

**FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

**TRABAJO DE FIN DE GRADO
MAESTRA EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
*TRABAJAR LA DIVERSIDAD DESDE EL ARTE***

Autora: Laura Gandarillas Hervás

Tutora: Mª Teresa Alario Trigueros

Palencia, Julio 2015

ÍNDICE

1.- Introducción	4
2.- Objetivos del TFG	5
3.- Justificación	6
4.- Fundamentación teórica y antecedentes	12
4.1. Relaciones entre arte y educación: Partiendo de las inteligencias múltiples	13
4.1.1. 1º base pedagógica: tendencia cognitiva	15
4.2. Escuela y creatividad	17
4.2.1. 2º base pedagógica: tendencia expresiva; el arte como expresión	18
4.3. Estética y estereotipos	19
4.3.1. 3º base pedagógica: la tendencia postmoderna	20
5.- Metodología del TFG	24
6.- Propuesta de intervención	25
6.1. Contexto	26
6.2. Objetivos	27
6.3. Actividades	28
6.3.1. ¿Cómo soy? Frida Kahlo Calderón	29
6.3.2. Los ojos nunca miran de la misma forma. Van Gogh	34
6.3.3. No todos nos expresamos igual. Judith Scott	39
6.3.4. Toca diseñar. Henri Toulouse Lautrec	43
7. Conclusiones	47
8. Referencias bibliográficas y documentación en red	49

RESUMEN

El arte es un medio idóneo para expresar opiniones y sentimientos, forjar maneras de pensar, para ponerse en contacto e interactuar con los demás, valorar los pequeños detalles a través de la educación de la mirada e inculcar valores a los niños y niñas.

En este trabajo se concibe el arte como una herramienta para trabajar valores de respeto e inclusión, centrándonos en trabajar sobre los estereotipos de género por una parte, y sobre las personas con diversidades funcionales, por otra.

Por tanto, partimos de la valoración de la diversidad en las aulas de Educación Primaria.

Se ha seleccionado la obra de cuatro artistas que sirvan ejemplo de este trabajo porque a la hora de apreciar la diferencia, se hace más significativa en estos casos.

Tras la teoría que sustenta este trabajo, se ha llevado a cabo una propuesta de intervención en el aula centrándonos en la vida y la obra dos hombres y dos mujeres artistas que, a pesar de sus hándicaps físicos o psíquicos, llegaron a ser grandes creadores.

PALABRAS CLAVE

Creatividad, manifestación artística, diversidad, inclusión, desarrollo, expresión, igualdad de género, sentimientos, identidad.

ABSTRACT

Art is the ideal media to express opinions and feelings, to shape ways of thinking, to keep in touch and interact with others and to value the small details through that “Education of the Gaze” and instill values in the children.

In this academic work, art is conceived as a tool to work on the values of respect and inclusion, focusing on the gender stereotypes, on one hand and on people with impaired mobility on the other.

Therefore our starting point is the value of diversity in the classrooms of Primary Education.

One artwork from four artists is selected as an example for this work because, when their differences are considered and appreciated, they become more significant in these cases.

Behind the theory that supports this academic work, a sequence of activities proposal have been designed, focusing on the lives and the art of two male and two female artists that, despite their physical and mental disabilities, became great creators.

3

KEY CONCEPTS

Creativity, artistic manifestation, diversity, inclusion, development, expression, gender equality, feelings, identity.

1. INTRODUCCIÓN

Comienzo este trabajo planteando un caso que me marcó en mis recientes prácticas:

Aitor es un niño de 7 años, es increíblemente sensible a la música, hasta el punto de ésta saca su lado más vulnerable a la vez que fuerte; sobre todo con la música clásica. Pero Aitor es daltónico, confunde un gran número de colores. Su motricidad fina no esté bien definida y, posiblemente vinculado a ello, además es bastante “chapucero” tanto en la materia de artística como en las demás. Todo lo presenta ordenado pero bastante sucio. Por eso el niño suspende permanentemente la artística, pues se le evalúa entonces más en el trabajo la presentación en la expresión creativa. Teniendo en cuenta que tanto en la LOE como en la LOMCE ambas materias se evalúan conjuntamente, el niño suspende reiteradamente la asignatura. En este punto nos preguntamos: ¿No es injusto que Aitor suspenda música por ser un “chapuzas” en artística? Claramente, lo es y como conclusión de esto, deberíamos replantearnos la manera en que se contempla esta cuestión en el currículo (tanto LOE como LOMCE).

Este caso hizo que me plantease la idea de diversidad, y darme cuenta de que es permanente y necesaria en cualquier aula. Esto, unido a mi interés por la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, definió los hilos con que pretendo construir este TFG.

A lo largo de este trabajo se tratará los diferentes elementos. Se comenzará por la revisión de las diversas teorías artísticas y su implementación en la escuela. Las posibilidades que tenemos los docentes en el momento de tratar con los niños, trabajando por un lado la creatividad y la libertad, y por otro lado la transmisión de diversos valores a través de la expresión artística. Algo que también potenciará la formación de la personalidad de cada uno, unido siempre a esos valores, sobre todo los que tienen que ver con la convivencia y el respeto y valoración de los demás.

Todo esto implica también a la autoestima, ya que afectará en gran medida a la formación de esa personalidad, mientras que nuestro comportamiento como docentes influirá en la motivación.

De igual modo, pretendemos romper con los estereotipos (de género, de capacidad/discapacidad) y las ideas establecidas, los cuales también repercuten en el autoconcepto de la persona. Así que intentaremos profundizar en todos estos rasgos.

Posteriormente, expongo una propuesta de intervención en el aula, que aunque no me ha sido posible llevarla a cabo durante el período de prácticas, se apoya en la experiencia con la diversidad que he visto en las aulas. He elegido a cuatro artistas, dos hombres y dos mujeres, como punto de partida en cada actividad. Uno de ellos con problemas psíquicos, otros dos con discapacidad física y una cuarta con ambas discapacidades.

La diferencia no es un hecho que invalide ni descalifique, bien si nos referimos a diferencia de género o en el caso de que lo hagamos a personas con diversidad funcional. El problema es que debido a las ideas y estereotipos que conlleva nuestra sociedad, se tilda de incapaz a todo aquel que posee alguna diferencia palpable a primera vista; sin darnos la oportunidad a nosotros mismos de abrirnos a lo que cada uno nos puede ofrecer.

Por ello he visto necesario resaltar estas diferencias haciéndolo notar en los y las protagonistas de las actividades. Considero que ello hace crecer la sensibilidad y por tanto la transmisión de todos esos valores a los que queremos hacer frente.

Y precisamente porque es más palpable, se puede demostrar de una manera mucho más clara que la integración debe estar ahí, porque son personas que gracias a sus capacidades, han sabido aprovechar lo “malo” que tenían, para convertirlo en mejor.

2. OBJETIVOS DEL TFG

- Analizar la potencialidad del arte para desarrollar los valores de equidad de género y respeto a la diversidad funcional en las aulas de educación primaria
- Revisar las diversas teorías sobre arte y educación en relación con el desarrollo integral de niños y niñas
- Reflexionar sobre el trato y valor que se le da a la educación artística, contrastándolo con la importancia que tiene en el desarrollo durante la infancia.
- Apreciar la relación de diferentes elementos afectivos de la persona con la inculcación y transmisión de valores a través del arte.

- Comparar los posibles cambios de las teorías de Gardner a lo largo del tiempo, con las aportaciones de los artículos más recientes de los autores o profesionales actuales.
- Concienciarnos de que, respetando el currículo, podemos crear una enseñanza y un aprendizaje globalizador partiendo de la educación artística.
- Llevar a cabo una propuesta didáctica en la que se conciencien de que las personas con diferentes tipos de funcionalidad pueden tener las mismas capacidades, las mismas oportunidades y las mismas posibilidades en el ámbito artístico.
- Proponer una intervención didáctica que integre la diversidad y que respete de la igualdad de género.

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

Tras 4 años de formación considero que el principal objetivo del maestro/a debe ser formar y moldear a las personas que llevarán el mundo de aquí a unos años. Es responsabilidad de los centros y de los maestros educar personas como tal. Gente que adquiera unos valores para que puedan permitirse vivir en paz, con respeto hacia los demás y al entorno, lo cual en estos tiempos es excesiva y especialmente necesario.

El arte va ligado a la inculcación de estos valores de los que venimos hablando, tales como el respeto, confianza, espíritu crítico, aceptación, exteriorización de sentimientos, empatía... de uno mismo y de los demás, con el fin de que les lleve a encontrarse consigo mismos y así poder relacionarse pacíficamente con los demás y con el mundo.

Mis prácticas de 3.º curso fueron en Pedagogía terapéutica: un aula que atiende a todos los alumnos y alumnas (pertenecientes al centro) que tienen algún tipo de dificultad diferencia cognitiva o bien algún tipo de discapacidad de la misma índole: retrasos, dislexia, TDAH, rama de alzheimer, compensatoria por minorías étnicas o idioma, superdotación, hidrocefalia...eran algunas de las características de este alumnado. Se les sacaba individualmente o en grupos como mucho de 3 niños, en caso de que se les pudiese juntar por edad. Durante una hora diaria, se les saca de su aula habitual, en la

que cada niño y cada niña trabajaban con su material adaptado. Con lo que la diversidad se hace mucho más presente, permanente y destacada que en un aula ordinaria.

Se comprueba que los niños con algún tipo de discapacidad mental, aunque están incluidos en lo que es el ambiente normal del centro, cognitiva o intelectualmente no van al mismo un ritmo que se puede considerar normal, como los demás, pero no por ello esto su capacidad es menor en ámbitos como el arte y su expresión. Porque el arte es una forma de comunicarse, que pueden utilizar una persona sin ningún tipo de discapacidad o alguien que la tenga, ambos con el mismo objetivo de poder expresarse y comunicarse con el mundo.

