
26. Ludotecas: espacio exploratorio infantil en el mundo del arte adulto. Intervenciones artísticas colectivas infantiles en el Festival de Artes MICRO y PERIFERIAS. **José Miguel Sánchez Arcusa**

El *Manual de dibujo abreviado* (1814) de Katsushika Hokusai: educación artística y sociología del arte en Japón

V. David Almazán Tomás (Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza)

El gran artista japonés Katsushika Hokusai preparó en el año 1814 un *Manual de dibujo abreviado* en el que mostraba cómo realizar el esquema de figuras de personajes, animales y plantas mediante círculos, triángulos, rectángulos y rombos. Fue el primero de más de un centenar de manuales ilustrados para aprender a dibujar que realizó en el siglo XIX.

Este libro, recientemente recuperado en una edición moderna, presenta la forma de trabajar de Hokusai, pero también las metodologías empleadas para la docencia artística en el mundo editorial. Esta comunicación presenta en su contexto histórico y artístico a Hokusai y su *Manual de dibujo abreviado* y plantea una reflexión sobre la sociología del arte japonés del periodo Edo (1615-1868), en el que había entre las clases medias muchos aficionados a la pintura y también un tejido artesanal que precisaba de diseños para las lacas, cerámicas, textiles, etc. Asimismo, la gran influencia de Hokusai en el arte del grabado *ukiyo-e* (xilografías

japonesas) ha trascendido su época y el trabajo del pintor japonés también fue muy influyente en el arte europeo debido al fenómeno del Japonismo. Muchos artistas europeos tenían los libros de dibujos de Hokusai. La transcendencia de Hokusai llega a nuestros días debido a su influjo en el ámbito de la ilustración japonesa y el *manga* y el *anime*. En la comunicación comentamos detenidamente cada una de las partes de este manual y se analiza su didáctica. En este sentido, como conclusión, más de 200 años después de su primera publicación, su *Manual de dibujo abreviado* sigue siendo un libro de interés para los ilustradores actuales, así como los interesados en la interculturalidad y la cultura nipona en particular. Aunque la bibliografía sobre Hokusai y este manual en concreto se desarrollará en el texto, toda ella se encuentra condensada en la publicación que el autor acaba de editar, recuperando esta obra para el lector moderno.

ALMAZÁN, V. David (2016). *Hokusai: Cien vistas del monte Fuji*, Vitoria-Gasteiz, Sans Soleil Ediciones.

— (2018). *Hokusai: Manual de dibujo abreviado*, Vitoria-Gasteiz, Sans Soleil Ediciones.

CLARK, Timothy (Coord.) (2017). *Hokusai: beyond the great wave*, Thames & Hudson, The British Museum, Londres.

HILLIER, Jack y Smith, Lawrence, (1980). *Japanese prints: 3000 years of albums and books*, British Museum, Londres.

KEYES, Roger S. (2006). *Ehon: the artist and the book in Japan*, New York Public Library, Nueva York.

MENEGAZZO, Rossella (Coord.) (2017). *Hokusai: Sulle orme del Maestro*, Skira, Milán.

Los mitos de artista en la didáctica de la educación plástica

Miguel Ángel Alvira (Universidad de Zaragoza)

Los artistas al igual que otros gremios han visto modificadas las consideraciones sobre el valor y función social de su oficio a lo largo de la historia, generando diferentes mitos entorno a esta figura que permanecen en el ideario popular incluso de forma anacrónica. Esto afecta profundamente al modo en que algunos estudiantes y profesores afrontan asignaturas como la educación plástica contribuyendo a la permanencia de estos mitos en la sociedad.

El fin de la investigación es desmontar y analizar la influencia de los mitos de artista y como estos influyen en la docencia de las artes plásticas en todos los ciclos educativos pero con especial interés en la formación de docentes en magisterio. Conocer en profundidad el lenguaje y los verdaderos roles de las personas que desarrollan actividades plásticas debe mejorar la predisposición a su aprendizaje, al ser posible una visión clara sobre su pragmatismo en la didáctica de las propias artes y como recurso para otras didácticas.

Mediante una revisión de los diferentes roles que los artistas han desempeñado a lo largo de la historia pasada y reciente se profundiza en su relevancia desde un punto de vista sociológico. La investigación pretende usar una visión general de estos mitos con la intención de adecuar la didáctica y optimizar recursos materiales y temporales para mejorar la docencia tratando de dar perspectiva a estos estigmas. Demostrar a través del conocimiento de las estrategias de creación como los artistas trabajan y han trabajado para generar su obra independientemente de la transcendencia histórica y social que hayan tenido como personajes públicos.

La investigación pasa por el análisis de otras investigaciones y la experiencia concreta en la formación de estudiantes de magisterio, mediante los trabajos realizados por los estudiantes y cuestionarios.

Los resultados hasta la fecha demuestran tanto la continuidad de estos mitos de artista como la influencia que ejercen en los estudiantes a la hora de enfrentarse a la asignatura. Explicando en ocasiones porqué algunos estudiantes no se creen capaces de desarrollar esta materia con eficiencia y confianza sin ni siquiera haberlo intentado. También demuestran una idea en general errónea de la utilidad del arte y las salidas profesionales que a día de hoy ofrece formarse en estas disciplinas. A su vez evidencia la paradoja que implica esta situación en un mundo que funciona cada día más en un entorno profundamente visual.

Un conocimiento menos mitificado y edulcorado del trabajo en arte es fundamental para que los futuros docentes transmitan a sus estudiantes el valor del arte como instrumento de comunicación y estructuración cultural. Haciendo valer sus aspectos pragmáticos por encima de las visiones anquilosadas y mitificadas que en general sufre el mundo de las artes plásticas donde muchos de sus autores son más recordados por cuestiones anecdóticas que por el verdadero valor de sus obras y desarrollos.

La desmitificación de las artes y sus autores en general debe animar a los estudiantes a entender el arte como un medio efectivo de comunicación y transmisión de conocimiento.

ALBERTI, L.B. (1999) *De Pittura (1463)*. Madrid: Tecnos.

ARMENINI, G.B. (2000) *Dei veri precetti della pittura (1567)*. Madrid: Visor. AZÚA, F. (1995) Diccionario de las artes. Barcelona: Planeta.

BAROCCHI, P. (1960) *Trattati d'arte del Cinquecento*. Bari: Einaudi. BRENOT, P. (1998) *El genio y la locura*. Barcelona: Sine Qua Non.

CAMPOMANES, B. (1978) *Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento*. Madrid: Editora Nacional.

CAPRARA, G., BARBARANELLI, C. y BORGOGNI, L. (1995) *Cuestionario Big Five*. BFG. Madrid: Tea.

CENNINI, C. (1988) *Il libro dell'arte (1437)*. Madrid: Akal.

DEBORD, G., (1999) *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*. Barcelona, España: Anagrama

GAURICO, P. (1989) *De Scultura (1504)* Madrid: Akal. GIMPEL (1991) *El artista, la religión y la economía capitalista*. Barcelona: Gedisa.

HASKELL, F. (1984) *Patronos y pintores*. Madrid: Cátedra.

HARRIS, M. (1993) *Jefes, cabecillas, abusones*. Madrid: Alianza Cien. HEGEL, G. (1985) *Introducción a la estética*. Barcelona: Península.

KRIS, E. y KURZ, O. (1982) *La leyenda del artista*. Madrid: Cátedra.

NEWMANN, E. (1992) *Mitos de artista*. Madrid: Tecnos. PANOFSKY, E., KLIBANSKY, R. y SAXL, F. (1991) *Saturno y la melancolía*. Madrid: Alianza.

ROSALES MATEOS, E., (2002), *Estética de los medios de comunicación, sueños que el dinero puede compra*. Madrid, España: TECNOS

STRAZZA, G. (1991) *Sobre la enseñanza artística, en AA.VV. Las enseñanzas artísticas en la encrucijada*. Barcelona: Universitat de Barcelona

Le Pavillon Blanc Mobile, un objet design pour une politique de développement des publics: de sa conception à sa valorisation

Martine Blanchet (Groupe de travail interservices ville de Colomiers. Services éducatif et culture)

Réalisation de l'objet par l'artiste designer Grégoire Romanet (hello@gregoirerome.net)

Introducción:

Un projet basé sur la co-construction entre partenaires, sur l'expérimentation couplées à une démarche de formation des acteurs

Objetivo:

-Développer des dispositifs hors les murs à la croisée de la lecture publique, de l'art contemporain et de l'éducation.

