

Universidad de Valladolid

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA

Grado en Educación Social

TRABAJO FIN DE GRADO

“Los distintos modos de expresión artística como herramienta en la educación social para potenciar el desarrollo humano”

Presentado por Mikele Barruso Catalán

Tutelado por Natalia Mota Ibáñez

Palencia, 2015

RESUMEN

Los temas que se van a tratar en este trabajo son: arte, educación y desarrollo. Ámbitos que por sí solos tienen gran importancia e impacto en la sociedad, pero trabajándolos conjuntamente ofrecen la posibilidad de un impacto positivo aún mayor. Para introducirnos en el tema, se comienza aportando diferentes definiciones acerca del significado del arte en su totalidad. A continuación, se realiza una breve investigación sobre la relación real entre los temas principales; arte y educación. Todo esto fundamentado por diferentes autores como: Read, Kushner... Teniendo en cuenta lo influyente que es el arte dentro de la educación como concepto global, es preciso destacar la importancia que tiene en el desarrollo humano. Una vez confirmado todo lo anterior, se procederá a presentar una serie de proyectos basados en todo lo dicho anteriormente y llevados a cabo en diferentes lugares del mundo por profesionales tanto del arte como de la educación. Para concluir con el trabajo, se presentarán una serie de conclusiones basadas en la opinión personal después de haber investigado acerca del tema.

PALABRAS CLAVES: Educación, arte, educador/a social, expresiones artísticas, desarrollo humano, cambio, mejora, personas, sociedad.

ABSTRACT: The aim of this Final Project Work are art, education and development. This area, that by themselves is of great importance and impact on society, but working them together possibility of an even greater positive impact. For introducing in the matter, it start contribute different definitions bring that the meaning of art. Following it is doing a investigation about the real relation between authors like: Read, Kushner... Keep in mind influential that is the art inside the education like global concept, it's necessary emphasize the importance that have the human development. Once the above confirmed it will proceed to present a series of projects based on all previous and performed in different place of the word by professionals as much from the arts as from education. To concluding with the work, it will present a conclusions based on personal opinion after researching this subject.

KEYWORDS: Education, art, social worker, artistic expression, human development, change, improvement, peoples, society.

INDICE

1.Introducción	4
2.Objetivos	5
3.Justificación del tema elegido: Relevancia del mismo y relación con las competencias del título	6
4.Fundamentación teórica :	9
4.1- ¿Por qué el arte?.....	9
4.2- La importancia del arte para el ser humano	13
4.3- El arte y la educación: "Importancia de que vayan ligadas"	15
4.4- El camino hacia la mejora de la educación y el arte	20
4.5- Arte para educar.....	24
4.6- Proyectos relacionados con arte, educación y desarrollo humano	26
4.6.1-Analisis sobre la relación existente entre los proyectos y la investigación del tfg	35
5.Conclusiones	36
6. Bibliografía	39

1. Introducción

El proyecto que a continuación se va a presentar pretende ser una investigación sobre cómo desde la infancia las diferentes expresiones artísticas potencian el desarrollo humano. Es decir; a través de mis vivencias, conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y por la documentación encontrada, voy a exponer la relación existente entre el arte, la educación y el desarrollo humano.

Vivir en sociedad hace que una persona se enfrente a diferentes circunstancias o situaciones y ofrece la oportunidad de crecer, madurar y adquirir valores como: empatía, respeto, capacidad de cooperación, independencia, autoestima... Todo esto se engloba en lo que llamamos Educación. La educación se puede encontrar y percibir en cualquier instante y lugar de la vida de las personas, por ello es fundamental.

La educación social es el conjunto de ayudas educativas a personas o grupos que conforman una realidad desfavorecida. Para desarrollar esta labor existen diversas herramientas. Una fuente de herramientas es el arte. La reciprocidad que existe entre el arte y la educación social ofrece la posibilidad de ampliar enfoques de investigación y metodologías suponiendo una mejora social en distintos ámbitos de intervención. El camino de la educación social a través de las herramientas artísticas puede ser una vía gratificante para el desarrollo del individuo, la comprensión de sí mismo, del entorno y de los demás.

Asimismo, educar es contribuir al desarrollo y formación de las personas. Las personas necesitan relacionarse entre sí y para ello, el arte es un canal de comunicación y relación interpersonal.

El arte es una herramienta muy útil para trabajar en el ámbito de la educación social, ya que educar en los diferentes ámbitos de la sociedad, va mucho más allá de la transmisión de contenidos y conocimientos. El educador social es una pieza clave dentro de la sociedad, como también lo es su trabajo dentro de la misma. Ya que, su trabajo reside en que todas las personas puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades, proporcionando a las personas o colectivos concretos, los recursos, las competencias, estrategias o habilidades que les permitan desarrollarse e integrarse.

Las diferentes expresiones artísticas ofrecen herramientas dentro de la educación social que favorecen el trabajo de los profesionales mediante las dinámicas apropiadas en los diferentes ámbitos.

Por ello, la labor del educador y educadora social es fundamental en la sociedad.

2. Objetivos

El objetivo principal de la investigación consiste en observar cómo los diversos modos de expresión artística utilizados como herramientas educativas, pueden potenciar el desarrollo humano, desde la niñez. De modo, que se valore el arte como instrumento para trabajar diversos valores como son: el trabajo en equipo, la empatía, el respeto a la diferencia.... Todos útiles para enfrentarte a diversas cuestiones, problemas o circunstancias de la vida cotidiana.

A través de esos valores aprendemos a vivir en sociedad y a disfrutar de la soledad, para conseguir cierta calidad de vida.

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre lo que aporta la expresión artística en el ser humano.
- Facilitar el acceso a la expresión artística.
- Fomentar la formación en enseñanzas artísticas, como herramientas del educador social.
- Favorecer acciones de la intervención y acción social a través del arte.
- Promover el arte social como herramienta de desarrollo comunitario.
- Educar en el pensamiento crítico y en el desarrollo de la creatividad transformadora para el progreso humano.
- Conocer y entender el funcionamiento del cerebro en relación con el arte.

3. Justificación del tema elegido: Relevancia del mismo y relación con las competencias del título

Durante los estudios de grado en Educación Social vamos adquiriendo a través de las enseñanzas teóricas y prácticas de diferentes profesionales de la educación, diversas competencias que hacen que podamos realizar nuestro trabajo, en los diferentes ámbitos.

Mediante las competencias generales aprendemos a adaptarnos a situaciones nuevas, potenciamos la creatividad y las habilidades interpersonales. En cuanto a las competencias específicas; nos ayudan a desenvolvernos en los diferentes ámbitos en los que podemos participar como profesionales de la educación social.

A través de las diferentes asignaturas obtenemos distintas competencias como por ejemplo:

- Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación.

Es decir, nos ayuda a conocer al individuo o grupo con el que vamos a trabajar, su contexto y de este modo todo su entorno. Para que podamos contribuir a que ellos sean los y las protagonistas del proceso de mejora de su situación. Y de este modo trabajar en cuanto a lo que conocemos, enriquece la labor.

- Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas socioeducativos para mejorar la práctica profesional.

Uno de los objetivos del educador social es llevar a cabo un proceso de mejora en las diversas circunstancias por las que pasa el individuo. Por ello, es imprescindible identificar los problemas para lograr la mejora. Y poder lograr un desarrollo de calidad en cuanto a la práctica profesional.

- Promover procesos de dinamización cultural y social.

Otro objetivo fundamental es ser dinámico y saber movilizar a las personas creando procesos relacionados con la cultura, imprescindible para aprender a vivir en comunidad y la sociedad. Ya que, la cultura es imprescindible para aprender a vivir en comunidad. Porque, la cultura enseña costumbres, comprende a los ciudadanos en una manera de vida. Es decir, la cultura es pilar fundamental en la forma de vivir de las personas. Y hace que las personas se sientan pertenecientes de un lugar y de un grupo.

- Mediar situaciones de riesgo y conflicto.

En la mayoría de los procesos en los que los y las educadoras sociales participan, existen diferentes situaciones y conflictos que hay que solucionar, para lograr los diferentes objetivos planteados en un primer momento. Por ello, es necesario saber mediar ante diversas circunstancias con toda y cada una de las partes implicadas.

- Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas socioeducativas. En particular, saber manejar fuentes y datos que permitan un mejor conocimiento del entorno y el público objetivo para ponerlos al servicio de los proyectos de Educación Social.

Para realizar la labor de educador/a social es fundamental conocer las necesidades que se demandan para trabajar ante ellas y saber cómo satisfacerlas a través de diferentes fuentes y herramientas.

- Evaluar programas y estrategias de intervención socioeducativa en los diversos ámbitos de trabajo.