Esto último es algo que me han hecho comprobar mi alumnado en las recientes prácticas de 4.º curso: 24 niños y niñas, todos muy diferentes, y con unas visiones muy distintas sobre las cosas. Estaríamos cometiendo un gran error si nos dejamos guiar por los libros de texto rígidamente. La escuela no es una fábrica de un modelo determinado de robot, sino un lugar donde se debe saber educar a cada uno con la misma disciplina y valores.

Según Carlos Martín Bravo (2009), nos encontramos con que se pone sobre la mesa el hecho de que la escuela debe contribuir al desarrollo pleno de la persona, lo cual implica el campo afectivo y social. Aprender a través de la manipulación y la experimentación, asegura el aprendizaje significativo; además de ser un tipo de enseñanza que sirve como puente entre ambos campos de la persona: el afectivo y el cognitivo.

El problema es que la escuela ha dejado de lado el explotar el ámbito de la creatividad porque cada vez se considera menos útil. Y esto deteriora, por parte de la escuela, ese desarrollo afectivo que, repetimos, es fundamental tratar en el centro.

Para lograr un futuro mejor es necesario tratar a niños y niñas como grupo, pero a la vez hacerlo de manera individual. Precisamente porque cada persona es diferente, y el fin de la educación en general es el de formar personas diferentes, explotar y potenciar las virtudes de cada uno y así enriquecerse los unos de los otros. La creatividad es también muy diversa y personal, con lo que como docentes, tenemos la responsabilidad de cubrir la necesidad de la atención individualizada dentro del aula con los alumnos.

La intención es mostrar que, además del aprendizaje de la enseñanza de valores, se puede transmitir a través del arte (entre otros), ya que este último está vinculado a las emociones. Ello conllevará a formar diferentes tipos y puntos de vista, y a la

eliminación de estereotipos e ideas establecidas, relacionadas del mismo modo con la idea del arte, como pueden ser las diferencias de género o la diversidad de discapacidades.

Hay concretamente 4 objetivos dentro del Título de Grado de Educación Primaria de la UVA, a la que pertenece la Facultad de Educación de Palencia, que se adaptan perfectamente a lo que se pretende con este trabajo:

8

5. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

Este es, para mi gusto, uno de los objetivos más importantes que hay que inculcar para formar personas tolerantes y respetuosas que sepan convivir dentro de la sociedad. Sin discriminar a nadie por sus condiciones físicas o culturales.

6. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.

Gran parte de los valores que se pueden y que pretendemos inculcar a través de arte, como ya hemos comentado, son valores que afectan a la convivencia y que, por tanto, colaboran en el desarrollo del día a día en la escuela y en el plan de convivencia del centro. Esto ayudará a que los pequeños se vayan acostumbrando a tratarse teniendo en cuenta estos elementos y con lo cual nos servirá también para resolver cualquier tipo de conflicto que pueda surgir.

Pero este objetivo continúa: *Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.*

La motivación y todos los elementos que se acaban de nombrar son especialmente importantes, ya que son la llave para fomentar el desarrollo de los pequeños, y se puede decir, que en todos los ámbitos de la vida del niño es así. El hecho de que el alumno vea

que el/la docente se preocupa por valorar la predisposición, las ganas ilusión y que valoramos su perfil creativo, provocará en niños y niñas las ganas de continuar. Y esas ganas de continuar abarcan no sólo la disciplina, sino la confianza y exigencia personal por hacerlo cada vez mejor.

Sin embargo, esto tiene que estar retroalimentado. Es decir, para provocar esto en nuestro alumnado, los primeros que debemos mostrar ilusión y confianza somos nosotros. De esta manera, lo primero que empezamos despertando en ellos son las ganas de trabajar, la ilusión, y la confianza en uno mismo (unida a la motivación, la cual conduce al autoconcepto forja su autoestima).

9

8. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

La educación democrática implica libertad de expresión, educar a cada uno aportándoles la libertad de formar su propia personalidad. Esto conlleva a las diferentes formas de pensar y opinar que, como hemos hablado en el objetivo anterior, atendemos y valoramos todas, lo que acabamos incitando es que los futuros ciudadanos y ciudadanas y “dueños” de las riendas de la sociedad futura, hagan por enriquecerse y colaborar. Enriquecerse y colaborar: son actitudes totalmente activas dentro de la sociedad.

Volvemos al comienzo. ¿Qué es lo que hace activa a la sociedad? La educación que recibe. Y la creatividad y el arte enseñan a ver las cosas de otras maneras, con lo que podemos darle la importancia a esta materia, de educar a los niños en las miradas, en las opiniones y transmisión de valores. Todo ello, comienza en la enseñanza escolar.

9. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes y valores.

El punto 8 termina por hacer crecer en los niños un sentido crítico y responsable para llevar a cabo el diálogo en caso de conflicto, y lo suficientemente autónomas como para saber expresar las opiniones propias al igual que comprender y aceptar las de los demás.

De la misma manera, quiero demostrar que el arte es una materia a la que nuestro sistema educativo no da la importancia que debiera, ya que es, como digo, es fundamental para la personalidad y la convivencia, tanto individual como colectiva.

Ahora, los nuevos docentes, debemos familiarizarnos de nuevo con esa creatividad para poder transmitirla sin olvidarnos de la disciplina.

3.1. LOE y LOMCE

Cabe destacar las diferencias que existen entre la ley que ya tenemos (LOE) y la que está entrando en vigor a partir de este año 2014-2015 y que todavía está en proceso de establecerse por completo (LOMCE):

LOE

ORDEN ECI 2211/2007 del 20 de julio

“La educación artística favorece el desarrollo de la atención, estimula la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad” (ORDEN ECI 2211/2007, p. 31509)

Intenta ya desde la introducción fusionar música y artística, algo que considero un error, tanto por experiencia personal como siguiendo las teorías Howard Gardner (1983), quien deja claro que pertenecen a dos tipos de inteligencia diferentes y que no tiene por qué concentrarse ambas inteligencias en una misma mente. Con que de esta manera, lo que hacemos es perjudicar una a la otra (tanto de una manera académica como actitudinal).

Cierto es que en una frase concreta, aclara de una forma muy superficial que ambas materias se complementan pero que cada una tiene sus peculiaridades y características específicas (ORDEN ECI 2211/2007, p. 31509).

Uno de los objetivos que nos enseñan a tener en cuenta como docentes a la hora de trabajar, es que todas las áreas se deben complementar, es decir, fomentar el aprendizaje globalizador. De esta forma y siguiendo este patrón, todas las asignaturas son piezas de

un puzzle completo, a pesar de que al mismo tiempo están claramente discriminadas. ¿Por qué no es igual con artística y música, si se imparten a horas distintas en el horario y con maestros diferentes? Los dos son medios de expresión, pero diferenciados.

Para ello está el apartado Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas, “Cultural y artística, ayudando al alumno a iniciarse en la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás (...) La creatividad exige autonomía” (ORDEN ECI 2211/2007, p. 31510).

11

En cuanto a los objetivos comprendidos en el área de la educación artística, nos habla de “adquirir técnicas específicas para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos”, también, de observar y prestar atención al mundo que nos rodea, y tomar el arte como una manera de aprender a comprenderlo y así formar el gusto propio de cada niño. De la misma manera, se vincula la autoconfianza, con esa expresión personal, además de “aprender a recibir y expresar críticas y opiniones”. (ORDEN ECI 2211/2007, p. 31511).

El arte lleva consigo unas bases de carácter pedagógico (que se explicarán más adelante) y que justifican los diferentes fines dentro de la educación y para el desarrollo y la vida de la persona.

LOMCE

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre

El primer cambio que nos encontramos en esta nueva ley, que el próximo curso entra en vigor de manera completa, es que las competencias básicas han cambiado; la competencia Cultural y artística se ha suprimido, para dar paso a una nueva llamada “Conciencia y expresiones culturales”, acompañada de otra competencia denominada “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”.

Damos por hecho entonces, que ahora, la competencia artística se encuentra comprendida entre ambas competencias nombradas, y que música y artística siguen permaneciendo unidas.

Un punto a destacar es que lo artístico y cultural no aparece en la lista de las competencias básicas: “Se potenciará el desarrollo de la lingüística, y de la matemática, ciencias y tecnología”. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, p. 19352).

Es decir, que actualmente, a modo de nota, considera que las diferentes materias no son igual de importantes, sino que están claramente jerarquizadas. Y precisamente los aspectos artísticos y culturales pierden peso en esta ley. Se mantiene la unión artística-música, y se justifica con el hecho de que ambas tienen la intención de la comunicación y el disfrute.

Dentro de los contenidos que se sugieren, el 4.1 del Bloque 2:

“Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de sus ideas, eligiendo lo que mejor se adecua a sus propósitos, sin utilizar estereotipos y siendo capaz de compartir con sus compañeros” (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre p. 55172).

Dicho contenido es uno de los propósitos del presente trabajo. Pero para que esto se produzca, el papel del maestro adquiere gran importancia y responsabilidad, ya que debe ejercer de guía, proporcionar al alumnado los códigos precisos e idóneos para que los niños y las niñas sean capaces de poderlo llevar adelante.

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ANTECEDENTES

Según la RAE “El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. Por ello, en la etapa escolar es un elemento creativo que ayuda al niño a desarrollar sus emociones y sentimientos, a la vez que las diversas personalidades de los niños y niñas, junto con las diferentes maneras de pensar y que comienzan a tomar forma y estructura rígida en la etapa de la educación primaria.

No obstante, resulta curioso que, a pesar de esta afirmación, podemos comprobar que actualmente la idea de arte está en un segundo plano dentro de la educación; tanto la norma (como se ha destacado anteriormente) como la mayoría del profesorado lo tiene por algo secundario en el currículo, algo que hay que dar, que no es demasiado importante. Además, en gran parte de los casos se imparte siguiendo unos patrones marcados.