-Sensibiliser les animateurs au livre, à l'édition jeunesse, à la lecture et à l'art contemporain afin qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs de l'éveil à la lecture plaisir et à l'art dans les temps loisirs des enfants.

Métodos:

Temps de co-construction: par un groupe de travail interservices, piloté par le Pavillon Blanc et associant les responsables et animateurs pour :

- Élaborer un cahier des charges établissant les principes, le planning, les objectifs de cet objet mobile ainsi que le budget.
- Choisir l'artiste-designer (Grégoire Romanet) qui a réalisé cet objet, à partir d'une pré-sélection d'artistes proposée par le responsable du centre d'art du Pavillon Blanc.
- Travailler sur la définition d'un plan de formation ayant pour objectif faire vivre le Pavillon

blanc mobile et "sensibiliser les animateurs à l'édition jeunesse, et à l'art contemporain, formation assurée par les professionnels du Pavillon Blanc

Temps d'expérimentation et d'appropriation de l'objet par les animateurs et enfants pour une période de 6 mois avec synthèse des observations pour améliorer le prototype.

Resultados:

Un bilan positif:

- Les enfants se sont très largement appropriés le Pavillon Blanc mobile, l'objet en lui-même éveillant leur curiosité.
- Plus d'emprunts de documents et des retours positifs et motivés des enfants.
- Les animateurs impliqués dans le groupe de travail s'étaient appropriés ce nouvel outil facilement. Parfois était moins évident pour les autres animateurs.

Conclusiones:

Le designer a pris en compte les remarques du bilan afin de faire évoluer le prototype. Un second Pavillon blanc mobile sera livré tout prochainement et cet objet sera parmi les oeuvres présentées dans l'exposition d'été du PAVILLON BLANC intitulé " Sur la route" parmi d'autres oeuvres qui font l'état d'une tendance de l'art qui a fait de la mobilité, de la rencontre et de l'habitat , une utopie sociale et politique.

Innovación pedagógica y mejora de los resultados del aprendizaje a través de la educación artística en escuelas de alta complejidad en Cataluña, España

Gemma Carbó, Marcela Otárola, Nevelina Pachova

(Asociación ConArte Internacional)

La educación artística se ha propuesto como un medio para contribuir a la innovación pedagógica y la resolución de problemas sociales, como la inclusión social, el diálogo intercultural y la paz (UNESCO, 2010). Sin embargo, la evidencia de sus impactos y la comprensión de los desafíos y oportunidades que ofrecen los diferentes enfoques para aprovechar el potencial de la educación artística están limitados hasta la fecha (Deasy et al, 2002, Winner et al, 2013).

El objetivo de la presentación es explorar cómo la introducción de la educación artística profesional (teatro, danza y música) en la educación obligatoria, a través del trabajo colaborativo de artistas y educadores, puede contribuir a catalizar la innovación pedagógica y mejorar los resultados de aprendizaje en las escuelas de alta complejidad en Cataluña, España.

El estudio se basa en un análisis de la experiencia y los impactos de un proyecto educativo artístico implementado por ConArte Internacional en cinco escuelas primarias y tres secundarias de alta complejidad en cuatro municipios de la provincia de Girona, España (ConArte Internacional, 2017). La evaluación incluyó un cuestionario ex ante y ex post entre los estudiantes participantes y un grupo de control, entrevistas con artistas, educadores y estudiantes involucrados en el proyecto, así como la observación participativa por parte de los autores.

La evaluación sugiere que el proyecto ha introducido nuevos métodos de enseñanza y catalizado el interés en la innovación pedagógica, como lo demuestra el creciente interés y participación de los docentes en el proyecto en algunas de las escuelas participantes. En términos de los impactos de la educación artística en los

estudiantes, la evaluación encuentra evidencia de un mayor rendimiento académico, respaldado por una mayor motivación, compromiso con las clases, conocimiento intercultural y participación cultural (ConArte Internacional, 2017). Sin embargo se encuentran diferencias notables entre los impactos del proyecto entre estudiantes de primaria y secundaria (ConArte Internacional, 2017) y alguna variación de los resultados observados entre diferentes disciplinas artísticas con respecto a competencias específicas, como el diálogo intercultural (Pachova y Carbó, en prensa). A esto último se suman las diferencias entre los grupos de tratamiento, las cuales deben controlarse mejor en los estudios futuros. También se sugiere la importancia de ir más allá de las declaraciones genéricas sobre educación artística y explorar la relevancia de las diferencias en las vías de impacto de las diferentes disciplinas artísticas y los métodos utilizados.

El estudio confirma que la educación artística puede catalizar procesos de innovación educativa al poner sobre la mesa diferentes formas de enseñar y así estimular la motivación tanto de los profesores como de los estudiantes para participar, experimentar y aprender. También destaca que puede mejorar los resultados de aprendizaje en una serie de campos diferentes. Los resultados positivos, sin embargo, no son automáticos. Se necesitan más investigaciones que permitan comprender mejor las condiciones para aprovechar el potencial multifacético de la educación artística, estimular el aprendizaje, la innovación institucional y el cambio social.

ConArte Internacional. (2017). *Evaluación Proyecto "Planters." Música, teatro y danza en las escuelas e institutos públicos*. 1r ciclo: Curso 2014-2015 y 2015-2016. Girona.

DEASY, R. J. (Ed.) (2002). *Critical Links: Learning in the arts and student academic and social development*. Washington, DC.: Arts Education Partnership.

PACHOVA, N. I. and CARBÓ, G. (2018). *Arts education in contexts of high diversity or intercultural education through the arts: measuring overlaps and exploring the gaps*. In Ferro, L., Wagner, E., Veloso, L., IJdens, T. & Lopes, J.T. (Eds). *Crossing borders: Arts and cultural education in a world of diversity*. ENO Yearbook, Volume 1/2018. Springer (in press).

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2010). *Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education*. The Second World Conference on Arts Education, 25-28 May 2010, Seoul, Korea.

WINNER, E., GOLDSTEIN, T.R. & VINCENT-LANCRIN, S. (2013). *Art for Art's Sake. Overview*. Paris: OECD Publishing.

De *Users* a *Musers*. Adolescentes como prescriptores del museo

Fito Conesa (Ex-director del proyecto Habitación1418, artista y mediador)

Habitación1418 es un proyecto impulsado por CCCB y MACBA, un espacio creativo dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. Un punto de reunión que se activa cada sábado por la tarde y al que se accede sin preinscripción previa.

A partir de esta ponencia Fito Conesa, se centrará en como abordaron, al inicio de este proyecto *teen*, la participación de los jóvenes en la programación y vida del museo, uno de los objetivos iniciales del proyecto. Las cifras / usuarios no son decisivos. Desde esta perspectiva Habitación 1418 construyó un grupo de unos 15 adolescentes con un potencial transformador enorme.

De *Users* a *Musers* como título para hablar y poner de manifiesto como el visitante adolescente del museo a través de la mediación y del trabajo a largo plazo realizado dentro de la institución puede acabar siendo agente activo en las actividades o exposiciones que en esta se programan. Analizaremos tres casos concretos en los que se trabajó en red y crearon diferentes dinámicas entre el museo, asociaciones de vecinos colindantes o público joven de todo el area metropolitana.

No hay duda de que Habitación 1418 dio visibilidad a la necesidad real de acercar a los jóvenes al museo y situar esta aproximación fuera de la estructura docente reglada y, a la vez, de incidir desde el principio en la idea que los mismos usuarios se convirtieran en agentes capaces de catalizar iniciativas y proyectos. A saber, que los ‘roomers’ de Habitación 1418 se sitúan como prescriptores y programadores del museo. En este sentido, ellos y ellas pasan no sólo a proponer sino también a realizar, en algunos casos, los mismos talleres, explicando o proponiendo aquello que quieren compartir con los otros. Habitación 1418 surge como un proyecto independiente pero Revisitó modelos ya existentes en este ámbito como Tate Collective, el programa para jóvenes de la Tate Modern, Studio 13/16 en el Centro Pompidou o proyectos con comunidades concretas como “Echando lápiz” de Manuel Santana en Colombia.