Es esencial conocer diferentes programas y estrategias de intervención de los diferentes ámbitos y saber evaluarlas para realizar adaptaciones según el

colectivo, el contexto... Es decir, poder conocer lo que existe para realizar nuevos trabajos.

- Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de educación social.

Resulta fundamental adquirir esta última competencia, para realizar el trabajo de educador o educadora social en los diferentes ámbitos. Ya que se trabaja con personas con diferentes problemas y circunstancias por lo que es recomendable ponerse en su situación para lograr los diferentes objetivos.

A lo largo de estos cuatro años del grado hemos sido formados en distintas asignaturas como: Historia del arte para educadores sociales, técnicas de dinamización social, en políticas y programas de desarrollo, animación sociocultural...En cuanto a diversos puntos de vista del arte o de las expresiones artística en la educación social. Una de las perspectivas enseñadas consiste en el hecho fundamental de que la expresión artística debe disfrutarla toda la población sin importar la edad; desde los más pequeños hasta los mayores. Por ello, considero que no es discriminatoria todo lo contrario es inclusiva en todos los sentidos. Por tanto, fomenta la multiculturalidad y el respeto a lo diferente. Otro punto de vista es que el arte da color a la vida y la vida da color al arte. Es decir que el arte es necesario para vivir, y para el arte la vida es primordial.

El arte tiene cualidades terapéuticas y transformadoras que favorecen el desarrollo personal y grupal, por lo tanto es un medio perfecto para su uso en la educación social, ya que, una labor importante del educador social es el cambio a mejor para el bien del desarrollo humano.

Trabajar con la expresión artística como herramienta, puede suponer una oportunidad para fomentar valores humanos y facilitar el desarrollo cognitivo de las personas, al tiempo que aporta nuevos puntos de vista, en la vida cotidiana, hacia la creatividad y la imaginación.

La razón fundamental del educador social es mejorar distintas situaciones sociales. Las manifestaciones artísticas, como herramientas suponen un aliado; porque incorporan a todos los individuos desde una percepción de la realidad que no distingue o discrimina por una razón cultural o de rango social. Toda persona tiene una percepción individual

y única de lo que observa que en ocasiones depende de un estado de ánimo, por ejemplo de situaciones desfavorables. El educador social puede contribuir a observar la realidad desde otras perspectivas y acompañar en el proceso de desarrollo al individuo. Según comenta García (2005), con el desarrollo de las capacidades sensitivas el hombre optimiza sus percepciones e intuiciones, agudizando sus sentidos para conocer sensiblemente el mundo, mejorando así las relaciones estéticas de la persona consigo misma, con el medio y con los demás hombres.

4. Fundamentación teórica :

Como se ha dicho anteriormente, la educación y el arte son factores fundamentales en la vida de las personas como camino para obtener un desarrollo humano íntegro y absoluto.

El arte y la educación son, dos herramientas. También pueden entenderse como dos maneras de vivir. Son complementarias entre sí, es decir, se pueden trabajar por separado y logran diferentes objetivos fundamentales. Pero si el arte y la educación trabajan en conjunto y hacia el mismo objetivo, los resultados que se logran suponen un mayor desarrollo del ser humano y una calidad de vida superior. Por eso, el **arte** y la **educación** deben ir de la mano.

Esta afirmación se argumentará durante el trabajo a través de diferente documentación tanto de profesionales de la pedagogía y de la educación social, así como de la educación artística. Quienes en diversas investigaciones expresan la importancia de educar en arte, de la educación en su totalidad y de la función del arte dentro de la educación. Todo esto refleja la importancia que poseen el arte y la educación de manera conjunta, en el proceso de desarrollo del ser humano.

4.1- ¿POR QUÉ EL ARTE?

El arte es en sí mismo una realidad social que según Catalá (2014) conlleva una función socioeducativa.

Según Kushner (2001) "El arte no es solamente una contemplación, es también un acto y todos los actos cambian el mundo". Tomando esta idea como referencia, podemos afirmar que el arte posee diferentes roles y sin duda, puede llegar a ser un instrumento

capaz de transmitir valores y mejorar circunstancias sociales y culturales. Por esa razón, es imprescindible dejar atrás la idea de que la función del arte es meramente estética y empezar a concebirlo como otro medio de comunicación y expresión más.

Ros (2004) en el artículo "El lenguaje artístico, la educación y la creación" afirma que el arte es una actividad eminentemente social, que diferencia al ser humano de los demás seres vivos.

Según Charles (2012), el arte es un instrumento social, político y religioso y un medio de expresión de los niños y las niñas. Es una actividad dinámica y unificadora, con un rol vital en la educación de ellos y ellas.

A la luz de estos dos autores, el arte es tanto una actividad como un instrumento. Fomenta el dinamismo y la expresión, diferencia a las personas de los demás seres y es fundamental en el proceso educativo de los ciudadanos.

Para Read (1942) el arte involucra dos principios, el de forma y el de creación. Por un lado, la forma en su relación con el mundo objetivo, con la percepción y por otro, la creación en su conexión indisoluble con la imaginación. De modo que estos dos principios son fundamentales en la creación de valores necesarios en relación al desarrollo de la persona, ya que, la imaginación fundamenta la percepción de las personas.

Como indica Moreno, (2010), el arte es la mediación entre la educación y las personas. Es decir, si logramos una unión entre el arte y la educación social, la dimensión social implicada será mayor y en consecuencia, los resultados obtenidos más positivos.

Según Ros (2004), existe una mirada actualizada del arte que relaciona el arte con el lenguaje como medio específico de conocimiento. A través del arte, las personas satisfacen las necesidades estéticas de conocimiento y pueden manifestar; su ideología, su subjetividad y la visión de la realidad. El arte supone un vínculo entre la personalidad, la estructura cultural y el medio social del momento. La música, el teatro, la pintura... nos ayudan a conocer, analizar e interpretar producciones estéticas que se comunican mediante diferentes lenguajes simbólicos como por ejemplo: corporales, sonoros, visuales y literarios.

- Lenguaje corporal: Todo movimiento que realizamos con nuestro cuerpo con finalidad comunicativa. Es decir, su meta es comunicar a través de ellos sentimientos, emociones, estados de ánimos...
- Lenguaje sonoro: Según Lilia (2012) es el sistema de comunicación específico en que la transmisión del mensaje se realiza a través de señales acústicas inteligibles para el ser humano. Este lenguaje es articulado por cuatro elementos: la palabra (voz humana), la música, los ruidos, los silencios.
- Lenguaje visual: Es el que desarrollamos en el cerebro relacionando lo que percibimos a través de los ojos, es el lenguaje que se establece a través de las imágenes.
- Lenguaje literario: Se considera a la lengua escrita estándar en la que se introducen palabras poco usuales y que se somete normalmente a una voluntad de forma.

Como podemos ver existen diferentes maneras de comunicación a través del lenguaje. Todas útiles para enfrentarnos a la sociedad y poder transmitir sentimientos, emociones, cuestiones,...

Según Vygotski (1977), lenguaje es el instrumento que regula el pensamiento y la acción. Con esto lo que quiere decir es que cuando un niño o niña asimila los significados de los diversos símbolos lingüísticos que usa, su aplicación en la actividad práctica cotidiana, transforma su acción. Por ello, el lenguaje como instrumento de comunicación se convierte en un instrumento de acción. Permite a las personas actuar sobre la realidad a través de los otros. Pone en contacto con el pensamiento de los demás y con la cultura, que influye recíprocamente sobre la persona.

El lenguaje, a través de la cultura, es una influencia en el desarrollo de las personas.

Otra influencia, son las relaciones sociales a través de las cuales se pueden elevar las posibilidades de aprendizaje. Las relaciones sociales son muy importantes en la infancia ya que los adultos y la cultura adulta pueden proporcionar estímulos y enseñanzas para el adecuado desarrollo personal del pensamiento de los niños y niñas.

Como dice Ros, 2004 "Arte como lenguaje (musical, corporal, plástico-visual, oral y escrito), elemento eminentemente social, es indispensable su inclusión en el proceso de aprendizaje, ya que a través de él el pensamiento individual se apropia de la cultura del grupo humano al que se pertenece y la acrecienta."

El arte es un lenguaje. El lenguaje es fundamental para la comunicación y el entendimiento entre las diferentes personas. De modo que el arte como lenguaje es fundamental para crear un proceso de aprendizaje adecuado y para que el ser humano aprenda a vivir en sociedad.

Aunque, como dice García (2005), también se reconoce el arte como una actividad donde se usa ampliamente el pensamiento lateral y el hemisferio derecho del cerebro. Es decir, relaciona la acción del arte con la función que realiza el cerebro en el hemisferio derecho.