Carlos Martín Bravo (2010) afirma que “La escuela convencional no cubre las necesidades de la educación creativa”.

Sin embargo, el arte en el ámbito adulto lo conocemos como una manera que tenemos los humanos de expresar nuestros sentimientos y nuestros diferentes puntos de vista, preocupaciones, miedos, creencias e incluso alegrías. En definitiva, ideas y formas de ver la vida. Si esto es así, es porque damos la razón al arte en que para que realmente sea arte tiene que ser subjetivo. Entonces, ¿por qué pretendemos en las escuelas que los trabajos de artística estén cortados por un mismo patrón? ¿Por qué lo tenemos apartado del resto de las asignaturas si nos puede servir como un gran medio para el desarrollo cognitivo y creativo del pequeño y realizar a su vez una enseñanza interdisciplinar?

4.1. RELACIONES ENTRE ARTE Y EDUCACIÓN: PARTIENDO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Las teorías sobre las bases pedagógicas del arte y a las que nos venimos refiriendo se agrupan generalmente en las tres que a continuación se enuncian, para posteriormente explicarlas con mayor detenimiento¹:

1. Tendencia cognitiva: en la que cabe destacar a Howard Gardner y Rudolf Arnheim. Esta tendencia se centra en lo que implica en arte en cuanto al conocimiento, dada “la compleja red de procesos intelectuales que implica su realización y apreciación”.

¹ Tomado del esquema de *Bases pedagógicas para la educación artística*: <http://es.scribd.com/doc/31457338/Teorias-Educacion-Artistica#scribd> consultado 2/6/2015

2. Tendencia expresiva: en la que destacan nombres como Herbert Read y Jean Piaget. En este caso nos centramos más en cómo influye el arte a la hora de exteriorizar los sentimientos.
3. Tendencia postmoderna: en la que destaca Arthur Efland. Es la base más reciente y la que se plantea una correspondencia con los nuevos tiempos, una “actualización” de las manifestaciones artísticas y las nuevas situaciones sociales.

Partamos de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983) para comenzar a tratar el primer grupo de teorías pedagógicas sobre arte y educación. Según él, no hay sólo una forma de inteligencia, sino varias y en cada individuo puede predominar una o varias de ellas. Los diferentes tipos de inteligencia son:

- Lógico-matemática.
- Lingüística.
- Musical.
- Espacial. Los que se caracterizan por esta inteligencia suelen prestar atención al diseño de los dibujos y buscan el equilibrio. Les resulta más fácil leer mapas que textos escritos y suelen ser soñadores. El dibujo es para ellos una manera completa de comunicarse. Nos detenemos en ésta porque es la que está más relacionada con las artes plásticas y visuales, eje sobre el que se basa este trabajo.
- Corporal.
- Intrapersonal.
- Interpersonal.
- Naturalista.

Podemos apreciar claramente que Gardner diferencia perfectamente la inteligencia espacial de la musical.

4.1.1. 1º base pedagógica: tendencia cognitiva

El tema en el que Gardner se centra es en el de poder fusionar la enseñanza de la cultura, la inculcación de valores y el desarrollo de la personalidad a partir de lo cognitivo. Lo que nos lleva a profundizar en esa primera base pedagógica: la tendencia cognitiva:

Uno de los problemas que presenta el arte con respecto a las aulas, es que se concibe como un talento innato y no como una materia en la que entran procesos mentales e intelectuales, ya que al fin y al cabo es la mejor herramienta para educar la mirada. Gardner considera el arte como una actividad de la mente.

El arte está profundamente influido por la cultura en la que nos encontramos, con lo que es un medio idóneo para forjar las diferentes maneras de pensar y de sentir de cada persona.

Podemos extrapolar la creatividad a las demás materias curriculares, ya que el arte entra en la inteligencia espacial, y ello se caracteriza por la capacidad de manipular los objetos en el espacio, es decir, por la experimentación.

Está comprobado que es muy beneficioso para los pequeños introducirles a cualquier tipo nuevo de conocimiento a través de la manipulación y la experimentación (a través del juego, buscando su propia información...) con materiales cercanos a su vida cotidiana y que ellos puedan manipular, favorece el entendimiento.

Si partimos de la idea de que la inteligencia espacial, vinculada a lo artístico, es entendida como un modo de expresión subjetiva y comunicativa, deberíamos entender también que es una oportunidad perfecta para la inculcación de valores de una forma totalmente inconsciente, tanto a través del papel o pequeñas esculturas o figuras, como el mismo compañerismo y el ambiente en clase. De la que todos pueden aprender y enriquecerse.

Por tanto, estaríamos transversalizando una materia que la sociedad tiene en baja consideración con unos contenidos completamente esenciales para el desarrollo del niño y que no tiene cabida en el contenido del currículo formal explícitamente².

² Gardner, Howard (1994). *Educación artística y desarrollo humano*.

Volvemos a Howard Gardner, esta vez con su obra *Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la realidad* (1997), en el que afirma que para ser considerado como “artista” había que adquirir la habilidad artística, y el reconocimiento de la misma era resultado de un trabajo duro durante años, que primero te llevaba a ser aprendiz, después oficial, y pasando por la categoría de experto para poder llegar a denominarse maestro y catalogarse de artista.

Hacer de cada alumno o alumna un artista no es, sin embargo el objetivo de la educación, pues como dice Bettelheim “se necesita una mente madura y una gran cantidad de experiencia vital para mantener en uno mismo la visión de un mundo mejor, en el cual el artista se empeña y le da cuerpo a través de la experiencia estética”. (Bettelheim, 1964, p. 52).³

Sin embargo en la escuela es posible ir dando la importancia y atención que requiere la creatividad atendiendo a las potencialidades del niño/a, lo que hace que vayamos viendo en ello dichas habilidades.

Gardner (1983) afirma que cuando los pequeños se encuentran en la etapa temprana de Primaria (1.º ciclo o primera etapa según la LOMCE) se fijan en las situaciones o en los detalles de una manera literal, con lo que existe el peligro de que la creatividad comienza a disminuir, y más rápido aún si esta no se ve potenciada. La capacidad de crecimiento creativo va unido al desarrollo de la mente humana, pero la creatividad es más libre en los pequeños, quienes también poseen unas ideas menos estereotipadas.

Debemos aprovechar la libertad de esa creatividad para hacerles conscientes y partícipes de los beneficios que nos aportan a los demás las diferencias de nuestros semejantes, ampliando y validando todas las maneras posibles de conocer y de acercarse a uno mismo y a lo externo.

El maestro debe establecer el clima y el ambiente para que el talento innato de cada niño se pueda desarrollar en su totalidad, mientras que sin esto, no podrá llegar a nada. Para los niveles creativos no hay unas reglas establecidas o unos estándares que reflejen la manera en la que se desarrolla la mente del niño. Algo del todo independiente de crecimientos

³ Tomado de López Fdz. Cao, M. (2015): *Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis*. Editorial Fundamentos, p. 1 y 4

físicos o de cualquier tipo de déficit, tanto físico como mental (López Fernández Cao, 2006).

Bien es cierto que Piaget por ejemplo, estudia esa correspondencia entre desarrollo cognitivo y emocional, y el avance de la edad. Él en concreto se centra en la expresión (2.ª base pedagógica), porque el desarrollo artístico no se produce de la misma forma. Las personas con algún tipo de déficit (físico o mental) son totalmente capaces de poseer esta virtud de igual manera que las personas que no presentan ningún hándicap de esta índole.

4.2. ESCUELA Y CREATIVIDAD

Venimos hablando de la creatividad... pero, ¿qué es? La creatividad es la cualidad que posee una persona para producir una determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual⁴.

Gardner (1994) habla ya de la privación de la creatividad en las escuelas, porque domina la tendencia entre el profesorado y, en consecuencia, el alumnado de reproducir lo establecido en los libros de texto.

Situemos al alumnado en base a las diferentes clasificaciones que hace Piaget en cuanto a la infancia del niño, en 4 estadios de carácter cognitivo, y que recoge el libro de Howard Gardner (1997) *Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la realidad*,

Período sensomotriz: los dos primeros años

Período preoperacional: de los dos a los siete años.

Período de las operaciones concretas: de los siete hasta los doce.

Período de las operaciones formales: a partir de los doce años en adelante.

Quedémonos con las dos del medio, las cuales establecen la edad que propondré en el diseño de intervención. El niño en la etapa de las operaciones concretas empieza a tomar conciencia de la realidad, a dejar de lado su visión interna para abrirse a esa

⁴ Martín Bravo, Carlos (2010). *Psicología de la educación para docentes*.

realidad. Con lo que dándole la libertad de creación se puede apreciar a través de la observación si tiene capacidad creativa y ver los medios para desarrollarla.

Y precisamente esta es la etapa en la que comienza la enseñanza social. Por eso es importante tomarlo como herramienta a partir de este momento y utilizarlo en la educación en valores.

“La destreza técnica del niño debe desarrollarse hasta alcanzar un nivel lo suficientemente elevado para que su trabajo sea objetivamente meritorio.”
(Gardner, 1997).

Piaget concibe la estética como una guía para ordenar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones. Lo que el niño representa en un momento determinado, es lo que tiene en su cabeza en ese momento y que necesita exteriorizar.

4.2.1. 2º base pedagógica: tendencia expresiva: el arte como expresión

Herberd Read es uno de los autores que destacan en esta segunda base. Opina que el arte es una manera de liberar el espíritu y que, por ese mismo motivo, no hay otra manera de entenderlo que a través de la espontaneidad y dejando fluir los sentimientos que guardamos más profundos. Esto debe estar unido a la forma de percibir las cosas externas de cada persona, ya que así, podremos expresarnos de una manera espontánea e individual que nos conecte con el exterior⁵. En el contexto escolar, toma el arte como un ámbito idóneo para el aprendizaje de la expresión de sentimientos.