El museo o el centro de arte no tiene que ser el objeto de una excursión más o menos lúdica. Las instituciones culturales son espacios que tenemos que usar, invadir y cuestionar. Pedagogía no impositiva, participativa y nueva. Los jóvenes no son el futuro, son un presente posible y una voz propia.

El reto de encontrar la tecla en cada persona

Elena de Diego (Desiderata)

Desde hace doce años me dedico a la educación en arte contemporáneo, bien a través de exposiciones temporales ubicadas en museos y centros de arte contemporáneo, bien a través de proyectos generados por mí misma en lo que busco conectar artistas y personas.

Durante mi trayectoria en multitud de ocasiones he formado parte de programas de formación, congresos, etc en los que de alguna manera con mi intervención venía a contestar a esta pregunta:

¿Qué sentido tiene nuestro trabajo?

Esta es una cuestión que no he dejado de plantearme durante mi desarrollo profesional y que siento que ningún otro perfil profesional de los que habitan nuestros museos se realiza con tanta frecuencia. La idoneidad y metodología de trabajo de las áreas de educación en los museos no ha dejado de cuestionarse desde su nacimiento: ¿es necesario que alguien nos explique una obra de arte? ¿pero el arte no debería hablar por sí solo? ¿queréis traer a los niños al museo? pero sólo tienen cinco años! Estas son solo algunas de las frases que a diario hacen que nosotras mismas nos preguntemos acerca del sentido de nuestra labor profesional. Creemos que como dijo Oteiza, “el arte no transforma nada, no cambia el mundo, no cambia la realidad. Lo que verdaderamente transforma el artista, mientras evoluciona, transforma y completa sus lenguajes, es a sí mismo. Y es este hombre transformado por el arte el que puede, desde la vida, tratar de transformar la realidad.” Es decir, concebimos nuestra tarea como aquella que propicia la conexión de ideas y personas.

Ante nosotras se produce habitualmente un momento mágico, que sucede una única vez, y es la experiencia del visitante de estar por primera vez junto a, frente a..., en definitiva en el mismo espacio que una obra de arte, y percibirla con todos los sentidos; sin más condicionantes o añadidos que la creación artística, el espacio y el visitante. Esta experiencia de contacto directo con la pieza artística no sucede online ni puede sustituirse por visitas o acercamientos virtuales, tiene el poder de exigir un tiempo y un lugar. Bien, es esa experiencia nuestra materia prima, nuestra oportunidad para generar pensamiento crítico al tiempo que observamos la obra de arte y dialogamos con y frente a ella.

Otro de los pilares de nuestra práctica es la de favorecer y potenciar el contacto directo entre los artistas de nuestro tiempo y el receptor de sus creaciones, el público, que con frecuencia se siente desconcertado y atacado ante las prácticas artísticas contemporáneas y sin embargo cree comprender y apreciar artefactos artísticos de épocas muy lejanas en el tiempo. Partimos de la obra de arte, generada por una artista, en un contexto y circunstancias concretas, para abordar cuestiones fundamentales que escapan a condicionamientos históricos o artísticos, y que nos sirven para plantearnos nuevas incógnitas y mediante el diálogo y la observación, intentar comprender mejor el mundo en el que vivimos.

Espacios femeninos, arte y educación: de Safo a los cenáculos de las *salonnières*

Almudena Domínguez Arranz (Catedrática de la Universidad de Zaragoza. Directora del Máster en Museos: Educación y Comunicación)

Nuestro objetivo general es señalar cómo la desigualdad de género en Occidente se generó en la Antigüedad y se cristalizó en la Ilustración, de tal modo que es conveniente conocer estas raíces para que los educadores y los museólogos tomen conciencia y se comprometan socialmente con la igualdad. A la vista de lo anterior nos centramos en analizar el modo en el que se definieron los espacios femeninos en el mundo antiguo a través de las artes pues la literatura escrita mayoritariamente lo fue por varones.

Las mujeres estaban asociadas al espacio de la casa, y si bien su función básica era la reproducción de la comunidad, se ocuparon también de la educación de la infancia y por tanto de la transmisión de los valores patriarcales, y ello es visible en las numerosas manifestaciones artísticas que la historia ha legado. Argumentando razones biológicas quedaban excluidas de los centros públicos de decisión ocupados por varones. Esta diferenciación por géneros es lo que la historiografía ha reproducido de forma reiterada ahondando aún más en la desigualdad que ha llegado hasta nuestros días.

La metodología se centra en poner en valor estas otras fuentes que no son estrictamente las literarias, para descubrir la impronta real de las mujeres en las artes, la educación y la cultura y poder revisar los manuales curriculares y los discursos patrimoniales.

En el desarrollo de la conferencia, mencionamos a poetas como Safo de Lesbos, a respetadas matemáticas, físicas, filósofas, retóricas, la primera astrónoma y pedagoga, la correspondencia epistolar de una romana que escribió por sí misma en latín vulgar en un ámbito tradicionalmente considerado masculino, la primera biblioteca bilingüe creada por una aristócrata que además era coleccionista de arte, o la primera mecenas de filósofos y hombres cultos. Igualmente ponemos cara

a las promotoras de los *senaculi mulierum* del siglo III dC., que nos conducen hacia otros salones literarios posteriores, donde organizaban reuniones intelectuales las célebres *salonnières*, actividad que les valió el calificativo despectivo de *précieuses ridicules*. La inquietud que desencadenaron estas tertulias en una sociedad misógina y patriarcal actúa como contrapunto para comprender la actitud burlesca y las invectivas masculinas que desde tiempos inmemoriales sufrieron las mujeres cultas que “trasgredían” -a juicio de los varones- las normas tradicionales, tratándolas de embaucadoras.

En suma, la contribución femenina al desarrollo de artes y la educación, y en general al florecimiento de la vida social y cultural de sus ciudades, fue muy notable en el mundo antiguo pese a los inconvenientes que soportaron. Y puesto que la sociedad actual ha cambiado, en la educación debe explicarse el origen de la exclusión femenina de la esfera pública y por tanto de la desigualdad, no solo para romper estereotipos y prejuicios sino también para constatar los beneficios que implica el fomento de la igualdad entre géneros.

La bibliografía es tan amplia como difícil de condensar en este formato breve, de modo que nos vamos a ceñir a obras básicas y didácticas de autoras comprometidas en estas investigaciones de la talla de Ángeles Querol, Antonia Fernández y Francisca Hornos con un trabajo muy meritorio de visibilizar a las mujeres en el ámbito de los manuales y las exposiciones museográficas, así como de otros referentes internacionales en el campo de los estudios de género: Sarah Pomeroy, Alicia Puleo, Lisa Nevett, Roberta Gilchrist, Gerda Lerner, Margarita Díaz Andreu, Isabel Izquierdo.

Creación artística y educación no-formal: pretextos para conformar contextos

Jon Echeverría Esquina

(Responsable de proyectos socioeducativos. Asociación Navarra Nuevo Futuro)

Existe mucha literatura sobre educación artística o sobre los beneficios de poner a los jóvenes en contacto con la cultura, pero existen menos aportaciones teóricas sobre la creación artística como estrategia y como táctica para promover contextos de ciudadanía. Hay que diferenciar el arte y la creación artística.

Los objetivos son:

- Compartir algunos aprendizajes generados en la práctica socioeducativa.
- Aportar una lectura crítica sobre la utilización del arte en la educación.
- Construir un esquema conceptual

de principios metodológicos.

- Proponer algunos caminos para utilizar la creación artística para formar contextos de aprendizaje.
- Defender el Enfoque de Derechos en educación.
- Abrir a la audiencia a otras maneras de concebir programas de educación y cultura.
- Inspirar prácticas o enfoques de promoción de derechos.
- Poner en valor la educación no-formal en los procesos curriculares y de desarrollo de la ciudadanía.

Completemos nuestra mirada educativa con el enfoque de derechos y con una visión instrumental de la creación artística.

AGUIRRE, Imanol: *Teorías y prácticas en educación artística*. Octaedro-Eub 2005.

DEL CASTILLO SANTOS, Ramón: *Teoría de la cultura contemporánea*. Guía Didáctica. UNED 2006.

ECHEVERRÍA ESQUINA, Jon: "Formas de mirar la vida y de construir contextos para promover la ciudadanía". Comunicación en VII Congreso Estatal Educación Social Sevilla, 21, 22 y 23 de abril de 2016.