El cerebro se divide en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la derecha se relaciona con la percepción, la conducta emocional y la intuición. Y por otro lado, la izquierda se relaciona con la parte verbal del ser humano, es decir con la capacidad de comunicarse y razonar. Las dos partes son fundamentales para el desarrollo total del ser humano, ya que a pesar de trabajar de forma independiente, son complementarias la una con la otra.

Como resultado, todo ser humano posee la capacidad de crear e imaginar, pero esto no significa que sea algo que tenemos de manera innata y que en consecuencia no se deba trabajar. Como dice la famosa cita del artista Picasso; "Todos los niños nacen artistas, el desafío es que lo sigan siendo cuando crecen". Por ello, es importante subrayar que todos poseemos la capacidad de crear e imaginar, en mayor o menor escala, y por eso es importante trabajarlo y fomentarlo no solo durante la etapa educativa, sino durante toda la vida.

Ros (2004), expone que el hecho creativo es el resultado de una serie de simbolizaciones, vivencias y asimilaciones de conocimientos, es decir, es una síntesis de componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos. Podemos llegar a la conclusión de que las actividades artísticas suponen un modo de relación y comunicación que produce cierto deleite.

Por todas las características expuestas en los estudios realizados por los autores anteriores y por la relación que existe con las competencias del educador social podemos concluir que el arte es un buen referente del que podemos extraer dinámicas para trabajar en distintos ámbitos en busca de una mejora social, que proporcione capacidad de desarrollo al ser humano.

4.2- LA IMPORTANCIA DEL ARTE PARA EL SER HUMANO

Huyghe (1977) sostiene lo siguiente “El arte y el hombre son indisolubles. No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte. Pero con éste, el mundo, se hace más inteligible, más accesible y más familiar. Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser aislado o la civilización que no llega al arte están amenazados por una secreta asfixia espiritual, por una turbación moral.”

Ros (2004) afirma lo siguiente “Es sabido que el hombre posee diversos niveles de actividad, algunas de ellas están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y otras a lo artístico. La actividad utilitaria responde en primera instancia a una necesidad de subsistencia y producción para la subsistencia. La actividad científica apunta a satisfacer una necesidad de conocimiento estricto y riguroso que debe fundamentarse y demostrarse. La actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia.”

La actividad artística citada anteriormente es probablemente una de las más importantes en la vida del ser humano, ya que en ella yacen los principios básicos de convivencia, comunión, armonía, respeto... Es preciso destacar que cada una de estas actividades posee importancia por sí sola pero el objetivo es poder llegar a vivir combinándolas entre sí.

Según García (2005), en el artículo "Enseñanza y aprendizaje en la educación artística", una de las virtudes del arte es el hedonismo en su producción. Es decir, a través de las expresiones artísticas se intenta lograr la felicidad y omitir el dolor y las angustias.

Otra virtud del arte es entenderlo como una experiencia liberadora y transformadora, ya que muchas veces, colabora a canalizar la energía social. De esta manera se logra crear nuevas formas de comunicación intercultural y de convivencia, que logran contribuir en la multiculturalidad potenciando el respeto por lo diferente.

A través de la ciencia estética se proponen diferentes aportes del arte para la formación integral de las personas. Como son: relacionarse con los demás, consigo mismo y con el medio, incorporando principios éticos, ambientales y salubres y tener intuiciones y emociones para una vida más digna, justa, espiritual y armónica. Porque, como redacta este autor, con el arte se desarrollan capacidades cognitivas lógico verbales para razonar, valorar y realizar juicios. Es decir, las expresiones artísticas fomentan el desarrollo interior y exterior de las personas, que ayudan a saber cómo se vive en comunidad.

Eisner (1995) plantea que la función del arte está orientada a la apropiación de los hábitos de percepción y de comportamiento para transformarlos en posibilidades y opciones de vida. Siendo así el arte un elemento transformador para la mejora de calidad de vida

Según Jiménez, Aguirre, G. Pimental (2015), en la investigación realizada en "Educación Artística, cultura y ciudadanía" concluyen en lo siguiente: una función global de las artes encaminadas hacia una educación estética, con el objetivo de lograr la formación integral de las personas, consiste en que las personas sean reconocidas como seres sociales e históricos capaces de crear y recrear su propia existencia, y de esta manera cada persona logre sentirse identificada en el lugar que escoja.

Para Fetscher (1959) existen dos características que unen al ser humano sin tener en cuenta a la cultura que pertenezca. Estas dos características son: la capacidad de comunicación y la dependencia de la naturaleza. Todo ser humano es dependiente de la naturaleza y por ello, todos vivimos en un entorno que debemos respetar, cuidar y adaptarnos. Además de ello, todas las personas, sin importar de la cultura de la que provengan, el sexo o la edad, tienen la capacidad de comunicarse de diferentes maneras.

En relación, sobre lo citado acerca de la aportación del arte al ser humano. En primer lugar, es fundamental reseñar que el arte es un punto imprescindible para el desarrollo humano, ya que trabaja desde diferentes perspectivas para llegar al fin último. Por otro lado, el arte da la oportunidad de transformación hacia la mejora según los diferentes autores citados. Aunque cada uno de ellos perciba el arte de diferente manera, todas ellas van encaminadas hacia la mejora en el proceso de desarrollo de las personas.

4.3- EL ARTE Y LA EDUCACIÓN: "IMPORTANCIA DE QUE VAYAN LIGADAS"

La declaración de derechos humanos (1948) expone que su inviolabilidad debe garantizarse socialmente a través de un sistema legislativo. Dentro de los derechos humanos existen dos artículos relacionados con la educación y el arte; los cuales son el artículo 26 y el artículo 27. En estos dos artículos se manifiesta:

- Artículo 26:
 - ➔ Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
 - ➔ La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
 - ➔ Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

- Artículo 27:
 - ➔ Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan.
 - ➔ Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Según los derechos humanos toda persona tiene derecho a disfrutar de una educación como a participar en la vida cultural. En todo el mundo existe la educación y el arte. Dos puntos de partida que logran que los seres humanos podamos comunicarnos de diversas maneras, así como desarrollar diversos valores como la tolerancia, que ayuda a vivir en sociedad y apreciar y respetar a las demás personas en su totalidad. De modo que todas las personas se sientan identificadas y pertenecientes a la sociedad.

Según, el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 23ª edición (2014):

- Educación:** Acción y efecto de educar. Instrucción por medio de la acción docente.
 - Educación formal: Sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad.
 - Educación no formal: Conjunto de actividades organizadas, sistemáticas, educativas y realizadas fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje o subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños.
 - Educación informal: Proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de lucidez mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente.

-Arte: Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Conjunto de preceptos y reglas para hacer algo bien.

Según Read (1876), la finalidad de la educación es fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de manera individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo social al cual pertenece el individuo. Plantea que, la educación no solo debe ser un proceso de individualización sino también de integración. Es un proceso que auna la singularidad de las personas con la unidad social. De modo que a través de la educación se logra la armonía entre lo individual y lo social. Nos enseña a vivir de una manera solitaria tanto como a saber comportarnos ante un grupo de personas. Según Maestre (2008), la educación incluye cualquier rincón de nuestra sociedad, en cualquier momento de nuestro ciclo vital y en cualquier ámbito social. Por ello, la educación se adquiere en todos los lugares del día a día.

Como se deduce de lo expuesto a lo largo del trabajo, la educación es un proceso muy complejo. Existen diversos tipos de educadores pero el verdadero educador no es el que domina solo los contenidos, sino quien domina los procesos de aprendizaje para que las personas interioricen ideas, actitudes y valores. A lo anteriormente citado se le llama implicar motivar y comprometer a los individuos. Y dichos educadores son los que ven la educación como un arte y no como una ciencia. Pérez, (2002) comenta que la educación es un arte, ya que a través del arte es posible la educación. Por eso; se le considera parte esencial del proceso educativo, como del proceso humano de implicación afectiva y espiritual. Porque el arte es contenido, medio y fin para satisfacer necesidades asociadas a la vida personal de los seres humanos más que de sus intereses técnicos.

"Asociación Futura" entidad sin ánimo de lucro constituida en 2008, con el objetivo de contribuir a la recuperación y al progreso de nuestra sociedad, en relación con los principios de la sostenibilidad y los valores humanos. Afirma que en la actualidad, la educación se beneficia de educar a través del arte para educar en valores. Las diferentes modalidades del arte favorecen la integración social, educativa y cultural de los niños y niñas, previene la violencia, el racismo, fomenta la tolerancia y el encuentro entre las

diversas culturas; todo esto desde el respeto a la diversidad. Por eso, educar a través del arte es fundamental para una mejor calidad de vida.