Jean Piaget es el otro autor que destaca junto al anterior. Para profundizar en este apartado, nos preguntamos qué pueden tener en común el artista y el niño o niña. Desde la década de 1970, la principal respuesta y la más importante es la manifestación de sentimientos y emociones expresadas desde la subjetividad y con una base más o menos espontánea.

Por eso destacamos a Piaget en este epígrafe, ya que a raíz de sus teorías en cuanto a su desarrollo, le lleva a interesarse en las diferentes maneras de expresión en las distintas

⁵ Tomado del esquema de *Bases pedagógicas para la educación artística*:
<http://es.scribd.com/doc/31457338/Teorias-Educacion-Artistica#scribd> consultado 2/6/2015

edades y en el ámbito del arte. Se ocupa más del aspecto el arte aplicado en la escuela y su correspondencia con el desarrollo cognitivo y emocional del niño y la niña dentro del aula.

En esa misma línea Marian López Fernández Cao (2006), en su artículo *Cognición, emoción y educación: el derecho a la experiencia mediante el arte*, critica que se ha “apartado” la educación artística o se le da menos relevancia porque la educación moderna no tiene cabida para nada más que para el pensamiento racional, con lo que, por tanto, el tema de las emociones debe ser apartado en cierta manera: “*La educación moderna ha olvidado las emociones para centrarse casi exclusivamente en el desarrollo del pensamiento racional y en el método científico como forma de conocer el mundo*”. Las áreas únicamente racionales nos alejan de la emoción, lo cual hace que la persona se encuentre dividida, no sepa relacionar razón y emoción ni entender o controlar estas últimas (López Fernández Cao, 2006).

El papel expresivo del arte permitiría tratar aspecto como los estereotipos de género, debido a que al hombre se le asigna la dura prohibición de poder mostrar verbalmente sus sentimientos, teniendo que ceñirse solamente a la razón (López Fernández Cao, 2006).

4.3. ESTÉTICA Y ESTEREOTIPOS

Comencemos acercarnos a la definición de estereotipo. Es un enunciado sencillo, un cliché del que se han obtenido un sinnúmero de copias. Es un esquema fijo que no requiere participación activa del intérprete, sino su reconocimiento inmediato.

Los estereotipos marcan el límite a la imaginación y a la creatividad, con lo que es esencial romper con ellos y aprovechar esa libertad de creación de nuestros pequeños.

Generalmente el estereotipo hace que niños y niñas representen una imagen del entorno que tiene una relación muy debilitada con la realidad, es una representación esquemática en que poco interviene la observación/percepción y la inteligencia.

Si el concepto de estereotipo se refiere a colectivos sociales generalmente propone explicaciones y creencias simples que no siempre se sustentan en la realidad. Sin embargo, también de adultos nos aferramos a los estereotipos, (idea de genio

androcéntrica, discapacidades concebidas como incapacitantes para todo...). Necesitamos romper estos estereotipos con el fin de crear esa sociedad abierta de la que venimos hablando, lo cual va de la mano con esa educación en valores en general, y a través de las diversas manifestaciones artísticas en el caso del área de la educación artística.

Un factor de los que en este trabajo se tratan está íntimamente relacionado con los estereotipos: ¿A quién se ha asociado la creación del arte durante toda la historia de la humanidad hasta nuestros días?, al hombre.

20

Las mujeres siempre se han tomado como modelos, para ser representadas por y bajo su visión. Tanto para hombres como para la mayoría de las mujeres (debido a su educación) pensar en cambiar las tornas era completamente inviable. Se consideraba que “el medio natural de las mujeres era lo íntimo y lo privado”. Alario Trigueros, Mª Teresa, (2000).

A partir de la década de 1980 se desarrolla la 3° de las bases pedagógicas del el arte, que incorpora factores sociales.

4.3.1. 3° base pedagógica: la tendencia postmoderna

La tendencia postmoderna en arte surge en la década de los 80 del pasado siglo y cuestiona conceptos como evolución o vanguardia. Desde este momento se ve necesario cuestionarse los valores de nuestra sociedad y cultura con la intención de responder a los nuevos tiempos y a la evolución de los mismos.

Algunos teóricos como A. D. Efland (1996) plantean la necesidad de introducir nuevas cuestiones como la valoración del arte de las mujeres y de los grupos marginados. Se ha llegado a la conclusión de que la manera de llevar a cabo lo que proponemos es “apartando” de algún manera los cánones y estereotipos respecto a estos grupos, a la vez que valorar la originalidad y apreciando la individualidad de los artistas. El objetivo es que esto traiga consigo una igualdad entre las diferentes personas.

Esto ha conllevado a que se descubran o revise la obra de muchos/as artistas que se habían quedado en el olvido; por ejemplo, la valoración del arte de las mujeres y/o de los grupos marginados.

Las 3 bases pedagógicas no han de verse como separadas y/o antagónicas, sino como complementarias en el campo educativo, el cual relaciona el desarrollo cognitivo con las emociones, su expresión y la interacción mediante las mismas, con la inculcación de valores y la idea de llevar a cabo la inclusión tanto en la escuela como en la sociedad.

21

En este sentido Marian López Fernández Cao (2009) establece la equidad entre géneros como uno de los principios de su proyecto *Educación, Creación e igualdad*:

“Las mujeres y los hombres de todas las geografías y tiempos, han sido sujetos creadores de la Historia y crítica del arte. Es necesario deconstruir las dicotomías duales excluyentes y resignificarlas.”

¿Cómo ligamos esta cuestión a la enseñanza artística? En que si esto nos queda claro, estamos inculcando el valor de la igualdad de género, aunque al mismo tiempo, la valoración del enriquecimiento de la diferencia, ya que todos podemos crecer y avanzar aprendiendo de las maneras de pensar y de ver las cosas de todos los demás. Y lo mismo pasa con las personas con diversidad funcional, que son igual de capaces que cualquier otra persona sin este tipo de dificultades.

Por ejemplo, elaborando este trabajo, ha sido sorprendente descubrir que, según algunos autores, en el caso de Van Gogh, se le diagnosticó esquizofrenia, (aunque posteriormente se ha hablado de otras enfermedades mentales, como la bipolaridad), y que ésta podría haber provocado un aumento de su capacidad expresiva y talento artístico. Lo único que tenemos por cierto es que sus obras cambiaban radicalmente dependiendo de su estado de ánimo o momento en el que se encontrase, y que sus obras más valoradas fueron realizadas en períodos de crisis.

La persona con esquizofrenia es extremadamente sensible, y su enfermedad lo que hace es proteger a la mente de la persona contra las situaciones del mundo exterior y real que les pueda resultar amenazantes. Esto obviamente altera su relación con ese mundo exterior. La estructura y las formas son mucho más básicas en su mente, lo que podría explicar el estilo tan personal en sus obras. Van Gogh, cuya vida y obra trataremos en la intervención en el aula, pintaba las formas con un espontáneo movimiento o

comportamiento motor (en este caso de la mano), que dan a algunas de sus obras una sensación de turbulencia. Sus ondulaciones no muestran ningún sentido aparente, como se ve en uno de los últimos cuadros que pintó poco antes de suicidarse⁶.

Van Gogh; *Paisaje con árboles*, 1890

Una vez aquí, y partiendo de la idea de que cualquier niño/a es válido y merecedor de nuestra atención por su potencial creativo, entramos en lo que se va a basar mayoritariamente nuestro proyecto: en la importancia que tiene dar más relevancia a la educación artística como método de correcto desarrollo cognitivo, elemento de comunicación emocional y para el desarrollo de destrezas y habilidades, posibilitando del trabajo con diferentes valores éticos y morales.

Bien es cierto que para impartir en las escuelas tareas diferentes para cada alumno, actualmente es del todo imposible, sin embargo, es conveniente aceptar la posibilidad de un “patrón abierto”; es decir, que cada obra o trabajo que se realice, tenga la oportunidad de que cada niños aporte su rasgo creativo y apliquemos las teorías de Gardner, dejándoles claro que hay diferentes maneras de llegar a la misma meta.

Hasta ahora, y salvo excepciones, esto último no ha sido posible, ya que siempre se ha marcado un modelo determinado como correcto y no se ha dado cabida a nuevas ideas. Por tanto, poco a poco y de una manera inconsciente, hemos entrado en una espiral

⁶ Arnheim, Rudolf (1992). *Ensayos para rescatar el arte*.

sobre la rutina y también hemos cogido un miedo a lo diferente. (López Fernández Cao, 2006).

La creatividad y el arte son básicos para un desarrollo armónico, uniendo emoción, razón y respeto a la diferencia en la creación. Al unir todo, tenemos como resultado el hecho de crear. Dentro de la creatividad de cada uno, podemos descubrir los conflictos de la persona, preocupaciones y miedos, además de sueños y rasgos positivos. Esos conflictos que son exteriorizados, se puede encontrar también el origen y la solución a los mismos; a pesar de que este es un punto donde debería intentar también la disciplina de la psicología como ayuda para su comprensión.

Tomando el mismo artículo de Marián López Fernández Cao (2006), vemos que atrevernos a representar nuestra visión implica tomar partido sobre la realidad en la que vivimos. Es una forma de poder hablar, de poder expresar de una manera directa aquello que provoca un rechazo en la sociedad. Y ya no solo entendido como un método de expresión y exteriorización, sino también como un medio de interacción con los demás.

En el libro *Principios, educación, creación e igualdad* (2009), Marian López Fernández Cao, que participa de la pedagogía crítica aplicada al arte, habla de que éste puede sacarnos de nuestra rutina habitual para reencontrarnos con nuestros propios sentimientos y la comprensión de los mismos. Y de la misma manera que nos acostumbra a lo que no es tan habitual y nos ofrece enfrentarnos a experimentar nuevos sentimientos y experiencias. También nos ayuda a conectar con los sueños y nuestra inconsciencia.