ECHEVERRÍA ESQUINA, Jon y OTROS: *Youthlab: propuestas sobre activación juvenil y emancipación*. ERASMUS+ (Huarte. 2016). <http://youthlaberasmus.blogspot.com.es/p/results.html>

ECHEVERRÍA ESQUINA, Jon y OTROS: *ArteKuntza (HeziZerb elkarte y CIEP Litoral Basque 2008-2009)*. <http://www.hezizerb.net/imagenes/documentos/descargar/artekuntza.pdf>

ECHEVERRÍA ESQUINA, Jon y OTROS: *Hausturak-Rupturas (HeziZerb y Diputación de Gipuzkoa, 2008)*. <http://www.hezizerb.net/imagenes/documentos/descargar/hausturak.pdf>

MARCHÁN FIZ, Simón: *La estética en la cultura moderna*. Alianza, 2000.

SÁNCHEZ CAPDEGUÍ, Celso: *Imaginación y sociedad: una hermenéutica creativa de la cultura*. Tecnos, 1999.

VAA: *Relatos para una VACA. Educación y proceso creativo*. Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, 2015.

Acaricia, tiembla. Un evento artístico de Marta Fernández Calvo para Diversario

Marta Fernández Calvo, Javier Aquilué Laliena.

Javier Aquilué, comisario de artes visuales de Diversario, festival de la creatividad y la discapacidad organizado por CADIS Huesca, propuso a la artista Marta Fernández Calvo el desarrollo de una actividad pública en la que el CDAN y el vivero Brotalia colaborasen en la consecución de un acontecimiento artístico abierto a la participación de la ciudadanía oscense. El evento tendría lugar la mañana del 26 de mayo de 2018.

La artista partió de la observación de los contactos físicos que las personas con movilidad reducida mantienen cotidianamente, de orden terapéutico o asistencial más que afectivo. El objetivo de la actividad pretende resignificar tales tipos de contacto,

hacérselos experimentar al público ajeno a la diversidad funcional, y devolverlos al ámbito de la empatía y los afectos.

La actividad propuesta por Marta Fernández Calvo consistiría en un pic nic de entrada libre en los jardines del CDAN. Brotalia ofrecería productos de su huerta ecológica para su consumo. Se habilitarían carpas provistas de camillas, grúas y sillas de ruedas, ocupadas por dos fisioterapeutas especializados. Ellos obrarían como *performers*, atendiendo a quienes se prestase a ello, interactuando con sus cuerpos tal y como lo harían al tratar diversas particularidades físicas; haciendo experimentar a los voluntarios la transposición de un cuerpo por otro.

El arte como vehículo en el desarrollo emocional. Propuesta educativa en Yirtrak A.C.

Marina Giménez Ciria

La propuesta se fundamenta en el valor que tiene el Arte como herramienta para desplegar y desarrollar las capacidades emocionales de las niñas y niños en un contexto educativo de educación alternativa.

Se trata de la puesta en práctica de programas para el desarrollo emocional a través del arte en la Comunidad Educativa Yirtrak, una escuela de carácter no formal del Estado Mexicano de Chiapas. Desde las bases pedagógicas de Yirtrak se considera que, para que exista verdadero aprendizaje, se debe trabajar cada una de las dimensiones de la persona, dando una especial relevancia al equilibrio psicoemocional. A través del arte se promueve que cada persona pueda canalizar sus propias emociones y lograr el equilibrio personal. Se abordan dos aplicaciones prácticas, que se fundamentan en el arte como herramienta para el desarrollo de las emociones pero se establecen algunas diferencias en cuanto a la naturaleza de la intervención.

Se trata de crear las condiciones necesarias que le permitan desplegar al niño sus capacidades creativas para posibilitar su desarrollo emocional. Un espacio de acompañamiento sostenido, dotado de seguridad, desde el cual pueda desplegar su potencial creativo, sin represiones ni condicionamientos.

Para llegar a los resultados obtenidos se ha partido de un enfoque metodológico de corte cualitativo. Por la naturaleza del contexto de intervención se ha considerado que un enfoque holístico, como es el caso de la investigación cualitativa, es el más ajustado a la realidad del ámbito de estudio.

El análisis de los datos se enmarca en un plano descriptivo donde tratamos de explicar las observaciones registradas, comprenderlas e interpretarlas (en

la búsqueda de las causas que han llevado a los hechos registrados). Para realizar el presente proyecto de investigación nos hemos servido de dos tipos de experiencias. Por un lado, un proyecto de investigación-acción en grupo y, por otro lado, un estudio de caso, por las propias características del caso particular.

En lo que respecta al proyecto de investigación-acción a lo largo de las sesiones se han registrado las conductas e incidencias que han ido surgiendo y las emociones que han aflorado en cada uno de los participantes. Las conductas observadas en su ambiente natural de clase o juego nos han permitido conocer de antemano los roles que desempeña cada uno dentro del grupo. Se ha llevado a cabo una propuesta y aplicación educativa en pequeño grupo que ha permitido la reorientación de las conductas y la expresión y regulación de las emociones que se han manifestado a lo largo de las dinámicas. Por un lado, un trabajo de empoderamiento donde se ha tratado de potenciar la seguridad y la autoestima y, por otro lado, el respeto.

En lo que respecta al estudio de caso, un niño con parálisis cerebral al que se le ofreció un espacio en el que pudo experimentar sus capacidades expresivas y sensitivas a través del proceso artístico. La figura del arteterapeuta, sensible a las necesidades de la persona, se configura como el sostén del proceso creativo. El espacio de arteterapia permitió que ER saliera de su rutina y de sus personas de referencia (su madre) y sostén (en todos los sentidos) para ofrecerle un sostén desde el ESTAR con y para él, comunicándonos a través del arte.

- ABAD, J. (2008). *El placer y el displacer en el juego Espontáneo Infantil*. Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, 3, 167-188.
- BISQUERA, F. (2011). *Educación emocional. Propuesta para educadores y familias*. Bilbao:DESCLÉE
- BISQUERA, R. (2003). *Educación emocional y competencias básicas para la vida*. Revista de Investigación Educativa, 1, 7-43.
- BOWLBY, J. (2006). *Vínculos afectivos: Formación, desarrollo y pérdida*. Madrid: Morata.
- CABELLO, M.J. (2011). *Importancia de la inteligencia emocional como contribución al desarrollo integral de los niños/as en educación infantil*. Pedagogía Magna, 11, 178-188.
- CASTRO, J.M. (s.f.). *Introducción a la Semiología de la Expresión*. Comunidad Educativa, 36-48.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2012). *Informe de pobreza y evaluación en el estado de Chiapas 2012*. México, D.F. CONEVAL. Recuperado de: <http://web.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Documents/Chiapas/principal/07informe2012.pdf>
- Coord. SÁNCHEZ, A., PADUA, A., ARDIRT, A. et al. (2010). *Acompañamiento en el Desarrollo Integral y Comunitario*. Edición propia Comunidad Educativa Mahatma Gandhi: San Cristóbal de las Casas.
- GÓMEZ, H. (2010). *Educación Indígena y ¿Derechos Humanos? En la región Altos de Chiapas*. Continuación de la negación de la diversidad. Redhes: Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, 2, 69- 84.
- KAWULICH, Barbara B. (2005). *La observación participante como método de recolección de datos*. Forum: Qualitative Social Research. 6(2), 1-23.
- KLEIN, J.P. (2006). *La creación como proceso de transformación*. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 1, 11-18.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, F. (2008) *Necesidades en la infancia y en la adolescencia*. Respuesta familiar, escolar y social. Madrid: Pirámide.
- LÓPEZ, M.A. (2008). *Cognición y emoción: el derecho a la experiencia a través del arte*. Pulso. 31, 221-232.
- LOWENFELD (1980). *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Buenos Aires: Kapelusz.
- MARTÍN, C., NAVARRO, J.I. (2015). *Psicología del desarrollo para docentes*. Madrid: Gedisa. Bilbao: DESCLÉE.
- NEGRÍN Y VERGARA (2006). *Teorías e Instituciones contemporáneas de la educación*. Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces.
- NÚÑEZ, M. (2002). *Alicia... en el País de la Educación Artística*. Revista Electrónica Diálogos Educativos. Año2. 4, 39-48
- READ, H. (1982). *Educación por el Arte*. Barcelona: Paidós.
- STAKE, R. E. (1999). *Investigación con estudios de casos*. Madrid: Morata.
- VYGOTSKY, L. (2009). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Akal

Les Maternelles font leur cirque à l'Université

Anne Hébraud (Université Toulouse Jean Jaurès)

Un Lieu

Deux Réalités

L'Université

Toulouse Jean Jaurès

Le savoir savant

Les arts

30 000 étudiants

2000 personnels

Une ville dans la ville

Le quartier du Mirail

Peu de jeunes dans l'enseignement supérieur

Accès difficile à la culture

Grande densité de population

Fort taux de chômage et de délinquance

Un quartier d'éducation prioritaire

Briser le mur invisible qui sépare l'université de son quartier

Un constat : Les habitants et la communauté universitaire ne partagent souvent que le métro !