Cabe destacar, que en la educación formal, el arte no está valorado en su totalidad lo cual es la directa consecuencia de la visión moderna que se tiene sobre el arte y el ser humano, presentado en la sociedad occidental. Como redacta Ros (2004) en esta mirada moderna, se le da prioridad al pensamiento positivista asumido por el conocimiento científico y se desvalorizan los objetos de saber cómo son: procesos psicológicos, ideológicos, culturales, sociales... Es decir, únicamente son válidos los conocimientos que vengan del método científico y se puedan comprobar empíricamente. Aunque cabe destacar que las raíces de la expresión artística vienen de la comunicación sentimental traducida a través de la música, la imagen, la palabra o el lenguaje corporal. Ya que educar es transmitir actitudes, valores, intereses, sentimientos y percepciones además de conocimientos. Asimismo, da igual transmitirlos dentro de la educación formal, como en la educación no formal e informal.

Las artes en su totalidad son recursos y medios para construir y recrear la educación. De acuerdo a Pérez (2002) a través del arte es posible lograr metas supraeducativas, vinculadas con la mejora de la calidad de vida. La educación es facilitar procesos en los que las personas intercambian intereses, percepciones, sentimientos... que ofrecen la posibilidad de implicarse, motivarse y comprometerse, ya que no existe ningún tipo de imposición. Es decir, cada persona disfruta del arte de una manera subjetiva, pero si se comparte se logran objetivos a mayor escala como puede ser, trabajar los valores de compartir y de cooperación, como del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Además facilita al crecimiento y enriquecimiento personal de las personas, algo fundamental para la mejora de vida en sociedad.

"Asociación futura", sostiene también que un arte vivido es una fuente de acceso al saber, que estimula el placer de descubrir, de interesarse y de conocer diferentes saberes. Además, contribuye a desarrollar el respeto hacia los demás y hacia uno mismo y establece lazos entre las diferentes culturas. Por último, da pie a lograr una cultura común que refuerce el sentimiento de pertenencia.

Como bien venimos diciendo durante todo el trabajo, el arte es una herramienta educativa y socializadora muy eficaz. Con él las personas buscan encontrar su identidad al mismo tiempo que buscan integrarse en los diferentes grupos sociales a los que

pertenecen. Por ello, podría decirse que el arte es la comunicación en sí misma y, sin duda, genera valores positivos para todo lo dicho anteriormente.

Esta importancia de educar a través del arte o de insertar el arte en la educación está justificada por diversas necesidades como son: incentivar tanto la creatividad como el conocimiento en expresiones artísticas y culturales; potenciar procesos de socialización e integración; descubrir vocaciones; o simpatizar con el desarrollo de una mentalidad dirigida hacia la integración. Todas estas necesidades potencian la mejora en el camino hacia el desarrollo humano y pueden satisfacerse a través de la unidad del arte y la educación.

Lo anteriormente citado se puede observar en el siguiente cuadro que expone de manera sintética las necesidades sociales que justifican el arte como valor componente de la educación.

La importancia de la inserción de los componentes culturales y artísticos en la educación.	
Justificado por la necesidad de:	
Incentivar la creatividad en los alumnos	Potenciar los procesos de socialización e integración a través de los lenguajes del arte
Incentivar el conocimiento y la apropiación de las expresiones culturales de carácter local, provincial, regional y nacional	Generar procesos de integración y construcción de la nacionalidad ecuatoriana
Propender por el desarrollo de una mentalidad de integración	Contribuir a la generación de las artes
Descubrir vocaciones para la formación artística profesional	

Tabla 1: En base al "Plan Nacional de Inserción de los Componentes Culturales y Artísticos en la Educación", conferencia citada por Beatriz Parra Durango, Viceministra de Cultura, Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador. (2015)

4.4- EL CAMINO HACIA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y EL ARTE

En el año 2000, en la ciudad de Dakar, se reunió la comunidad internacional. Participaban 1100 personas, para celebrar el foro mundial sobre la educación. El marco de acción era la confirmación de la visión formulada hace diez años en Jomtien, en la declaración mundial sobre educación para todos. En este foro se dio la oportunidad de hacer una evaluación sobre los logros, enseñanzas y fracasos ocurridos en los últimos diez años.

La educación para todos es un movimiento mundial guiado por la UNESCO que tiene como objetivo principal lograr satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños/as, jóvenes y adulto/as.

Los planes nacionales de Educación para todos se preparan bajo la dirección del gobierno, además de estar en consulta directa y sistemática con los representantes de la sociedad civil de los diferentes países. Definen las reformas relacionadas con los seis objetivos. Establecen un marco financiero compatible con los recursos. Se centran en un calendario de actividades y comprenderán indicadores para los resultados obtenidos. Y para finalizar realizarán una sinergia de los esfuerzos realizados en pro al desarrollo humano y se integrarán en los marcos y procesos de la planificación para el desarrollo de cada país.

El movimiento de la educación para todos tiene seis objetivos en los que se centra:

1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños y niñas más vulnerables y desfavorecidos.
2. Velar por que antes del año 2015 todos los niños y sobre las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los pertenecientes a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.
3. Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y programas de preparación para la vida activa.
4. Aumentar en 50% de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente.

5. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2015 y lograr antes de 2015 la igualdad entre los géneros en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento.
6. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para que todos consigan resultados de aprendizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.

En el foro mundial se hizo un balance negativo en cuanto a los logros en diferentes países sobre las expectativas del movimiento de "Educación para todos".

Por eso, se tiene que seguir para lograr los objetivos y lograr una mejora educación. Porque, es un derecho fundamental del ser humano que además es obligatorio para crecer y avanzar.

Esto en cuanto a la educación para todos, pero si nos ceñimos a la educación artística a lo largo de la historia ha habido diferentes conferencia e intereses sobre ella.

En los últimos años, la educación artística ha causado un interés elevado entre organizaciones a nivel internacional. La UNESCO ha sido la promotora principal del desarrollo de esta iniciativa.

En 1999, la UNESCO junto a personas con competencias artísticas, comenzaron a trabajar juntos para lograr y garantizar la educación artística y que además tuviese un lugar privilegiado dentro de la educación.

En el 2006 en Lisboa, se celebró la I Conferencia Mundial sobre la educación Artística. En esta se hablo sobre la importancia de la Educación Artística dentro de la educación y en cuanto a la mejora de la calidad de la educación. Como del fomento de la creatividad y la sensibilidad cultural. Además se dio una sesión especial sobre la educación artística y el acercamiento de la cultura. Asimismo, en esta conferencia se establecieron diferentes objetivos:

1. Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la participación de la cultura, haciendo referencia al concepto de cultura y arte como componentes básicos de una educación integral, considerando así a la Educación Artística como un Derecho Universal.
2. Desarrollo de las capacidades individuales, puntualizando así que la Educación Artística estimula el desarrollo cognitivo, provocando que el aprendizaje sea más completo y permita abordar las necesidades de la sociedad en la que nos encontramos.
3. Mejora de la calidad de la educación, en la que según el Marco de acción de Dakar se promovía que para conseguir una educación de calidad deben darse un gran número de factores. El aprendizaje de y a través de las artes potencian el aprendizaje activo, el respeto y compromiso con las comunidades y culturas y por último el interés y entusiasmo por parte de las personas que aprenden.
4. Fomentar la expresión de la diversidad cultural, incorporando la importancia de las artes con respeto a los estímulos que provocan en las personas, como son la creatividad, iniciativa, imaginación, capacidad de reflexión y crítica.

Tras el éxito de la conferencia en Lisboa en el año 2010 se realizó la II Conferencia Mundial de la Educación Artística en la República de Corea.

En la primera conferencia se resaltó la importancia de la Educación Artística y en esta segunda se trabajó como impulsar ese papel importante de la Educación Artística en las personas y en la educación. Además se reafirmó que la educación artística aporta a la contribución directa en cuanto a la solución de problemas sociales y culturales. Y se aportaron objetivos diferentes:

1. Velar por que la educación artística sea accesible, como elemento esencial y sostenible de una educación renovada de gran calidad.
2. Velar por que las actividades y los programas de educación artística son de gran calidad, tanto en su concepción como en su ejecución.
3. Aplicar los principios y las prácticas de la educación artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo.