Uno de los objetivos que persigue el arte en sí es el de lograr la empatía, la comprensión del otro. Expresar lo que cada uno siente y lo que siente la sociedad de forma global.

La maestra y el maestro no son meros instructores ya que, aunque la habilidad artística o la capacidad creativa de cada uno es diferente, y no queremos inculcar nuestras propias maneras de ver la vida, hemos de servir de guía para que nuestro alumnado sean capaces de crear la suya libremente, incluso de reeducar nuestra mirada como adultos.

De esta forma, a la vez que enseñamos arte, transmitimos valores, tales como el respeto, tolerancia, aceptación de la diferencia, ayuda, motivación, espíritu crítico, formación y consolidación de las distintas personalidades...

Todo esto contribuirá a esos valores y la ruptura de estereotipos, siendo válidos otros resultados que no acojan las ideas establecidas, sino los sentimientos y las maneras de pensar, con lo que el autoconcepto de cada persona también aumentará.

Por tanto, nos damos cuenta que estas tres bases pedagógicas que conforman el arte están estrechamente unidas y que a la vez, lo están también con el arte y la transmisión de valores, sobre todo los que incumben a las emociones.

5. METODOLOGÍA DEL TFG

Desde el primer momento tuve claro que quería centrarme en un trabajo de final de grado que tuviese que ver con las emociones y los valores. El arte es una disciplina que me gusta mucho a pesar de haberla descubierto realmente tarde. Quizá por lo que se ha explicado en el trabajo; es un tema que hasta hace muy poco (y todavía ahora) no se veía útil. Y una vez que se muestra en la escuela la única exigencia en las producciones del alumnado es seguir un patrón determinado, de tal manera que el resultado eran copias unos de otros.

Me interesaba centrarme en la inclusión de niños y niñas con NEEs (necesidades educativas especiales), con carácter recíproco, es decir, creamos ese ambiente de inclusión a la vez que nosotros nos beneficiamos y enriquecemos de sus capacidades “especiales”.

Autores como Piaget o Gardner no podían faltar si queríamos llevar el trabajo en esta línea, aunque he descubierto otros autores y pedagogos que han sido de gran ayuda, como Marian López Fernández Cao o Rudolf Arnheim entre otros.

El método que se ha llevado a cabo en esta investigación ha sido cualitativo (ya que no hacemos uso de ningún dato numérico o cuantitativo) y teórico (debido a que no lo he podido llevar a cabo en mi período de prácticas de la manera profunda que me hubiese gustado), revisando autores destacados en esa unión entre arte y educación y elaborando un repaso bibliográfico de dichos autores destacados, sobre todo pertenecientes al siglo XX.

Se ha tomado como línea central la teoría de las bases pedagógicas del arte, ya que por separado aportan mucha información, pero unidas las tres tendencias conforman la realidad de la finalidad del arte. Esto ya está estrechamente relacionado con la educación, solo que se ha querido reflejar la necesidad de llevarlo a la escuela de un modo que se salga de lo que tenemos estipulado. La tercera tendencia, la cual conlleva la rotura de estereotipos para ir a la par que la sociedad y la necesidad de la evolución de la misma, es esencial tanto para conocer, comprender el arte y expresarse a través de él.

La propuesta de intervención es un supuesto, ya que no me fue posible aplicar una Unidad Didáctica durante el período de prácticas. La línea principal está de dicha propuesta se refleja en los artistas escogidos, y en esa intención de hacernos conscientes de que son igualmente válidos que los demás. Para ellos nos apoyamos en las teorías analizadas con la finalidad de romper estereotipos.

El título del presente trabajo es: “Trabajar la diversidad a través del arte”. Así, se quiere concienciar a las futuras generaciones de que todas las personas somos distintas.

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

¿Cómo podemos incrementar la aceptación hacia la diversidad?

Estas actividades solamente son propuestas, ya que no las he podido llevar a cabo durante mi período de prácticas. Con lo que la planificación y la temporalización no es exacta, sino aproximada. Para ello he tomado como referencia los resultados sobre otras actividades plásticas durante mi tiempo de prácticas, además de tener en cuenta mi experiencia con ellos/as en el interior del aula y su forma de trabajar tanto en el área de plástica como en las demás.

6.1. CONTEXTO

El aula sobre el que haremos el supuesto para la presente propuesta de intervención será un aula ordinaria, de unos 24/26 alumnos, en 2.º curso de Educación Primaria (1.º ciclo o primera etapa).

El espacio del aula será bastante amplio a pesar de que el alumnado estará colocado por grupos de unos 4/6 niños y niñas, de tal manera que tengan más espacio en cuanto a las mesas y no haya que moverles para la realización de determinadas tareas grupales (sobre todo a la hora de comenzar con los distintos autores que les presentaremos). Pero en ningún momento necesitaremos otro espacio que no sea el aula ordinaria.

Esta distribución en el aula también nos permitirá que compartan los diferentes materiales con los que trabajar; y de esa manera estamos también desarrollando otro valor para la convivencia y esa resolución pacífica de conflictos que buscamos.

Son niños pequeños, pero ya a los 7 años, (camino de los 8) empiezan a adentrarse de una manera un poco menos simbólica en el mundo real (período de las operaciones concretas de Piaget).

La personalidad es algo que comienza a forjarse ahora. Al encontrarse en esta edad, todavía no son capaces de compararse con los semejantes, sino que se centran primero en conocerse a sí mismos, sobre todo a nivel físico, con lo que empiezan a priorizar este aspecto y a situar los gustos sobre el cuerpo propio.

Así, podremos vincular la asignatura de la educación artística principalmente con el área de lengua (a través de las tareas grupales donde haya que dialogar y expresarse) y con el área de conocimiento del medio natural y social (mediante el que podemos extender el mundo del arte a los museos, enseñarles lo que son y conseguir que adquieran a valorar nuestro patrimonio).

Precisaremos de disponer de pizarra digital con el fin de poderles introducir temas desde vídeos adaptados a su edad, y se tratará el conocimiento propio de la mano de la experimentación.

6.2. OBJETIVOS

- Fomentar la integración de todas las personas utilizando la educación artística como medio.
- Sensibilizar al alumnado en los valores de respeto al otro, básico y fundamental en la convivencia con los demás.
- Familiarizar al alumnado con la vida y la obra de algunos artistas de ambos sexos que presentan ciertas peculiaridades físicas o psíquicas, aprendiendo a valorar sus trabajos, logrando un aprendizaje que vaya más allá de lo meramente conceptual.
- Buscar que niños y niñas se identifiquen como persona para encontrar su propia personalidad con ayuda de la creación artística
- Analizar el porqué de las distintas elaboraciones, conocernos a nosotros mismos.
- Respetar a los demás por encima de sus condiciones físicas o mentales.
- Valorar de igual modo las obras de hombres y mujeres, ya que todas nos fueron necesarias para el avance conjunto de una sociedad.
- Aumentar su independencia y seguridad en sí mismos a la hora de modificar y elaborar sus propias creaciones.
- Hacer comprender a los niños que todos somos diferentes pero exactos a la hora de sentir y de necesitar expresar esos sentimientos de una u otra manera.
- Hacer ver que nadie está por encima de nadie cuando hablamos sobre todo de características físicas, ya sean de género, discapacidad, etnia, cultura...
- Comprender y aceptar las peculiaridades de uno mismo y del otro.
- Saber aprovechar lo que podemos tomar como negativo tanto nuestro como de los demás, sacarlo partido y convertirlo en elementos positivos.
- Aceptar a los demás y a nosotros mismos tal y como somos.
- Fomentar el espíritu crítico y el aprendizaje significativo, entre otros tipos de aprendizaje.

6.3. ACTIVIDADES

Las 4 actividades van a tener la misma estructura, aunque trabajadas e introducidas de manera diferente. Haciendo alusión a las diferencias de género, y en contra a la idea de genio establecida, he escogido como protagonistas a dos hombres y dos mujeres, ya que ellas también fueron muy relevantes y es necesario conocerlas para equilibrar esa igualdad de la que hablamos.

28

Por otra parte, los 4 artistas escogidos tienen algo en común. Todos tienen algún déficit, bien físico o bien mental. Me ha parecido muy buen método para demostrar a unos alumnos de 2.º de Primaria, los cuales todavía son pequeños y están abiertos a lo que la vida les pueda ofrecer, que las discapacidades no están reñidas con las genialidades, que también los y las artistas también lo pasan mal, y sienten igual que nosotros y tienen muchas cosas que ofrecernos. Un mensaje en el que apenas hará falta profundizar, ya que al trabajar sobre ellos, les estamos inculcando todo esto. Y creo que la mejor forma de que vean a estas personas como cualquier otra o enriquecedoras para todos, es si nosotros como docentes tampoco estacamos de una manera excesiva sus problemas. Simplemente lo que les pasa, con la mayor normalidad.

Para ello empezaremos relatándoles lo que Marian López Fernández Cao (2009) denomina como vidas situadas, o un resumen de la biografía del artista. La intención es que en todo momento sean conscientes de que estas personas que trabajamos, en realidad son como ellos.

Mientras que en un relato de vida se trata de contar o describir todos los acontecimientos que se suceden en la vida de una persona determinada, la vida situada consiste en que de ese relato de vida, solamente se coge una parte en concreto, la que más nos interesa para usarla de algún modo. En nuestro caso, queremos marcar una serie de acontecimientos (que no todos) que hayan sido determinantes para la influencia en el arte de la persona tratada y además esas 4 vidas situadas cumplan el objetivo que nos planteamos: el de hacerles conscientes que las condiciones físicas o mentales no son motivo de discriminación o falta de talento. Del mismo modo, el hablarles de estos sucesos en la vida de los autores, estamos potenciando una empatía⁷ que conectará

⁷ López Fernández Cao, Marian (2014). “Aplicando metodologías feministas para analizar la creación: propuestas en educación artística desde la experiencia de las mujeres”.

ambas vidas y que hará que el pequeño o la pequeña comprenda de una forma mucho más sencilla lo que le pasaba al autor en el momento de la realización de la obra.