Université ouverte à tous

Rêve ou réalité ?

Des propositions nécessaires ...

Qualité de l'offre artistique : spectacles professionnels et étudiants pré-professionnels

Proximité géographique

Gratuité

...mais pas suffisantes pour franchir le pas

Proposition : Entrer « en corps »

Appropriation par l'action

Partage d'expérience

Associer tous les acteurs : enfants, étudiants, enseignants, parents...

Plus ces actions ont lieu tôt, plus elles ont de chances d'être intégrées et de former des adultes ouverts et curieux de l'autre

Objectifs et Moyens

Construire et apprendre dans un objectif commun

Gout de l'effort

Développer 3 rôles sociaux

Interprète

Metteur en scène

Spectateur

Partage du plaisir

Création artistique

Engagement du corps, situation de réussite, progrès,

Participation des 90 enfants, des instituteurs (sur scène aussi !) parents (accompagnement, costumes, spectateurs...)

Accueil dans des locaux neufs et équipés

El archivo audiovisual. Reformulación de formatos docentes desde las TIC

Ricardo Iglesias García (Facultad de Bellas Artes. Universitat de Barcelona)

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la era digital, en un entorno social cada vez más hiperconectado, han introducido nuevas perspectivas sobre la metodología, el uso y la función de los archivos audiovisuales (Edmondson, 2004) en el ámbito educativo, específicamente en el universitario. Es necesario reelaborar y modificar los sistemas tradicionales de organización, conservación y archivo de datos (¿conocimientos?) académicos, en nuestro caso particular los documentos audiovisuales, a la nueva realidad. Y al mismo tiempo, proporcionar herramientas metodológicas accesibles al alumnado. Para ello, se propone la creación de una base/plataforma online para el estudio de este tipo de documentos y un espacio para el debate en torno a la producción, el almacenaje y la diseminación del conocimiento, siendo conscientes y críticos con las propias Tecnologías y su espejismo salvador para “todos” los problemas educativos como ya alertaba Cuban (1985, 2001).

Este proyecto nace dentro de una propuesta metodológica de actualización de conocimientos y herramientas digitales a favor de profesores y alumnos. Los objetivos planteados son:

- Que la propia construcción del archivo audiovisual online se convierta en un instrumento de instrucción y uso por parte de profesores y alumnos.
- Que el archivo audiovisual esté disponible para generar actividades formativas realizadas por los estudiantes de diferentes asignaturas.
- Que los estudiantes alcancen determinadas

competencias cualitativas y que puedan evaluarse mejor.

- Que la utilización de las herramientas tecnológicas de una forma accesible e innovadora pueda darse a conocer para su uso en otras enseñanzas y estudios.

El planteamiento del trabajo no es teórico, sino principalmente práctico. Se construye y se realiza conjuntamente con los estudiantes desde dos ejes paralelos:

- Generar actividades formativas en determinadas asignaturas para comenzar a experimentar la innovación docente. En este sentido, en las asignaturas se presenta un modelo de metodología de análisis fílmico y estudios de casos (López Hernández, 2003). Después se realiza la presentación y visionado de un “documento fílmico” específico. Conjuntamente con los estudiantes es analizado, para finalmente pasar a la realización de su “Ficha filmográfica”.
- Construcción del dispositivo tecnológico de la Mediateca (Archivo audiovisual online <http://www.ub.edu/mediatecaimatge>). Los documentos fílmicos originales y analógicos han sido digitalizados en el espacio online para el estudio fílmico con los estudiantes. Las fichas realizadas por ellos pasan a formar parte de la información, como metadatos, del propio documento online.

Como resultado, los docentes nos hemos centrado en una evaluación cualitativa de determinadas competencias formativas, que se supone, son adquiridas por el alumnado a través del visionado de los documentos y del trabajo en grupo para la realización de fichas informativas.

- Conocimiento de las metodologías de análisis de filmes y vídeos.
- Conocimiento de procesos de creación y de investigación artística / audiovisual.
- Capacidad de contextualizar las obras audiovisuales culturalmente, socialmente y políticamente.
- Capacidad de identificación del posicionamiento político de los autores y autoras (quien habla, desde donde).
- Capacidad de construir (nuevas) genealogías de la producción cultural.
- Capacidad de profundizar en el análisis crítico

de los códigos visuales y audiovisuales.

- Capacidad de dinamizar debates (foros, proyecciones públicas).
- Saber trabajar en grupo.

Frente a algunos estudios académicos que plantean, acertadamente, la posible pérdida de reflexión teórica por el uso y el abuso de los “análisis de datos” o el aumento de las “mediciones comparativas” que comienza a aplicarse al conocimiento educativo (Anderson, 2008; Biesta, 2014), constatamos que el proyecto parte de un acercamiento apropiado al medio tecnológico y aprovecha sus capacidades de comunicación entre el alumnado y el profesorado. Se proporcionan herramientas metodológicas de trabajo reales y adecuadas a las necesidades del actual sistema educativo. En este sentido, se han digitalizado más de 2.000 vídeos en alta calidad, alojados en la plataforma vimeo y la base de datos cuenta con 902 fichas con campos relacionables. El acceso no es público, solo es abierto a los profesores y estudiantes.

ANDERSON, C. (2008). “*The end of Theory: the data deluge makes the scientific method obsolete*”, en *Wired* (23/6/2008). <https://www.wired.com/2008/06/pb-%C2%AD%E2%80%90theory/> Consultada en 27/02/2018

EDMONDSON, R. (2004) *Filosofía y principios de los archivos audiovisuales*. París: UNESCO.

BIESTA, G. (2014). “*¿Medir lo que valoramos o valorar lo que medimos? Globalización, responsabilidad y la noción de propósito de la educación*”, en *Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 51(1), 46-57. <https://doi.org/10.7764/PEL.51.1.2014.17>. Consultada en 27/02/2018

CARRIÓN, E. (2014) “*Los medios audiovisuales y las TIC como herramientas para la docencia en Educación Secundaria. Análisis aplicado de una práctica docente*”, en *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, Nº 29-2, 37-62.

<https://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/379> Consultada en 27/02/2018

CUBAN, L. (1986). *Teachers and Machines: The classroom Use of Technology Since 1920*. New York: Teachers College.

CUBAN, L. (2001). *Oversold & Underused: computers in the classroom*. London: Harvard University Press.

LÓPEZ HERNÁNDEZ, A. (2003) “*El análisis cronológico-secuencial del documento filmico*”, en *Documentación de las Ciencias de la Información*. Vol. 26, 261-294. <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/69113> Consultada en 27/02/2018

Arte, educación y ciudadanías; perspectivas para un mundo diverso y en conflicto

Lucina Jiménez (Directora general del Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. Experta unesco en cultura y desarrollo y de la comisión de cultura de CGLU)

La dimensión educativa de las artes ha cobrado relevancia internacional como base para la construcción de ciudadanías críticas, activas, capaces de autoregularse, aceptar y a diversidad, promover el diálogo intercultural y de coproducir mejores escenarios de vida.

El objetivo de esta intervención es compartir una reflexión sobre las dimensiones cognitivas, comunicativas, expresivas, educativas y transformadoras de las artes en ambientes escolares, formales y no formales, espacios culturales, urbanos, a través de experiencias donde las artes se cruzan con temas de educación, desarrollo e inclusión social.

La ponencia establece fundamentos conceptuales básicos para comprender la interrelación de las artes con la educación como herramientas fundamentales para la formación ciudadana y el ejercicio de derechos culturales, igualmente, presenta varios ejemplos de buenas prácticas que han logrado un cambio en la calidad de vida de escuelas y comunidades urbanas. Se mostrará que existen metodologías y herramientas de arteducación que debieran formar parte de los nuevos enfoques de formación docente, de gestores y artistas, hoy en día, con el fin de atender las necesidades sociales de nuestro tiempo.