Asimismo, en el año 2009, antes de la II conferencia, el parlamento Europeo aceptó una resolución sobre estudios artísticos, en los que incluían diferentes sugerencias sobre la Educación Artística como:

- La Educación Artística debería ser obligatoria en todos los niveles educativos.
- La Educación Artística debe utilizar los recursos orientados a las nuevas tecnologías.
- La enseñanza de historia del arte debe estar acompañada de encuentros con artistas.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en las diferentes conferencias realizadas sobre arte y sobre educación lo que si se tiene que tener en cuenta es que el impacto positivo de ellos en las diversas sociedades es grande, aunque el trabajo a realizar también tiene un gran camino por recorrer y mejorar. Volviendo a la idea de que el arte y la educación tienen aportaciones positivas en cuanto al desarrollo humano, uno de los impactos realizados es que, la unión de los dos realiza un impacto positivo en el tejido neuronal de los niños y niñas; fortaleciendo la autoestima, salvaguardando la identidad cultural y propiciando el reconocimiento y el respeto por los otros. Además de esto, como redacta Pérez (2002) el arte contribuye a una mejora en el desarrollo personal y social de las personas, brindándoles seguridad y autonomía y estimulando la imaginación, la creatividad, la sensibilidad, el criterio... todo esto permite el pleno desarrollo de los sujetos en sociedad, ya que la imaginación enriquece la vida social e intelectual. Siendo la raíz de la creatividad, que ayuda a apreciar y expresar el arte. Ya que, el proceso creativo es el impulso que lleva tanto a hombres como a mujeres a innovar

Chapa (2014) expresa que mediante la actividad creadora y la experiencia estética, el ser humano satisface las necesidades de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad y su visión de la realidad.

De este modo llegamos a plantear que el arte en la educación es necesario y primordial para la mejora del desarrollo de las personas en su totalidad; tanto a nivel individual como a nivel social.

Sin una educación para el desarrollo humano, no es probable que mejore la sociedad. Por eso, es necesario que exista una educación basada en el arte y en el desarrollo humano.

Según plantea por su experiencia "Asociación futura", el arte y las escuelas se enriquecen mutuamente y nos permiten avanzar hacia una mayor calidad de vida.

Para concluir, tal y como plantea Read (1982), el arte y la educación comparten el mismo fin, el logro de la felicidad.

4.5- ARTE PARA EDUCAR

Como se ha expresado a lo largo del trabajo, educar es conducir, formar, instruir al ser humano para vivir en la sociedad actual.

En la actualidad existen tres maneras de relacionar el arte con la educación: educar en el arte, educar para el arte y educar a través del arte. Según Catalá Collado (2014), si integramos los tres modos, conseguimos que el arte se convierta en medio, fin y contenido para satisfacer necesidades personales y sociales.

En primer lugar hablaremos sobre "educar en el arte". En este caso, se trata de enseñar a los docentes a que dominen la historia del arte en su totalidad, es decir, el arte es el contenido de la educación y en este caso, el objetivo es aumentar los saberes del alumnado.

En segundo lugar colocamos "educar para el arte". El objetivo principal es convertir a los alumnos en personas con competencias técnicas en pintura, literatura, música... En este caso, las artes son la finalidad de la enseñanza educativa y el objetivo es crear al ser humano en la habilidad del arte.

En último y tercer lugar, nos encontramos con "educar a través del arte", que es sin lugar a dudas, el fundamental para lograr el objetivo del desarrollo humano a través del arte y la educación. Se utilizan las artes para lograr metas educativas, que tienen como finalidad la mejora de calidad de vida. El objetivo es el crecimiento cognitivo y moral de las personas. En esta manera de utilizar el arte en la educación, la educación se convierte en el sustantivo y el arte en el adjetivo. Es decir, el arte describe de diferente manera a la educación, adaptándose tanto al lugar, a la circunstancia como a las personas. Las artes son recursos y medios que construyen y recrean la educación. En esta modalidad se quiere lograr; la conquista de autoestima, participación ciudadana, conocimiento y aceptación del propio cuerpo, la adquisición de habilidades sociales, dominio de nuevas formas de pensar... Es decir, se basa en el crecimiento individual y colectivo de las personas.

Read (1943) autor de la "Educación por el Arte", plantea que el objetivo no es que todas las personas sean artistas sino, enseñarles lenguajes de las disciplinas artísticas que a través de ellas se les permitan nuevos modos de comunicación y expresión, desarrollar competencias individuales, y todo esto a través de la imaginación, la sensibilización, la creatividad y experimentación. Para este autor el arte y la educación tienen un único fin, el cual pretende que a través del arte y la educación se logre un adecuado desarrollo humano.

Para Viadel (2002), el objetivo de la educación artística es el conocimiento, el disfrute y la transformación de los aspectos visuales, constructivos, simbólicos, artísticos y estéticos de la naturaleza y la cultura.

En cuanto a lo que redacta Viaño (2005) en el artículo "La educación a través del arte: la aportación de la enseñanza taoísta", el objetivo de educar a través del arte es gozar con el mundo y la cultura, y sobre todo, lograr un mejor conocimiento de la experiencia humana, lo que debe mejorar la calidad de vida a nivel personal y social. Es decir, que con un mayor conocimiento del desarrollo como de la experiencia de las personas la mejora de calidad de vida puede ser mayor. Todo esto, se puede lograr a través del arte en la educación.

AUTOR	APORTACIÓN
Read (1943) "Educación por el Arte"	El objetivo no es que todas las personas sean artistas sino, enseñarles lenguajes de las disciplinas artísticas que a través de ellas se les permitan nuevos modos de comunicación y expresión
Viadel (2002)	El objetivo de la educación artística es el conocimiento, el disfrute y la transformación de los aspectos visuales, constructivos, simbólicos, artísticos y estéticos de la naturaleza y la cultura.
Viaño (2005) "La educación a través del arte: la aportación de la enseñanza taoísta"	El objetivo de educar a través del arte es gozar con el mundo y la cultura, además de lograr un mejor conocimiento de la experiencia humana.

Tabla 2: Síntesis de las aportaciones de diferentes autores acerca de la educación y el arte.

4.6- PROYECTOS RELACIONADOS CON ARTE, EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO

Como se puede observar a lo largo del trabajo y bajo la mirada del educador social, existe una relación fundamental entre el arte, la educación y el desarrollo humano. Y más primordialmente como el arte y la educación utilizados de manera conjunta realizan una influencia favorable hacia el desarrollo humano de las personas. Esto se puede observar en los diferentes proyectos que a continuación se van a presentar. En estos proyectos se utilizan las expresiones artísticas para lograr diferentes objetivos, pero lo que tienen en común es que con la utilización de las expresiones artísticas se llega al desarrollo humano de manera directa o indirecta. Procurando una mejora social de las personas y su entorno.

- LA ORQUESTA RECICLAJE "CATEURA"

La orquesta reciclaje "Cateura" es una iniciativa artística y social, llevada a cabo en un barrio obrero de Paraguay. A través de esta iniciativa una de los objetivos a cumplir que es que hasta en los lugares con menos recursos se puede y debe generar el cambio.

Cateura es un barrio obrero que se encuentra dentro de los denominados barrios "Mboriahu Kuara". Un barrio situado en el Bañado sur en la ciudad de Asunción. Este barrio es considerado el gran vertedero de la ciudad y se creó por las migraciones de campesinos que se vieron obligados a abandonar el campo, por la falta de tierras y por la expansión del monocultivo.

Una de las características significativas de este lugar es que carece de conocimiento de municipalidad y por eso; el estado no garantiza ni los recursos, ni los servicios básicos como: agua corriente, alumbrado público, alcantarillado y calles asfaltadas. El abandono escolar de este barrio es de un 50% ya que, los niños y niñas no tienen oportunidad de ir a la escuela o tienen que abandonarla muy temprano por diversas razones.

Esta iniciativa comienza con la colaboración de Profesor Chávez, un técnico ambiental que llegó al barrio con el objetivo de realizar un proyecto cultural y ambiental. El profesor Chávez, además de ser técnico ambiental enseñaba música en su natal Carapegúa. Y lo mismo empezó a realizar con los niños y niñas de Cateura. De esta manera empezó todo en el 2006, con la colaboración de trabajadores del vertedero y con

un carpintero. Comenzaron a fabricar los primeros instrumentos musicales con objetos reciclados de la basura. Empezó siendo un proyecto pequeño con el objetivo de que los niños y niñas no jugasen en el vertedero y terminó siendo un programa con el objetivo de crear una orquesta sinfónica en medio de la pobreza.

Los objetivos de este proyecto eran:

- Concienciar acerca del reciclaje.
- Motivar a otras organizaciones acerca de alternativas viables en zonas pobres.
- Llamar la atención sobre la situación en Cateura.
- Ofrecer puntos de vista alternativos del universo musical.

A través de este proyecto se puede percibir el trabajo realizado en cuanto a diversos valores como es el reciclaje y la superación personal. Donde con creatividad y sin necesidad de beneficio económico se logra ilusión y esperanza de futuro para niños y niñas de un entorno difícil.