6.3.1. ¿Cómo soy? Frida Kahlo Calderón

6.3.1.1. En qué consiste

29

Nos basaremos en la vida de Frida Kahlo, una mujer que nació sana físicamente pero una enfermedad y un accidente la condicionó la vida. Sin embargo, su fuerte personalidad nunca se desvaneció, sino que sacó a la superficie sus dotes artísticas debido a la convalecencia de todos sus problemas. Así que supo sacar, aprovechar y desarrollar su punto fuerte y su virtud de todo lo malo que la había sucedido. Era muy consciente y objetiva con sus limitaciones y sus condiciones físicas, con lo que buena parte de su obra eran mensajes “escondidos” tras sus autorretratos.

Trabajaremos el concepto de autorretrato. La intención es que se conozcan físicamente y se acepten y vayan familiarizando con las realidades de sus físicos. Y una vez más sepan sacar provecho de algún rasgo que les pueda identificar de una manera única. Frida Kahlo, por ejemplo, sacaba partido de sus cejas, las que pintaba en forma de alas de pájaro. A menudo solía representar a su alrededor plantas, animales o muñecas, las cuales representaban los hijos que nunca pudo tener.

Nos basamos en ella, como ya digo, en los autorretratos, en las maneras de aceptarse y verse a uno mismo.

Siempre tenemos que tener presente que son niños que empiezan ahora a conocerse y a ser consciente de ellos mismos en todos los sentidos, con lo que nosotros como docentes también debemos ajustarnos a sus realidades tanto referidas a la edad, como a sus habilidades motrices.

6.3.1.2. Objetivos

- Aprender a expresar sentimientos y emociones, así como respeto y aceptación por uno mismo y por los demás.
- Concienciar a los alumnos de que se debe diferenciar el físico de la persona en sí.
- Tomar conciencia de su propio físico y ajustarse a la realidad.

- Tener criterio para elegir el soporte a utilizar.
- Despertar la motivación en los alumnos con ayuda de la libertad que les damos en los materiales.
- Potenciar actitudes de inclusión, colaboración, cuidado, valoración de lo cotidiano...

6.3.1.3. Biografía

Comenzaremos comentándoles la vida de esta pintora mexicana, a modo de “vida situada”, hablando sobre su peculiaridad y fusionándola a su vez con esa conexión de esto anterior hacia el arte:

Frida Kahlo nace en 1907 y muere en 1954. Era hija de un fotógrafo (Guillermo Kahlo). A los 6 años enferma de poliomielitis, que le atacó especialmente a la pierna derecha.

Años después, un tren envistió al autobús en el que ella viajaba. Su columna vertebral se rompió por 3 sitios diferentes; también la clavícula, tres costillas, la pierna y el pie derecho. Esto le causó continuos dolores a lo largo de su vida y operaciones “fracasadas”, además de estar postrada en una cama durante largo tiempo.

Es entonces cuando Frida comienza a pintar con la intención de no volverse loca. Aunque esos dolores constantes y la posterior amputación de su pierna, la marcaron durante toda su obra artística (Martínez, 2009)

Otra de las cosas que tendremos en cuenta para hablarles de esta autora es el hablarles de la personalidad, como ya hemos comentado al explicar la actividad.

Les presentaré diferentes autorretratos realizados por la artista, en los cuales se representarán esos rasgos marcados de los que hablamos, junto con detalles que la acompañan y que marcan secuencias o símbolos referidos a determinados momentos de su vida:

Foto 1. Yo y mi muñeca, 1937

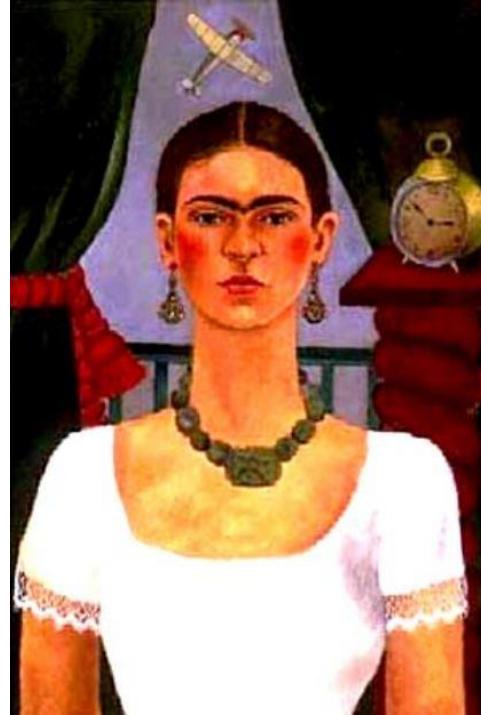

Foto 2. El tiempo vuela. Autorretrato, 1929

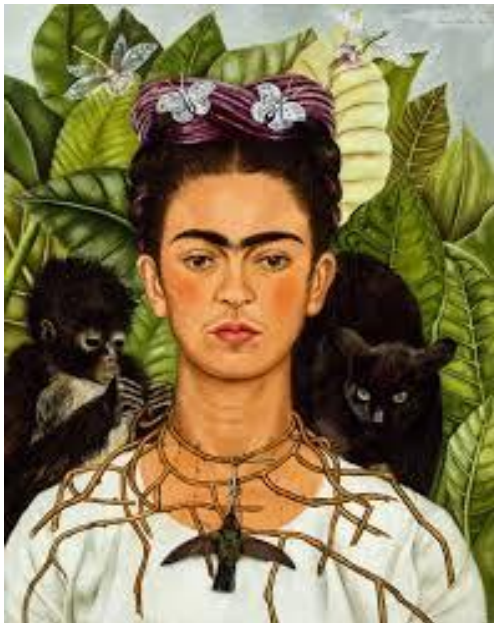

Foto 3. Con collar de espinas, Autorretrato, 1940

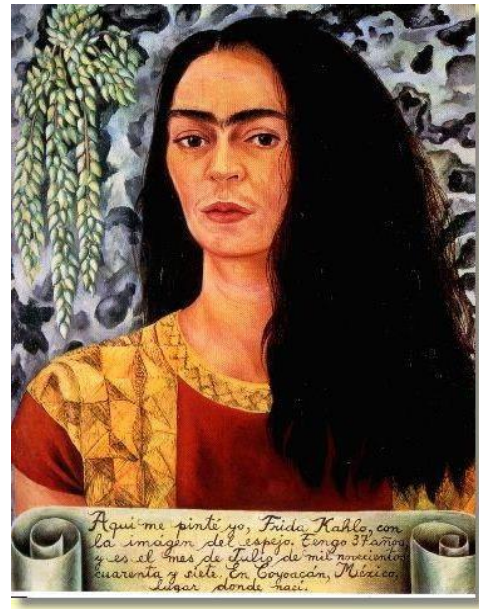

Foto 4. Con el pelo suelto, Autorretrato, 1947

En la foto 1, vemos a Frida acompañada de esa muñeca a la que nos referíamos antes, y que sustituía a esos hijos que nunca pudo tener a causa de ese accidente.

En la foto 3, por ejemplo, Frida se representa con un collar de espinas, que destaca además como protagonista de la obra a través del título de la misma. Ese collar de espinas representa su dolor físico, tras varias operaciones sin éxito. Por la misma razón se decide a representar forma en la que el tiempo pasa por ella.

33

En cambio, en la imagen 4, Frida decide pintarse con el pelo suelto, algo completamente inusual en ella.

Pero lo que las 4 obras tienen en común es lo fuertemente marcados que se encuentran sus rasgos, sobre todo las cejas y esa sombra en el labio superior.

6.3.1.4. Recursos, técnicas requeridas y temporalización

Primero hay que conocer a Frida Kahlo. Con ella es con la que utilizaremos el recurso digital; un breve vídeo infantil en el que será ella la que se presente y resuma lo que nosotros como docentes queremos que conozcan de ella⁸.

Nos planteamos potenciar el desarrollo de esa creatividad que reivindicamos, con lo que el soporte o los materiales que utilicen los niños serán elegidos por ellos, siempre y cuando les resulten accesibles para su utilización. Como ejemplo, les podemos mostrar modelos semejantes a lo que queremos conseguir: materiales de goma eva, fieltro, cualquier tipo de herramienta (rotuladores, témperas, etc) sobre papel...

Ya que hablamos en esta actividad sobre la personalidad y el hecho de conocerse, vemos adecuado el que a través de estos materiales, se representen a ellos mismos de la manera en que a ellos y ellas les parezca.

Teniendo en cuenta que la educación artística en el horario de primaria se establece en dos horas o sesiones a la semana, el tiempo del que podamos disponer, será relativamente escaso:

⁸ Vídeo “Excursión al museo de Bellas Artes. Frida Kahlo”:

<https://www.youtube.com/watch?v=ueXcGuCqPLA>

Durante una primera sesión, les explicaremos lo que queremos que se desarrolle a lo largo de esta actividad, y le presentaremos a Frida Kahlo mediante ese vídeo, con un posterior diálogo en el que todos opinen. En esa misma primera sesión nos pondremos manos a la obra.

La previsión de esa temporalización se fijará en 3 sesiones en total de una hora (una semana y media), aunque dependiendo del ritmo que lleve el alumnado, se podrá ampliar a una sesión a mayores, completando las dos semanas.