BERMAN, SABINA Y JIMÉNEZ, LUCINA, (2006) *Democracia cultural: un diálogo a cuatro manos entre Sabina Berman y Lucina Jiménez*. México, FCE.

JIMÉNEZ, LUCINA. AGUIRRE, IMANOL Y PIMENTEL, LUCÍA (2011). *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía*. Madrid, OEI, Fundación Santillana.

JIMÉNEZ, LUCINA, COORD. (2016) *Arte para la Convivencia y Educación para la Paz*. México, Seculta, FCE.

¡Somos lo que comemos! Metodología para inspirar una alimentación artística saludable

Mª Pilar López (Teatro Paraíso S.A.L.)

Irene Basilio (Teklak, Estudio de Comunicación y Audiencias)

Teatro Paraíso se sienta a la mesa del proyecto POCTEFA – Mind the Gap, para impulsar una dieta cultural rica en experiencias artísticas comunitarias.

Nuestra vocación es compartir los procedimientos y artefactos que cocinamos cotidianamente para alimentar cultural y artísticamente a la ciudadanía, partiendo siempre de la práctica artística.

Actualmente estamos desarrollando la metodología COMEX. Un recetario de procedimientos para aliñar, marinar y emplatar la educación artística y el desarrollo de audiencias.

La alimentación cultural y artística es el motor de una vida plena, ya que incentiva nuestra curiosidad y activa nuestra creatividad.

Porque somos lo que comemos artísticamente como ciudadanos y ciudadanas.

Hemos comenzado con el curso A – “Arte y Educación” dirigido a profesores/as en activo de las Escuela

Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz. El curso ha sido impartido por el Taller de Arquitectura Maushaus bajo el título “Las educadoras como arquitectas de las emociones”

El curso B “Arte y Educación” se impartirá en la Facultad de Educación de la UPV/EHU y queremos invitar a partners del proyecto.

También estamos poniendo en marcha el programa de intervención directa con familias de bebés, realizado por Teatro Paraíso y Teklak.

En septiembre pondremos en marcha el resto de las acciones.

La participación de los partners en nuestras actividades está prevista en diversas líneas:

Curso B Arte y Educación(2018-2019-2020)

Seminario de mediación artística (2019-2020)

Videos sobre Arte, Acción Cultural, Educativa y acción Social (2018-2019-2020)

Programa experimental de Innovación Curricular de Música

Mª Pilar Lisa Gómez; Carmen Luna; Reyes Lobera (CEIP “El Parque”)

Ana Garcés Leza; Conchita Palacio Prádanos (CEIP Ferrer y Racaj)

El Programa tiene como finalidad la integración de los contenidos de las enseñanzas elementales de música para desarrollar la competencia artística.

El objetivo principal del proyecto es proporcionar al alumnado una experiencia musical globalizada que permita acceder a la expresión musical a través del canto, la danza o el instrumento, de forma lúdica.

La metodología utilizada se selecciona atendiendo a la diversidad del alumnado.

La elección de métodos, recursos y estrategias se basan en los principios metodológicos del currículo que permitan aprender de forma participativa. Por ello, se utilizan diferentes metodologías activas que permitan al alumnado vivenciar e interiorizar la música. Por ejemplo, Kodaly, Gordon; Willems, Orff, Music mind games...

Así se favorecen espacios creativos donde se vivencia el mayor número de situaciones de aprendizaje utilizando varios métodos, recursos y estrategias para demostrar que la “policromía” metodológica es la mejor forma de obtener un desarrollo integral.

En referencia a los objetivos planteados para cada nivel, han sido alcanzados satisfactoriamente por los alumnos y alumnas. Entendiendo por otro lado que muchos de ellos, requieren completar la etapa de Infantil para poder ser conseguidos por completo.

El mayor logro de esta fase ha sido la integración de la música de modo natural en la vida escolar de los alumnos y alumnas de Infantil con asistencia a conciertos en directo y la incorporación de la música en las celebraciones escolares.

PASCUAL MEJÍA, Mª P. (2006): *Didáctica de la Música para Educación Infantil*. Prentice Hall, Madrid.

DÍAZ, M. (2010): *Fundamentos musicales y didácticos en Educación Infantil*. Universidad de Cantabria

STORMS, G. (2003): *101 juegos musicales*. Grao, Barcelona.

Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 20 de junio)
Orientaciones didácticas para la asignatura de Iniciación Musical

Videocreación y nuevas identidades en el aula

Emilio López López (IES Ramón y Cajal de Huesca)

La educación y orientación en materia de identidad, roles genéricos y sexuales se centra en la dicotomía hombre/mujer en general y la denuncia de actitudes machistas en particular. Ante este canon, los niños y niñas se rebelan y encuentran dificultad para procesar o situar una identidad alejada de tales estereotipos.

El objetivo del estudio es ofrecer herramientas visuales, artísticas y metodológicas para una educación inclusiva que fomente el respeto, la tolerancia y la propia aceptación de roles y orientaciones que escapan a la tradición patriarcal, binaria y/o heteronormativa, teniendo en cuenta conceptos como la inteseccionalidad pues las discriminaciones están enlazadas y no se pueden resolver por separado.

La metodología de trabajo en el aula incluirá desde el análisis iconográfico y formal de imágenes artísticas y publicitarias hasta la producción de piezas audiovisuales en vídeo con énfasis en lo vivencial, el cine-ojo, el videoensayo, hablando en primera persona, planteada como forma de autoconocimiento y expresión. Se ofrece una muestra de imágenes más amplia y heterogénea que las de iniciativas precedentes que han primado los documentos que confrontan hombre y mujer. Dentro del análisis visual se prestará también especial atención a la selección y etiquetado de fotografías de

perfil de los propios niños y adolescentes en las plataformas de mensajería y redes sociales como Instagram, así como a la recurrencia de ciertos temas, poses y actitudes.

En este punto, las etiquetas -hashtags- como anclaje y/o relevo de la parte gráfica de los posts reflejan la imagen que tienen de sí mismos o la imagen que quieren proyectar. Se encuentran y destacan orgullosas princesas estilo Disney que no sintonizan con el movimiento emancipatorio feminista; chicas empoderadas que sí lo abrazan; chicos que aceptan con naturalidad una relación de bromance con sus amistades masculinas; chicos y chicas con rebeliones machistas ante una incorrecta interpretación de los códigos de ciertas sagas literarias juveniles; chicos cercanos a la vigorexia; identificaciones homosexuales basadas en estereotipadas actitudes; y confusión en general por falta de modelos más amplios e inclusivos.

El arte se erige en medio de representación de figuras, referentes y modelos en el aula, así como de elemento de comunicación personal. Esto apoya una educación más abierta y consciente, conduciendo a una visión menos sesgada de las distintas realidades afectivo-emocionales, ausentes en las corrientes mayoritarias de los medios de comunicación.

ACASO, M. (2015). *Castigados sin fiesta o el papel de la educación del siglo XXI en el terreno de la no-discriminación sexual*, Recuperado de www.mariaacaso.es/castigados-sin-fiesta-o-el-papel-de-la-educacion-del-siglo-xxi-en-el-terreno-de-la-no-discriminacion-sexual/ 10.03.2018

BUTLER, J. (2004). *Undoing Gender*, Routledge

DOMINGUEZ, Y. (2015). *Niños vs. Moda*, Recuperado de www.youtube.com/user/yolandadominguez 10.03.2018

FAUSTO-STERLING, A. (2006). *Cuerpos sexuados*. Duelo a los dualismos, Barcelona *Homotography*, Recuperado de www.homotography.blogspot.com 10.03.2018

LÓPEZ, E. (2015). *Un mundo de pantallas y mensajes*. Recursos del diseño con tipografía en cine (Tesis doctoral). Universidad de Málaga, Málaga.

KING, J. L. (2004). *On the Down Low*, Broadway Books

VOGUE HOMBRE, Recuperado de www.vogue.it/en/l-uomo-vogue 10.03.2018

WARD, J. (2015). *Not gay, sex between straight white men*, Nueva York: New York

Espacios lúdicos artísticos dentro del CEIP Pío XII. Actividades artísticas de teatro, plástica y dibujo en el entorno escolar.