El objetivo principal del proyecto es el reciclaje mediante la música, pero bajo este objetivo existen diferentes cuestiones educativas que de manera transversal se les enseña a los niños y niñas. Como son: la capacidad psico-motora, la imaginación, la educación e integración, habilidades sociales, confianza, responsabilidad. Todas ellas fomentando el desarrollo humano de las personas y de manera más importante en la infancia hacia una proyección de futuro.

- BOA MISTURA

Boa Mistura es un colectivo de artistas urbanos nacidos a finales de 2001 en Madrid. El término "Boa Mistura" es un término portugués que significa buena mezcla. Este término hace referencia a la diversidad de formaciones y puntos de vista de sus miembros. Las diferentes visiones que se influencia y se mezclan a favor de un resultado único.

Tienen diversos proyectos por las calles de Madrid además de un proyecto muy interesante llamado (Luz nas Velas) realizado en Sao Paulo (Brasil) en el 2012.

La intervención se centra en los "becos" y las "Vielas": callejuelas sinuosas que son las verdaderas articuladoras de la vida interna de la comunidad, estas callejuelas unen la parte alta con la parte baja de la ciudad. En este proyecto el colectivo Boa Mistura se adaptó al entorno viviendo con ellos una temporada y de esta manera poder realizar el trabajo conociendo el lugar y su gente en profundidad. El proyecto se basa en escribir y pintar en las callejuelas palabras que definan las favelas. Las pinturas se realizan desde una perspectiva anafórmica. Las palabras que pintaron fueron: "beleza, orgulho, firmeza, amor y docura". Todas ellas fueron pintadas por el colectivo Boa Mistura junto con los ciudadanos de la favela que se unieron de manera espontanea. Y primordialmente se unieron los niños y niñas.

En cuanto a los proyectos que tienen en España, me gustaría destacar el de "Sancriodecolores", proyecto situado en la ciudad de Madrid en el barrio San Cristobal de Los Ángeles. La historia de este proyecto viene de un lugar abandonado y olvidado, que gracias a los jóvenes, vecinos del barrio se ha convertido en un espacio urbano.

Y actualmente, es decir, en estos momentos, están llevando a cabo un proyecto llamado "Pasión por una buena causa". Proyecto llevado a cabo por España que consiste en pintar diferentes ciudades de España. Además de ello, viajan en un coche Renault Clío pintado por ellos, que al final del recorrido se subastará. El objetivo final de este proyecto es realizar un proyecto en Kibera, en Kenia. El proyecto comienza en Madrid en la plaza Santa Ana y finaliza en Barcelona.

Los proyectos son de arte urbano y están basados en objetivos sociales. Es decir, ellos quieren lograr que el arte sea una herramienta de cambio e inspiración.

Este proyecto se realiza en una favela llamada Basilandia, En la que existen unas callejuelas muy sinuosas y en ellas se pueden percibir las diferencias. Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de los ciudadanos y al conocimiento de los mismos y sobre todo, de los niños y niñas que colaboraron. Gracias a este proyecto se dio un gran cambio en el entorno en el que siempre habían vivido estas personas y dicho cambio contribuyó al sentimiento de pertenencia del lugar, además de sentirse partícipes de ello.

El proyecto realizado en Madrid tiene relación directa con el de Brasil ya que los vecinos del barrio han cambiado y transformado un lugar abandonado en un lugar urbano y lleno de color, consiguiendo así que todos los vecinos del barrio se sientan más a gusto en su lugar de residencia y además atrayendo a personas ajenas a él.

Los dos proyectos como la mayoría de los proyectos de Boa Mistura logran una transformación del entorno que conlleva al desarrollo humano de las personas, ya que los únicos protagonistas de los proyectos son las personas.

- PHARE PONLEU SELPAK: EL ESPLENDOR DEL ARTE

El proyecto llamado Phare Ponleu Selpak que significa “*EL BRILLO DEL ARTE*” se desarrolla en Battambang al noroeste de Camboya.

Phare Ponleu Selpak (PPS) es una ONG creada en 1986 con el objetivo inicial de apoyar la recuperación psicológica de jóvenes refugiados de guerra a través de la expresión artística.

La acción de PPS se centra en la práctica artística como elemento de transformación social. PPS considera el arte como una herramienta no sólo para impulsar la expresión individual y colectiva, sino también para la ayuda a afrontar las necesidades psicosociales de cada niño y niña y para aumentar sus capacidades educativas y sociales y así mejorando su desarrollo personal.

Este proyecto pretende contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas de Battambang, al noroeste de Camboya, a través de la implementación de talleres de teatro, entendiendo la formación artística como herramienta de transformación social.

La organización impulsa el desarrollo de la comunidad a través de diferentes programas y servicios sociales, educativos y culturales dirigidos especialmente a niños y niñas, población joven y sus familias, que viven en situación de pobreza y marginalidad.

Este proyecto forma al personal de la ONG para dotarles de recursos pedagógicos que permitan garantizar la continuidad del programa de formación artística.

La asociación se encuentra a dos kilómetros del centro de la ciudad. En 1994 se fundó Battambang Phare Ponleu Selpak, con el pensamiento de que la práctica artística es un medio para permitir a la población redescubrir y recuperar sus prácticas culturales y conocimientos, de manera que les sea posible reconstruir su identidad.

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:

General: Contribuir al desarrollo integral tanto de los usuarios/as como de sus educadores de la organización *Phare Ponleu Selpak* de Battambang a través de la formación artística como herramienta de transformación social.

Específicos

- 1) Fortalecer las capacidades del Proyecto artístico de la ONG *Phare Ponleu Selpak* mediante la formación teatral en niños, niñas y jóvenes ya sus educadores y educadoras.
- 2) Sensibilizar a la población joven y a sus familias en temas de interés social a través de las actuaciones de los espectáculos creados colectivamente por los jóvenes de PPS.

Este proyecto está basado en la necesidad de mejora de los ciudadanos de un entorno que han sufrido problemas psicológicos y sociales a causa de una guerra.

Se utiliza la práctica artística para lograr una transformación entre los individuos y la sociedad. Es decir, el objetivo principal es que se considere el arte como herramienta del impulso expresivo individual y colectivo. Además, de afrontar las necesidades sociales y psicológicas de las personas como aumentando las capacidades educativas y sociales de los y las niñas que de esta manera, se logre una mejora del desarrollo personas de ellos y ellas.

Es decir, que lo fundamental del proyecto es que a través de las expresiones artísticas los niños y niñas consigan una mejora de calidad de vida personal y colectiva.

- IN CRESCENDO

Proyecto inspirado en el sistema de Orquesta y Coros infantiles de Venezuela. El proyecto tiene una visión social, dirigido a los niños y niñas del colegio público Antonie Allúe Morer de Valladolid.

El proyecto nace en el año 2011 y los objetivos de del mismo son:

- Mejorar la calidad de vida y la autoestima del niño a través de la Orquesta y el trabajo colectivo e incidir positivamente en el entorno cercano del niño: la familia y el barrio.
- Actuar como herramienta de cohesión social. La orquesta está formada por niños españoles de distintas etnias y procedencias: gitanos, marroquíes, ecuatorianos, rumanos... La variedad nos gusta y nos enriquece.
- Consolidar el proyecto e implantarlo progresivamente en otros centros de la Comunidad de Castilla y León.

Si analizamos los objetivos de este proyecto, nos daremos cuenta de que todos van en relación hacia el fomento de valores como autoestima, multiculturalidad... para la contribución del desarrollo individual de los y las niñas que participan en el proyecto. Además, este proyecto tiene un objetivo a mayor escala, ya que se espera que a raíz de In crescendo, se realicen más proyectos de este tipo a nivel de la ciudad y a nivel nacional.

- PROYECTO AMURE

A través de este proyecto se quieren observar los efectos del aprendizaje musical sobre el rendimiento escolar. El proyecto está situado en Distrito de Benimaclet en la ciudad de Valencia.

El objetivo fundamental del proyecto es: Verificar si tal y como se formula en algunas teorías recientes, la práctica del aprendizaje musical tiene algún efecto sobre las incidencias del fracaso escolar y elaborar hipótesis contrastadas sobre las vías de causalidad de dichos efectos. Tales hipótesis son:

1. El aprendizaje musical afecta al desarrollo de aspectos cognitivos, mejorando los resultados académicos.
2. El aprendizaje musical, a través del refuerzo de los hábitos de gestión del tiempo y de la disciplina, mejorar las aptitudes y actitudes respecto a los procesos de aprendizaje.
3. El aprendizaje musical influye en aspectos del trabajo en equipo y la socialización, ambos vinculados al rendimiento escolar.