34

¿Por qué damos tanto tiempo? La explicación es que en esta edad, al igual que son muy simples motrizmente hablando, también son muy lentos y se distraen con este tipo de actividades que generalmente toman como juegos. No queremos que en esta actividad entren los padres, con lo que absolutamente todo se realizará en el aula. Quiero decir, esta no es una actividad en la que tenga que quedar perfecta ni predomine la estética, sino de que sean constructores de su autoconcepto, del suyo propio, sin ningún tipo de influencias.

6.3.2. Los ojos nunca miran de la misma forma. Van Gogh

6.3.2.1. En qué consiste

La idea de la posibilidad de esta actividad me surge con el niño muy especial que conozco durante mis prácticas y que ya he mencionado en este proyecto: Aitor. He pasado muy por encima su daltonismo al hablar de él, pero me gustaría entrar un poco más a fondo sobre ello. Sentí que podía ver la vida a través de sus ojos, era una visión sobre la vida tan particular que me atraía. Me hacía reír verle discutir con sus compañeros si un rotulador era de un color u otro, siendo él consciente de que era el que se equivocaba.

Claro, él tiene una manera diferente de ver las cosas. ¿Por qué el cielo no puede ser verde, el césped rosa o el agua naranja? ¿Quién estipula que las cosas tienen que ser tal cual las vemos en el exterior?

Por eso pensé en Van Gogh, un autor que se ajusta tanto a condiciones que tienen en común todos los artistas que he escogido para las actividades acorde al proyecto, como a esa creatividad, o modificaciones en las formas estipuladas de ver las cosas. Además,

en él su posible bipolaridad y su esquizofrenia, como leeremos después, aumentaban la creatividad.

Todos, hasta los niños, estamos familiarizados en mayor o menor medida con algún cuadro realizado por este artista. Mi intención es que se acerquen a la obra conocida de Van Gogh, y la no tan conocida, porque de estas últimas podemos sacar el mismo provecho e incluso más que de las que estamos acostumbrados a ver.

Con todo esto, uniendo a Van Gogh con el pequeño Aitor, enfocamos la mirada en esta actividad hacia los colores y la modificación de los mismos, como podremos ver en el apartado de la metodología.

6.3.2.2. Objetivos

- Educar a los alumnos en una actitud de pensamiento abierto.
- Aceptar las diferentes formas de mirar y de comprender la realidad de cada uno.
- Intentar que su mirada pedagógica vaya más allá de lo que se ve (o no se ve) a simple vista.
- Utilizar las témperas libremente.

6.3.2.3. Biografía

Pintor postimpresionista holandés. 1853-1890.

Algunas fuentes colocan a Van Gogh como enfermo de esquizofrenia. Hablan de que esta puede repercutir en la estimulación de la misma. También se dice que tuvo un trastorno bipolar (enfermedad maníaco-depresiva). Lo cierto es que algunas de las obras más importantes de su trayectoria las realizó estando interno en un sanatorio⁹.

36

“Vincent Van Gogh era un loco muy cuerdo”

Vincent Van Gogh era el mayor de los hermanos. Hubo otro hermano nacido antes que él, que murió el mismo día de su nacimiento, solo que un año antes. Y Van Gogh recibió su mismo nombre, algo que le marcó de por vida.

Era un niño acomplejado y poco sociable. Sufrió la privatización del desarrollo de su capacidad artística en la escuela. Así que creció acomplejado y frustrado. Su vida amorosa no fue nada fácil; así que todas sus experiencias se fue sumando a sus traumas. Estaba muy unido a su hermano, con el que se fue a vivir a Francia. Allí conoció entre otros artistas, a Henri Toulouse Lautrec, y entró en contacto con su mundo.

Todo esto, su mala vida y todo lo que llevaba acumulando, fue aumentando su enfermedad, hasta el punto de llegar a amenazar a su entorno, cortarse una oreja o intentar suicidarse varias veces, consiguiéndolo la última¹⁰.

Les presentaremos, como ya hemos comentado, cuadros conocidos y no tan conocidos de la obra de este autor, tras contarles un poco el resumen de su vida y que puede afectar al desarrollo de su trayectoria artística:

⁹ Prado, Juan Manuel (1989). *Entender la pintura: Van Gogh*. Ediciones ORBIS, S.A.

¹⁰ Historias de nuestra historia www.hdnh.es consultado el 1/6/2015.

Foto 1. Campo de trigo con cipreses, 1889

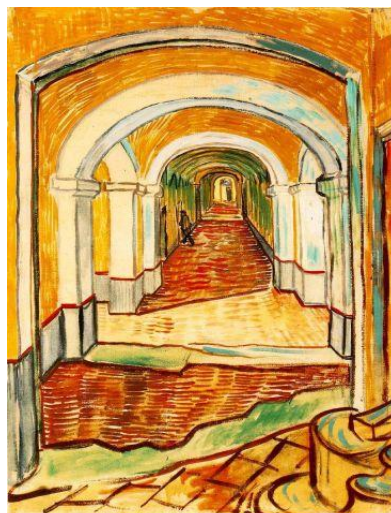

Foto 2. Corredor en el asilo, 1889

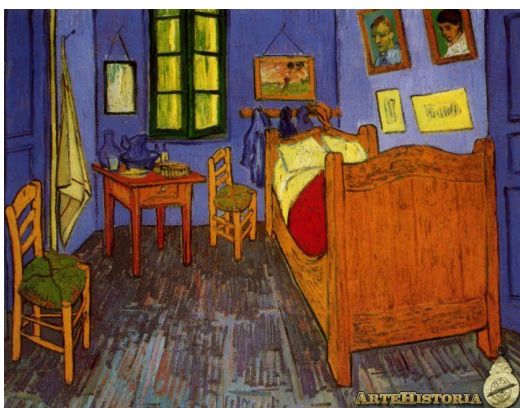

Foto 3. La habitación de Vincent en Arlés,
1889

Foto 4. Noche estrellada, 1889

Lo que pretende esta actividad es, tras mostrar esta serie de obras, que abran la imaginación al niño o niña que las admire, se hagan su propia idea del tema que trata, y a partir de ahí, escojan una de las obras mostradas. Desde ese momento, tomando como plantilla dicha obra, podrán comenzar a imitar las diferentes formas o crear otras diferentes pero basadas en las iniciales.

La intención es que la obra que han escogido (porque les ha transmitido algo que les ha llamado la atención) la hagan suya, modificándola por contextos o paisajes en los que ellos se sientan más cómodos o les perciban más cercanos.

A pesar de ello, la clave de esta actividad está en la combinación libre de colores: que a la hora de diseñarlo y decorarlo, el alumnado combine las formas, pero sobre todo los colores, de la manera en la que a ellos/as les apetezca, siendo en esta ocasión, favorable el hecho de que los colores empleados no se correspondan con el que corresponde a un determinado objeto en la vida real.

6.3.2.4. Recursos, espacios, tiempos y agrupamientos

Para conocer a Van Gogh, podremos nosotros como maestros, darle rienda a nuestra imaginación y adaptar a su edad el cuento *Van Gogh, la manchita amarilla* (1992).

Preferiblemente la técnica utilizada serán las témperas, ya que tanto la motricidad gruesa como la fina se apreciarán y se podrá valorar y evaluar muy claramente. Este tipo de pintura es ideal para poder mezclar diferentes colores y crear diferentes tonos, rasgo que también denota esa creatividad que se sucede en todo el presente trabajo.

Se trabajará de manera individualizada y en el aula, ya que queremos potenciar la imaginación de cada uno de nuestros alumnos, y ninguno es igual a otro.

En cuanto a la temporalización: previamente los niños y niñas habrán traído un juego de unas 5 o 6 témperas de distintos colores que se les haya encargado, acompañado de su correspondiente pincel, para que todos dispongan de todo.

En total, la actividad abarcará de 3 a 4 sesiones de una hora, es decir, de semana y media a dos semanas, al igual que la actividad anterior:

Durante la primera sesión se les contará la historia situada de la vida de Van Gogh por medio del cuento que se citaba anteriormente y, tras ello se les representará las diferentes obras propuestas. El tiempo que quede durante esta primera sesión se sumará a la segunda, en la que cada uno diseñará su trabajo. Estipulamos unas dos sesiones de una hora destinadas a usar las témperas y dar color y diseño a su manifestación artística. Un tiempo que dependiendo del ritmo que lleven los alumnos y las alumnas será susceptible de modificar.

6.3.3. No todos nos expresamos igual. Judith Scott

6.3.3.1. En qué consiste

Con esta autora nos queremos centrar en la abstracción, en lo que es encontrar el arte modificando o uniendo objetos cotidianos a la vez que imaginamos nuevos resultados y formas. Es una muy buena forma de comenzar la introducción en el arte, ya que la imaginación del niño todavía es muy amplia y puede dar lugar a resultados sorprendentes.

Otra de los elementos que tendremos en cuenta, aunque en menor medida, son los colores. Una de las intenciones es que asocien diferentes colores a sus distintos estados de ánimo los cuales no tienen por qué tener siempre el mismo significado en todos los niños un mismo color.

Pero sobre todo, lo que pretendemos transmitir con esta actividad es la expresión a través de la abstracción. Además, es un ejercicio que entrenará las habilidades motrices de todos los niños, bien la sigan teniendo gruesa o empiecen a afinarla.

Judith Scott es uno de los más claros ejemplos de esta expresión abstracta a las que los niños no están tan acostumbrados a relacionar o entender como arte. Esta mujer (cuya historia se refleja en el apartado de metodología) utilizaba la envoltura y los nudos con cualquier tipo de material (cuerda, hilo, lazos...) como forma de comunicación.

Una de las cosas principales y básicas que quiero que se transmitan y que queden claras en esta actividad es que ella utilizó su don de esta manera porque no tenía otra manera

para poderse conectar, con lo que su expresividad en sus obras estaba fuertemente potenciada. Eso es lo que pretendemos con ellos, que se expresen de una manera libre, que digan lo que quieran decir y de la manera que escojan.