María José Mendo Gracia; Inmaculada Caceres Valdivieso; José Miguel Sánchez Arcusa
(Cultural "EL GLOBO") **Inmaculada de la Calle Ysern** (CEIP Pío XII , AMYPA Pío XII, EOEIP Huesca)

El objetivo es facilitar al alumnado en situación de riesgo, exclusión o vulnerabilidad social, el acceso al mundo del arte como vehículo para favorecer la convivencia, el desarrollo emocional y personal y la adquisición de experiencias estéticas.

Este proyecto plantea la realización de tres talleres artísticos diferentes semanales en horario de comedor escolar, además de la coordinación semanal con el Equipo de Orientación del colegio para el seguimiento educativo y social del alumnado participante. Además, en el día a día establecemos una fluida coordinación con el centro escolar y el profesorado para compartir centros de interés y realizar acciones artísticas conjuntas.

Con la realización de este proyecto pretendemos canalizar las emociones de los niños y niñas a través del teatro, expresión plástica, y el dibujo y la pintura. Todo ello con el fin de conseguir una disminución de los conflictos escolares que se daban en esa franja horaria, de facilitarles tres experiencias artísticas diferentes a lo largo de varios cursos escolares, y de posibilitarles una experimentación positiva tanto individual como grupal. La conclusión es que dotar al alumnado de experiencias artísticas incide positivamente en su desarrollo individual y en las relaciones grupales, porque les ofrecen herramientas personales de comunicación e introspección, y les abren caminos de formación y experimentación.

ACASO, M. (2013). *Reduolucion*. Barcelona: Paidós Ibérica.

____ (2014). *La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: La Catarata.

EQUIPO DEL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA. (2012). *Arte para la Inclusión y la transformación social*. Bilbao: Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (En línea) (Fecha de consulta: 12 de marzo de 2018). Disponible en: http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1363_CAST-innovacion04.pdf

GUILLÉN, J. C. (2015). *¿Por qué el cerebro humano necesita el arte?* (En línea) (Fecha de consulta: 12 marzo de 2018) Disponible en: <https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-necesita-el-arte/>

MORIN, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Buenos Aires, Nueva Visión.

SARLE, P., IVALDI, E. y HERNANDEZ, L. (2014). *Arte, educación y primera infancia: Sentidos y experiencias*. Madrid : OIE (En línea) (Fecha de consulta: 1 de octubre de 2017). Disponible en: <https://maguared.gov.co/libro-arte-educacion-pi/>

VVAA. (2016). *El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad. Caja de herramientas de educación artística*. Santiago (Chile): Consejo Nacional de la cultura y las artes. (En línea) (Fecha de consulta: 12 marzo de 2018) Disponible en: https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno1_web.pdf

Itinéraire musical - découverte et pratique d'instruments diversifiés

Simon Menier (Groupe d'action Musicale - Pau)

Cet atelier instrumental s'adresse à tous, sans connaissance musicale préalable.

Il vous permettra de découvrir des instruments offrant une palette sonore diversifiée et favorisant l'invention musicale collective : percussions, structures sonores contemporaines, instruments extra-européens. Vous pourrez ainsi :

- Vivre une expérience singulière dans une atmosphère détendue
- Entrer dans l'écoute et la pratique collective
- Découvrir vos collègues / partenaires dans un autre univers

La belleza de lo vivido, de lo usado: del Ready-made al Trash Art

José Prieto Martín (Profesor del grado en Bellas Artes y artista plástico) Vega Ruiz Capellán (Artista plástica)

Este estudio se plantea al observar que en el siglo XXI muchos artistas utilizamos la basura que genera nuestra sociedad para transformarla en obras de arte. Este movimiento artístico se denomina: *Trash Art*, *Junk Art* o *Art Bin* y logró un importante eco mediático en el año 2000 a raíz de la exposición: “**Apocalypse**”, celebrada en la Royal Academy of Arts de Londres.

El interés de esta investigación reside, por un lado: en estudiar la evolución que se ha producido en el arte, a partir de las vanguardias de principios del siglo XX, que se aventuraron a incorporar todo tipo de nuevos materiales y objetos, hasta la incorporación de la basura (residuo inservible y no deseado del que se tiene intención de deshacerse) como recurso artístico. Y por otro, en aplicar este tipo de manifestación artística como recurso didáctico, para que nuestros/as alumnos/as tomen conciencia del problema.

Los Objetivos son:

- Crear un Timeline desde el Ready-made al Trahs Art.
- Mostrar algunas propuestas y las diferentes visiones del Trahs Art.
- Mostrar nuestros trabajos artísticos relacionados con este movimiento.
- Concienciar a los alumnos/as sobre los residuos que generamos.
- Favorecer el consumo responsable a través, de prácticas sostenibles como es el reciclaje.

El método de investigación es, por un lado, **documental**. Se ha basado en la obtención y análisis de datos provenientes de la historia del arte para la elaboración de un **Timeline**: desde Picasso y las vanguardias hasta el Trahs Art.

En 1912, **Picasso** realizó una innovación capital, con sus *papiers collés* y el empleo de objetos reales destruyendo la homogeneidad de la pintura. Esto abrió el paso a la cultura material y al mundo del objeto que desarrollarían plenamente entre otros: **Duchamp** con sus *Ready-made*; **Boccioni** dio un paso más al afirmar: <<Rechazamos el uso exclusivo

de un único material... afirmamos que pueden utilizarse hasta veinte materiales distintos en un obra para lograr una emoción plástica... vidrio, madera, cartón, hierro, cemento, crin de caballo, plumas, tela, espejo, luz eléctrica, etc>>¹. **Tatlín** realizó una serie de *ensamblages* de metal, madera, yeso, cartón, asfalto y masilla que pronto adoptarían la forma de <<relieves de esquina>> suspendidos en el aire. **Schwitters** con su *Merzbau*, que comenzó como escultura de estudio y se convirtió en una capilla votiva, repleta de objetos encontrados. Los *Espacios Proun* de **El Lissinztzky**, las obras de los **da-daístas** y los **neodadaístas**. Todos ellos serán un referente en el arte de la basura o Trahs Art, que consiste en utilizar restos domésticos o industriales descartados, reciclando materiales que se han desechado o pasado por alto para hacer configuraciones imaginativas y formas nuevas. Los enfoques, sin embargo, son diferentes entre el mundo occidental y los países en vías de desarrollo.

Y por otro **experimental**. A través de las experiencias realizadas como artistas y como docentes.

Los resultados son:

- El Timeline desde el Ready-made al Trahs Art.
- Las exposiciones-instalaciones: BaccaLaureus (Zaragoza, 1993), Depredación,(Basauri,1998, Logroño y Zaragoza, 2001), Evidences Crime Scene Investigation C.S.I. (Teruel, 2006)); Grenze (Valencia, 2016).
- Como docentes los talleres: en la Universidad de Zaragoza (1996), que genero una obra perteneciente a la colección del MACBA (Barcelona); Centro Sociocultural Caleidoscopio Móstoles (Madrid, 1997); y como profesor del grado en Bellas Artes desde 2006.

Como conclusión aducimos que el problema de la basura es universal y preocupa a buena parte de los países del mundo. El **Trahs Art**, propone el uso y reutilización de los desperdicios para convertirlos en nuevos objetos estéticos, a modo de denuncia de la sociedad consumista y para velar por el cuidado del medio ambiente. También puede ser un recurso didáctico de primer orden.

1 Boccioni (1912): “*Manifiesto técnico de la escultura futurista*”. 11 de abril

Proyectos en Educación Visual y Plástica; el aprendizaje de la mirada

Alfonso Revilla Carrasco (Universidad de Zaragoza)

Esta propuesta presenta un modelo de aplicación didáctica basado en la obra del artista Keniano Cyrus Kabiru. El proyecto pretende que los alumnos tengan referencias de materialización de conceptos en base al arte entendido como compromiso personal y social, que les permita comprender realidades complejas de la actualidad, como es el caso de las relaciones conflictivas entre Occidente y África. Al mismo tiempo pretende que los alumnos experimenten el proceso creativo desde el punto de vista del Otro, esto es, una lectura de lo artístico diferente a la propia, desde los planteamientos de la pedagogía intercultural.

Cyrus Kabiru genera sus C-Stunners, sus gafas, como una metáfora de la intermediación entre el sujeto que observa y el objeto observado. En ningún caso ambos se comportan de forma estática, pasiva.