Y entre los objetivos secundarios están:

- Ensayar y evaluar un nuevo modelo de pedagogía musical que integre desde el inicio el lenguaje musical y el aprendizaje de instrumentos.
- Visibilizar la relevancia de la formación musical desde el punto de vista académico y social.
- Ensayar proyectos de cooperación a pequeña escala entre el mundo del asociacionismo musical, el sistema de conocimiento y las instituciones educativas con vistas a una posible participación en proyectos europeos de mayor envergadura.
- Compilar el "estado del arte" sobre las relaciones entre formación y práctica musical y rendimiento académico.
- Desarrollar nuevas propuestas metodológicas de evaluación e indicadores sobre el impacto de la formación musical.
- Publicar los resultados de la investigación en revistas académicas de prestigio internacional.

A raíz de este proyecto se quiere investigar sobre la relación que existe entre el aprendizaje musical y el fracaso escolar.

Es decir, la influencia real que tiene la música en relación al rendimiento escolar de los y las estudiantes. Asimismo, de la influencia del desarrollo personal y social. Ya que, en los años del colegio e instituto es cuando las personas pasan de la niñez a la adolescencia y el proceso de desarrollo es mayor en cuanto a experiencias e influencias que afecten al desarrollo.

- NUEVO TEATRO FRONTERIZO

El proyecto nace en colaboración con la sala "La corsetería" del barrio de Lavapiés de Madrid en el 2010.

Este proyecto consiste en una investigación teatral que dirige su atención hacia el interior mismo del hecho teatral y también hacia fuera de sus fronteras. Mirada interior con el objetivo de ser un laboratorio de investigación y reflexión para profesionales del teatro: actores, directores y dramaturgos. Y mirada hacia el exterior para mezclarse con otros campos del saber, para traspasar las fronteras del teatro hecho aquí y mezclarse

con las tendencias y planteamientos de otras latitudes, y para salir del teatro e involucrarse con la sociedad en que se inscribe. Utilizar el teatro como herramienta para la cohesión social, para la creación de un pensamiento en común y como ejercicio de comunicación y experiencia artística.

Este proyecto tiene diferentes objetivos relacionados con el teatro y sus profesionales, pero además tiene objetivo social que relaciona el desarrollo individual con el social. Es decir, a través de teatro fronterizo, se quiere lograr que el teatro sea una expresión comunicativa en el que la libertad de expresión sea una de las bases del proyecto. Asimismo, que se logre una cohesión social en el que el respeto y la tolerancia este presente y que cada persona se sienta protagonista y participe de las intervenciones que realice como del trabajo que haga.

- ORQUESTA FILANTRÓPICA BOGOTÁ

Este proyecto tiene como misión garantizar los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital, fortalecer los procesos y dimensiones de la música sinfónica, académica y el canto lírico, implementar procesos de formación en música dirigidos a poblaciones diversas, así como garantizar el desarrollo y la proyección de la institución con la difusión del repertorio sinfónico nacional e internacional. Los valores fundamentales de esta orquesta son: probidad, trabajo en equipo, disciplina, actitud de servicio y respeto.

Los objetivos que sigue esta orquesta son los siguientes:

- Promover el conocimiento y la apropiación social de la música sinfónica, académica y el canto lírico.
- Fomentar la práctica y la formación en música sinfónica, académica y canto lírico, en el sector de la música, a través de la creación de nuevas agrupaciones artísticas.
- Fortalecer los escenarios, espacios e infraestructuras culturales de la Entidad, como el Teatro Taller Filarmónico y la Sala Otto de Greiff y promover su apropiación entre los diferentes públicos.
- Contar con una sede propia para la orquesta Filarmónica de Bogotá.

- Consolidar la memoria histórica y musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
- Fomentar el acceso de los niños y los jóvenes, a procesos de formación artística en música.
- Desarrollar y consolidar espacios culturales alternativos para la música sinfónica, académica y el canto lírico, en los territorios.

Este proyecto realizado en Bogotá tiene objetivos relacionados directamente con la música, pero además tiene ciertos objetivos relacionados con el desarrollo de los participantes, ya que fomenta el trabajo en equipo, el respeto hacia uno mismo y los demás. Es decir, contribuye tanto en la promoción de la música sinfónica, como en el desarrollo individual y colectivo de las personas.

- ARTE PARA VINCULARTE

El portal educativo del estado de Argentina con el propósito principal de que los estudiantes descubran el lenguaje plástico en su verdadera dimensión de comunicación. Tanto de información como de expresión, reflexionando sobre los distintos espacios para mostrar, transmitir, exponer, comunicar, invitar y vincularse. Los alcances de dichas acciones abrieron un camino hacia el enriquecimiento mutuo cultural, para ampliar la percepción que cada uno tenía del mundo y la consecuente valoración de las manifestaciones artísticas en la escuela.

Esta propuesta está basada en lograr un aprendizaje significativo, como proceso individual y grupal. Se propiciaron procesos que involucraran lo sensorial, lo emocional, la percepción, el pensamiento y la acción corporal donde se estimuló la imaginación creadora.

Desde la propia realidad del alumno se plantearon situaciones problemáticas que fomentaron la formación para que en un futuro se conviertan en ciudadanos críticos hacedores, protagonistas de una sociedad pluralista y democrática. El aprendizaje de los códigos y las técnicas posibilitaron un acercamiento al hecho cultural y artístico pero no es este el fin último.

Este proyecto tiene como objetivo propiciar procesos que involucren diferentes aspectos humanos como son: la percepción, el pensamiento, las emociones. Es decir, aspectos fundamentales que hacen que el ser humano crezca y aprenda a sentir, como a realizar juicios y que surja un acercamiento hacia lo cultural y artístico, aunque esto último no sea el objetivo final.

4.6.1-Analisis sobre la relación existente de los proyectos con el trabajo

Después de analizar uno por uno cada uno de los proyectos, voy a proceder a realizar un análisis conjunto entre los proyectos y el trabajo en su totalidad. Para comenzar, es preciso destacar que todos los proyectos tienen objetivos sociales en relación con el desarrollo humano, tanto individual como colectivo. Como por ejemplo: teatro fronterizo, arte para vinculararte...

Teniendo en cuenta las aportaciones e investigaciones de diferentes autores, citadas a lo largo del trabajo, queda claro que las expresiones artísticas causan diferentes transformaciones personales y sociales cuando se utilizan como herramientas dentro de la educación social. Además la influencia que tienen las diversas expresiones tanto en los entornos como en las personas es inmensa.

Es más que evidente que la educación cabe y se da en todos los rincones del mundo pero para que esta sea de buena calidad, es necesario utilizar diferentes herramientas tales como las expresiones artísticas. De este modo, la educación será mayor y mejor, y además, abarcará a un mayor número de población.

Es fundamental dar la oportunidad a los más pequeños de que conozcan las diferentes expresiones artísticas y sus funciones, para fomentar el interés y las ganas de utilizar y formar parte del arte. Ya que, a través del arte y la educación, nos expresamos, nos entendemos, nos apoyamos, nos desarrollamos, nos respetamos y lo que es más importante, nos comunicamos. El crecimiento de la persona en distintos ámbitos de su potencialidad es esencial para lograr ser feliz y generar un entorno mejor para todos.

Por todo lo expresado y analizado en las prácticas correspondientes a los diferentes proyectos, la utilización de los diversos modos de expresión artística como herramientas de la educación social es un gran aliado para el logro del desarrollo humano.

5. CONCLUSIONES

Para dar por finalizado el trabajo, en este apartado se van presentar las diferentes conclusiones obtenidas a raíz del análisis de la información recopilada durante el trabajo. Para ello, se realizará una relación entre lo que buscábamos en los objetivos del trabajo y la conclusión final.

Objetivo principal: *observar cómo los diversos modos de expresión artística utilizados como herramientas educativas, pueden potenciar el desarrollo humano, desde la niñez.*

Durante todo el trabajo se ha hecho hincapié en la importancia que tiene trabajar las expresiones artísticas desde la niñez. Queda claro que el objetivo principal de la educación es proporcionar diferentes herramientas a los niños para que puedan desarrollar la capacidad de ser críticos ante el mundo que les rodea y de este modo sean ellos quienes elijan sus valores y concepciones de la vida, siendo conscientes del significado real de dichos valores dentro de una comunidad, cultura y sociedad.

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre lo que aporta la expresión artística en el ser humano.

Como bien se ha dejado claro a lo largo del trabajo, tanto la educación como el arte provocan en el ser humano diferentes inquietudes y puntos de vista. Las expresiones artísticas a lo largo del tiempo se han percibido como pasatiempos y herramientas de disfrute. En cierto modo no es falso, pero las expresiones artísticas van más allá y aportan diferentes valores como por ejemplo: respeto, autoestima, multiculturalidad entre otros, que ayudan a las personas a saber vivir en sociedad, a convivir con los demás y a conocerse. Esta idea se ha ido argumentando durante el trabajo mediante la aportación de investigaciones de diversos autores y me he dado cuenta de que las expresiones artísticas son imprescindibles en la vida de las personas y sus aportaciones son positivas. Por ello es fundamental reflexionar sobre este punto de partida, ya que se lograrían muchos objetivos que contribuirían a la mejora social.

- Facilitar el acceso a la expresión artística.

Podemos definir expresión como declaración de algo para darlo a entender. Se puede expresar de diferentes maneras a través de la escritura, a través del habla, a través de un teatro, a través de una pintura, una danza. Es decir, se puede expresar de diferentes maneras y a todas ellas les llamamos expresiones artísticas. Ya que, la comunicación es fundamental y el arte es comunicación. Las expresiones artísticas deberían de estar al alcance de todo el mundo en todos los sentidos. Todas las personas tienen el derecho de conocer las diferentes expresiones artísticas y así poder utilizarlas y disfrutar de ellas. Y nutrirse de todos los aspectos positivos de dan las expresiones artísticas.

- Fomentar la formación en enseñanzas artísticas, como herramientas del educador social.

Como se ha citado en el trabajo el educador social es aquella persona que ayuda a las personas con diversos problemas. Existen diferentes herramientas para proporcionar esa ayuda. Una de ellas es el arte, que como se ha argumentado en el trabajo fomenta principios y aporta diversos valores a las personas. Por ello, veo fundamental fomentar en primer lugar, la importancia de las enseñanzas artísticas y en segundo lugar, promover la formación de ellas como herramienta útil e imprescindible en los aprendizajes de los y las educadoras sociales.

- Favorecer acciones de la intervención y acción social a través del arte.

El arte son las manifestaciones de la actividad humana. A través de los diferentes proyectos expresados, se observa que el arte favorece en las acciones de intervención social. Ya que, el arte transforma entornos, hacer reflexionar sobre diferentes puntos de vista, pero además transforma la actividad humana. Es decir, a través del arte las acciones humanas van a ser gratificantes y los objetivos van a ser mayores ya que si por ejemplo tenemos en cuenta los diferentes proyectos del grupo Boa Mistura, nos podemos dar cuenta que ellos pintan lugares desolados para crearlos en lugares coloridos, o eso es lo que se puede percibir simplemente viendo las obras que realizan. Pero bajo ese objetivo artístico existen diferentes objetivos sociales que favorecen al ser humano. Y benefician las intervenciones y acciones sociales.

- Promover el arte social como herramienta de desarrollo comunitario.

A lo largo del trabajo se ha argumentado que el arte social impulsa el desarrollo comunitario. Y ayuda a que las personas se conozcan a ellas mismas y conozcan e interioricen diferentes valores, que fomentan el vivir en sociedad de manera libre, respetuosamente, enriqueciéndose de la variedad y además aprendiendo a vivir en grupo como a disfrutar de la soledad.

- Educar en el pensamiento crítico y en el desarrollo de la creatividad transformadora para el progreso humano.

La palabra educar es una de las palabras claves del trabajo. Ya que la educación engloba muchos puntos de partida que ayuda a las personas en el conocimiento de saber vivir en sociedad. Para conseguir respetarse y respetar a los demás es fundamental educar a las personas en un pensamiento crítico, ya que la diversidad está presente en la actualidad y por ello, no existe ni lo mejor ni lo peor. Además de esto, la educación guía a las personas en el camino del desarrollo y progreso humano, que ayuda a fomentar el conocimiento de uno mismo, de los otros y de la vida.

- Conocer y entender el funcionamiento del cerebro en relación con el arte.

Como se ha expresado en el trabajo, el arte aporta positivamente al ser humano. El ser humano esta creado por diferentes partes. El cerebro, parte fundamental para que las personas vivan, se comuniquen, disfruten, sientan, entiendan, aprendan... es quien coordina todas las actividades y funciones del ser humano.

El cerebro está compuesto por dos hemisferios. El derecho, gestiona en mayor medida la expresión artística. Sin embargo, la abstracción de las percepciones realizadas a través de la observación o manejo de herramientas artísticas, supone una implicación de más áreas cerebrales, de manera que esta sinergia favorece la evolución del ser humano y contribuye a que sus pensamientos y actos o acciones estén encaminados a un planteamiento en el que el ser humano pueda desenvolverse de manera respetuosa en cualquier ámbito y circunstancia.

Tras realizar este trabajo me he dado cuenta de que el arte y la educación son fundamentales en el desarrollo tanto interno como externo de las personas. Ya que, Además de aportaciones positivas que hacen que las personas intenten lograr el desarrollo íntegro y absoluto.

Después de realizar este trabajo he obtenido diferentes conclusiones, la fundamental ha sido concienciarme de que el arte es una manifestación asequible para todo ser humano puesto que como es un modo de expresión del sentimiento humano, es una característica intrínseca a la expresión de toda persona.

El ser humano a lo largo de su vida crece y se desarrolla tanto física como psicológicamente. Aprende a vivir en sociedad, a comunicarse para integrarse en ella y también, a disfrutar de la soledad. Interioriza diferentes valores en su saber a través de sus vivencias y circunstancias, pero también puede lograrlos y desarrollarlos en mayor medida con una orientación específica a través del aporte que plantea la educación social mediante las herramientas artísticas. Es decir, tanto el arte y los modos de expresión artística pueden ser utilizados en la educación y educación social para que el ser humano intente lograr el desarrollo que le ayude y le aporte positivamente en su día a día. Esta aportación al punto de vista como educadora social amplía mis planteamientos a la hora de entender las realidades de individuos procedentes de distintas etnias, ámbitos y circunstancias sociales así como los caminos por los que acercarme a ellos para tratar de ayudarles a solventar sus posibles dificultades en determinado entorno.

Este trabajo lo he realizado gracias a diversos conocimientos, herramientas adquiridas durante la carrera en diferentes asignaturas y gracias a las prácticas realizadas.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aimée, P. (2012). Educación y arte. *Revista anual del CINA-ESAY*, p.65-70.

Asociación futura. (2012). <http://asociacionfutura.com/2012/10/06/educar-en-valores-a-traves-del-arte-2/>

Boa Mistura. (2008). <http://www.boamistura.com/>

- Capel, M. (2008). Mediación y acción creativa. La dimensión arte-comunitaria. *Revista de educación social*,
- Chapa C. (2014). Educar a través del arte. ¿Un modelo plausible para la educación superior en México? . *Revista internacional PEI*. 5. N°7.
- Charles C. (2012). Arte, sensibilización y creatividad en la educación preescolar. *Sensibilizar el pensamiento: Las veredas de la educación artística*. Num20.
- David, A. (2004). *Proyecto arte para vinculararte*. <http://es.slideshare.net/07Grace/proyecto-arte-para-vincular-14769200>
- Felicitas M.A. (2012). Educar, enseñar, escolarizar: El problema de la especificación en el devenir de la pedagogía (y la transmisión). *Tendencias pedagógicas*, num20, p. 94-103.
- García A.S. (2005). Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. *El artista*, num2, p. 80-97. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87400207>
- Jimenez L, Aguirre I, G. Pimentel L (2015). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Madrid: Fundación Santillana.
- Maestre I. (2008). El acento educativo en la A de ASC. *Revista de educación social*, num9.
- Moreno A (2003). Arteterapia y Educación Social. *Revista Educación Social*, num 25, p. 99-111.
- Parra, B. (2015). Plan Nacional de Inserción de los Componentes Culturales y Artísticos en la Educación. UNESCO.
- Pérez, M. (2002). La educación social a través del arte en la Educación Social. Los espacios laborales y la investigación en educación a través del arte. *Pedagogía Social: Revista interuniversitaria*, num 9, p. 287-298.
- Real Academia Española, (2013). Diccionario de la lengua española (23.ª ed). Consultado en <http://www.rae.es/>
- Ros, N. (2004). El lenguaje artístico, la educación y la creación. *Revista Iberoamericana de Educación*.

Ruiz, C.E. (2000). Educación por el arte, de H.Read. P.77-94.
<http://www.revistaaleph.com.co/desde-aleph/477-educacion-por-el-arte-en-herbert-read.html>

Sanchis, J. (2010). *Nuevo teatro fronterizo*. <http://www.nuevoteatrofronterizo.es/el-proyecto/>

UNESCO (2006). Hoja de ruta para la educación artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. Lisboa

Universidad de Valladolid: Las competencias del grado en educación social. Valladolid.

Viaño, S. (2005). La educación a través del arte: las aportaciones de la enseñanza taoísta. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, num12-13, pp.233-247.

Junta Castilla y Leon. (2012). *In crescendo*. Valladolid