El observador comporta en su propia mirada todo un bagaje, social, personal, histórico, que implica una enorme carga de experiencias y expectativas. Al mismo tiempo el objeto tiene adherido, como todo producto cultural, un contenido que manifiesta tanto la sociedad que lo genera, como la propia síntesis que hace de la misma el artista que lo produce.

Es conveniente trabajar la educación visual y plástica desde la visión de artistas contemporáneos de

diferentes culturas, ya que estos conllevan aproximaciones a la realidad diferentes a las occidentales. Plantear una didáctica del arte contemporáneo negroafricano requiere reconsiderar los planteamientos etnocéntricos, en los que se mueve la historia del arte, que deriva de procesos históricos que han necesitado de la desestimación de las aportaciones negras previo un proceso de depreciación.

Los artistas contemporáneos negroafricanos conllevan en su trabajo una carga de compromiso social que no se sitúa en el ámbito conceptual, como lo hacen mayoritariamente en el ámbito occidental, ya que surge de una necesidad de encontrar y reconocer una identidad tanto personal como social, que ha sido arrebatada por los acontecimientos históricos principalmente de los últimos dos siglos. La propuesta didáctica que presentamos ha consistido en que los alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, a partir del estudio de la obra de Cyrus Kabiru, elaboraran unas gafas que les permitiera visualizar (materializar), su visión de las relaciones entre Occidente y África, y como comprendemos dicha relación desde nuestra propia identidad individual y social.

HERNÁNDEZ, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Barcelona, Octaedro.

INIESTA, F. (1998). *Kuma. Historia del África negra*. Barcelona: Bellaterra.

KABIRU, C. (2000). "Art Work". *Portfolio de Cyrus Kabiru*. 15 de enero de 2000. Recuperado de <http://www.ckabiruart.daportfolio.com/about/>

KERCHACHE, J., PAUDRAT, J.L., & STEPHAN, L. (1999). *Arte africano*. Madrid: Espasa Calpe.

KI ZERBO, J. (1980). *Historia del África Negra II Del siglo XIX a la época colonial*. Madrid: Alianza.

KRIES, M., & KLEIN, A. (2015). *Making África*. Bilbao: FMGB Guggenheim Bilbao Museoa y Vitra Desing Museun GmbH.

"Making Africa - Un continente de diseño contemporáneo". Página web del Museo Guggenheim Bilbao. 1 de marzo de 2016. Recuperado de <https://www.guggenheim-bilbao.es/guia-educadores/prologue-2/>

MARÍN, R. (2011). *Didáctica de la educación artística*. Madrid: Pearson Educación.

MENESES, J. P. (2009). *El paisaje alterado como estrategia*. Valencia: Universidad de Valencia.

PANO, J. L., BARLÉS, E., & Almazan, D. (2012). *Las artes fuera de Europa*. Zaragoza: Mira.

POWEL, R. (1998). *Arte y cultura negros en el siglo XX*. Barcelona: Destino.

QUIROZ, S. (2013). "Creo en la idea de dar una segunda oportunidad a la basura" *Revista Afribuku: Cultura africana contemporánea*. 5 de marzo de 2013. Recuperado de <http://www.afribuku.com/cyruskabiru/>

REVILLA, A., & Obis, S. (2016). *Arte africano contemporáneo en educación plástica*. CLIO. *History and History teaching*, 42 (1).

SORELA, P. (1987). "El individualismo ha vuelto, dice Lipovetsky". *El País digital*. 29 de octubre de 1987. Recuperado de https://elpais.com/diario/1987/10/29/cultura/562460409_850215.html

Ludotecas: espacio exploratorio infantil en el mundo del arte adulto. Intervenciones artísticas colectivas infantiles en el Festival de Artes MICRO y PERIFERIAS.

José Miguel Sánchez Arcusa (Ludotecas Municipales Huesca / ludotecas@huesca.es)

El objetivo es la participación activa de los niños y niñas en los acontecimientos culturales y artísticos de la ciudad, realizando actividades artísticas que desarrollan sus capacidades personales como la creatividad, la percepción, el autoconocimiento, la automotivación o la resiliencia.

FESTIVAL MICRO

Para comenzar el proyecto estudiamos las bases del Festival MICRO, sobre todo en lo referente a las dimensiones de las obras solicitadas. Una vez conocidas, nos centramos en una reflexión y búsqueda de la manera de poder realizar una actuación conjunta entre todos los niños y niñas participantes, y conceptualizamos la intervención. Cada año hemos ideado intervenciones diferentes, así como diferentes formas de abarcar la intervención desde cada centro donde se trabaje.

Es ahora el momento de contactar con todos los centros artísticos de la ciudad y otros foros en los que se pueden realizar actividades artísticas, como son las actividades extraescolares organizadas por las Aypas en los centros escolares.

A cada centro se le explica la intervención artística conjunta que va a resultar con el conjunto de todas

las obras individuales. Obras individuales que han de atenerse a las normas básicas de tamaño que se reflejan en las bases del festival, o de técnicas elegidas por nosotros para realizar la intervención conjunta.

Una vez explicado, cada centro elegirá su manera de abarcar el trabajar dentro de las normas establecidas. Tendrán un plazo de uno o dos meses para su realización según el tiempo en que se haya realizado la difusión. Una semana antes de la inauguración recibimos las aportaciones de cada centro y montamos la exposición colectiva que forma toda ella un conjunto.

FESTIVAL PERIFERIAS

Para comenzar el proyecto esperamos a conocer la temática del Festival PERIFERIAS y les presentamos una propuesta artística colectiva siguiendo la temática anual que consistirá en reunirnos una de las tardes del festival para, a lo largo de dos horas, realizar la intervención en el exterior del Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

Utilizando nuestros medios de difusión (web municipal, blog huescamenuda, notas de prensa, correos a centros artísticos, colegios y aypas de la ciudad, etc.), invitamos a la participación a los niños y niñas de la ciudad a una tarde de creación colectiva.

Creación colectiva que se conservará, bien como exposición en el centro Cultural Manuel Benito Moliner o como intervención artística en los jardines exteriores del mismo, durante toda la duración de festival y las semanas posteriores.

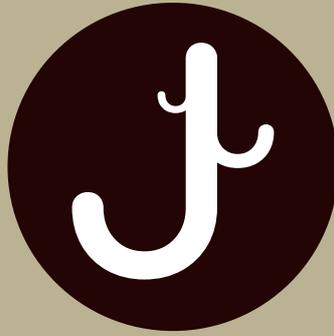
En el FESTIVAL MICRO el resultado de nuestra propuesta es una intervención artística realizada cada año por más de 200 niños/as, con un apartado propio dentro del Festival Micro, denominado MINIMICRO, con la que queremos que en el que los niños y niñas participen en un proceso creativo artístico que puede crear aficiones, a partir del cual introducimos otros valores como el disfrute personal durante el proceso y disfrute personal al ver el resultado colectivo. Es decir, introducimos el valor del trabajo colectivo, dado que los niños y niñas participantes ven los resultados más allá de su propia creación personal, puesto que esta forma parte de un conjunto expositivo.

Al mismo tiempo conseguimos la participación de los niños y niñas en un festival artístico, en principio, pensado para la exhibición de unas pocas obras

seleccionadas de artistas adultos. Con el mismo peso e importancia, puesto que cuenta con su propio espacio expositivo, así como su aparición en los correspondientes catálogos y noticias de prensa.

Además conseguimos el acercamiento de las familias al Festival MICRO. Las familias de los niños y niñas participantes son conocedoras del Festival Micro en todas sus facetas, dado que acuden en su gran mayoría al acto inaugural del festival, y allí conocen “in situ” toda la programación, la exposición de los artistas adultos y la exposición colectiva infantil. Otros familiares y conocidos son visitantes asegurados de las exposiciones del festival.

En el FESTIVAL PERIFERIAS logramos la participación de los niños y niñas en una creación colectiva a partir de una temática de un festival adulto. Como conclusión consideramos que es importante acompañar a los niños y niñas a conectar con su talento creativo, a crecer académicamente y a convertirse en la mejor versión de sí mismos/as a través del arte.

Proyecto "Planters", Asociación ConArte Internacional. Foto: Nahui Twomey

I Jornadas internacionales
artes, sociedad y educación
Aprender a ver las artes con otra mirada

<http://jornadas.poctefamigap.eu/inscripcion>
jornadas@poctefamigap.eu

Proyecto financiado con la colaboración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