6.3.3.2. Objetivos

- Participar en procesos de la creación artística.
- Ver y comprender el arte.
- Utilizar materiales diferentes a los que estamos acostumbrados para elaborar diferentes manifestaciones creativas.
- Generar contextos creativos.
- Expresar arte de maneras diferentes al soporte de papel.
- Aprender a combinar los colores siendo conscientes de que van enlazados con los estados de ánimo y a las formas en las que esto conlleva a expresarse.
- Respetar las creaciones ajenas e intentar entenderlas, ponerse en el lugar del otro.
- Comunicarse de una manera libre y diferente.
- Acostumbrarse a explicar los motivos de sus opiniones y fundamentarlas.

6.3.3.3. Biografía

Judith nace en EEUU en 1943 y muere en 2005.

Judith es una de las dos gemelas que nace aquél día en Ohio. Pero ella, a diferencia de su hermana, nació con síndrome de Down y además era sordomuda. Sus padres decidieron tenerla en casa hasta los 6 años, cuando la internaron en un centro estatal.

Allí estuvo interna durante 36 años, hasta 1986. Mal tratada y poco atendida, nadie la enseñó ni a leer ni a escribir. Tampoco lenguaje de signos. Nadie la enseñó a comunicarse.

Su gemela Joyce la sacó de allí en 1986 y la internó en otro centro que cambió su vida. Su manera de comunicarse era hilando y envolviendo cualquier objeto

cotidiano que estuviera a su alcance. También aprendió a comunicarse de otras formas, aunque esta era su preferida. Además, a medida que crece su confianza comunicativa, aumenta el tamaño de los objetos que envuelve, porque de nuevo, es su manera de comunicarse (Romero, 2009)

41

La intención es que a partir de estas obras, niños y niñas comiencen a imaginar y cojan ideas para crear a partir de esto, su propia obra. Volvemos a destacar el tema de la creatividad, esta vez en el sentido de que tendrán libertad a la hora de envolver una sola pieza, unir varias... o el tamaño de la misma (siempre y cuando sea considerable para trabajar con él en el aula). Y claro está lo mismo pasará con los colores que elijan, ya que será parte importante del resultado final.

6.3.3.4. Recursos, técnicas requeridas y temporalización

La metodología funcionará de la misma manera en la que la vamos tratando. Para comenzar, lo que haremos será ponerles una foto de la artista. Y sin decirles quién es, dedicaremos la primera sesión a una actividad completamente experimental y vivencial, que ayude a empatizar, ya que como hemos dicho, es el camino que mejor lleva al aprendizaje significativo.

42

¿Cómo llevaremos a cabo la actividad experimental? Les hablaremos a los pequeños de que esta mujer padecía síndrome de down, y les preguntaremos si conocen a alguien o si tienen algún amigo que lo tenga. Posteriormente, colocaremos al alumnado por parejas, de tal manera que a uno se le tapaná la boca con un pañuelo, y a su compañero, los oídos con unos cascos. Les daremos una frase sencilla y diferente a cada uno, que sin voz, o sin oír (dependiendo del rol que les haya tocado) tienen que explicar al compañero el contenido de la frase, siendo consciente de que si se es sordo, puede hablar, pero a la inversa, tú no puedes hablar y la otra persona tampoco te escucha. Tiempo después, la pareja se cambiará los roles.

¿Qué queremos con todo esto? Que se exploren, que sin querer descubran diferentes maneras de comunicarse al tener privada la forma que más usamos. A la vez, empatizar con el compañero para intentar ponerle más fácil esa comunicación. Y por último, conocer ya más directamente a Judith Scott, a través de un breve documental sobre su vida, titulado “Debajo del sombrero”¹¹, cuyo tiempo está reducido del vídeo original, para después pasar a mostrarles algunas de las diferentes obras de la artista. Ya la conocerán, e incluso comprenderán un poco más. Con lo que ahora les será más fácil entender que la manera de conectarse con los demás, era de la mano de los hilos.

Por eso, la técnica será la del hilar y anudar. Eso es lo único que todos los trabajos tendrán en común. Por lo demás, pueden coger el o los objetos que cada uno desee o le apetezca. El material también será “indiferente”. Podrán utilizar cuerda, hilo, cintas, lana... O incluso diferentes objetos pequeños que crean que puede no desentonar con el trabajo de los hilos.

En cuanto a la temporalización, destinaremos dos semanas, es decir 4 sesiones.

¹¹ Debajo del sombrero: www.debajodelsombbrero.org/nuevaweb/videos_Sombbrero.html consultado 2/6/15

Destinaremos la primera sesión a conocerla, ya que a la gran mayoría de los alumnos y alumnas ni siquiera se les hará conocido el nombre de Judith Scott, y a esa actividad experimental para poder pasar posteriormente a la recopilación de los objetos y a montar los mismos en caso de que fuese necesario.

La segunda y la tercera sesión, encaminadas a la realización del trabajo, y una cuarta para exponer los resultados y explicar el porqué de los detalles, como los colores, la combinación de los mismos, algún adorno, etc.

43

6.3.4. Toca diseñar. Henri Toulouse Lautrec

6.3.4.1. En qué consiste

Dentro de esta actividad nos centraremos en el tema de la unión entre el movimiento de una escena de una pintura y la fotografía.

Por este motivo, quiero mostrarles una imagen que se encuentra en movimiento y otras 3 que tendrán dos posibilidades que explicaremos más en profundidad en la metodología para que vayan acorde con los ejemplos gráficos de lo que estamos presentando. Aun así, adelantamos que una de esas dos posibilidades está relacionada

con lo que es el movimiento, y la otra tiene que ver con la representación de los compañeros o la modificación física de alguno de los retratos que representamos posteriormente.

De nuevo, tendremos en cuenta la edad a la que estamos impartiendo estas actividades, ya que si como dice Piaget, se encuentran en un período en el que empiezan a ser conscientes de ellos mismos. Por ello haremos los cambios pertinentes para que los resultados que obtengamos vayan acorde a la edad que tienen. No les podemos nunca exigir más de lo que nos pueden ofrecer.

6.3.4.2. Objetivos

- Aprender a expresar diferentes emociones a través de expresiones faciales, caracterizadas con grandes rasgos.
- Empezar a mirar al otro y saber identificarle con rasgos generales.
- Comparar ciertos cuadros con el mundo de la fotografía.

6.3.4.3. Biografía

Postimpresionista. 1864-1901.

Lautrec era hijo de dos primos carnales, una familia aristocrática francesa. Lautrec corrió la misma suerte que Frida Kahlo. Él era enano. Pero no nació enano. Siendo un niño, se cayó mientras montaba a caballo en su tiempo de ocio. Se rompió ambos fémures, primero el izquierdo, y con el tiempo el derecho. Esto provocó que todo su cuerpo continuase creciendo excepto sus piernas, lo que le daba un aspecto deforme y cabezón con metro y medio de estatura.

En esta época era normal que las familias ricas apartasen de su lado a las personas que consideraban deformes. En 1883 entra en la Academia de Cormon, donde conoce y trata con Van Gogh y comienza a frecuentar cabarets, siendo este mundo su objetivo en la pintura. Murió en 1901, con tan solo 37 años¹².

¹² Arnold, Matthias (1990). *Henri de Toulouse-Lautrec*.

La metodología será la misma. Les presentamos una serie de obras de la trayectoria del artista:

Foto 1. El baile

Foto 2. El jinete

Foto 3. La mujer tatuada

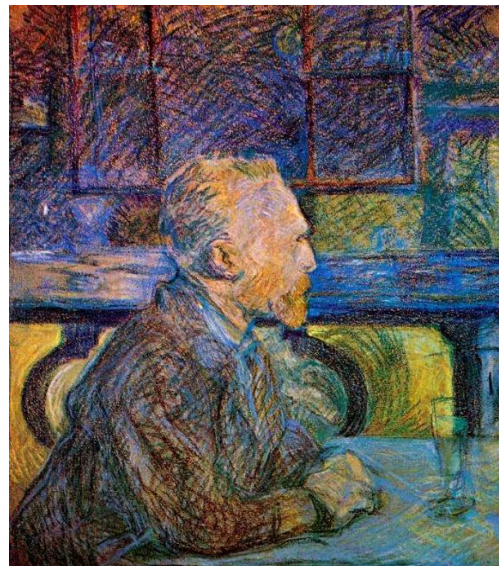

Foto 4. Van Gogh visto por Lautrec

Vamos a explicar las dos posibilidades de las que hablábamos en el primer punto de la actividad:

La fotografía se había inventado hacía poco tiempo y la imagen 1 es la escena que les vamos a mostrar como ejemplo de pintura en movimiento, que se asemeja a la fotografía. Colocaba los cuadros de tal manera que daba la sensación de “encuadre” de una de esas fotografías.

En la segunda foto también se aprecia movimiento. La obra “El jinete” es una de las muchas obras en las que Lautrec representa una escena en la que los caballos son esenciales. A pesar del accidente que tuvo con uno de ellos y lo que eso le conllevó física y mentalmente, nunca dejaron de gustarles ni de sentir admiración por ellos. Si nos fijamos, volvemos al concepto de “encuadre”. Da sensación de fotografía el hecho de que se está mostrando a un personaje en concreto dentro de un contexto que parece que a él no le ha importado dejar de captar. Exactamente del mismo modo que en las fotografías.

A partir de aquí vuelve a entrar la creatividad, ya que les daremos la posibilidad de modificar el cuerpo del hombre, el animal... ampliar al otro señor cortado...

En la tercera imagen nos regiremos por el título de la obra para empezar con ello: “la mujer tatuada” y saldremos de la idea de imagen para pasar a otro detalle: los tatuajes. Seguramente, en la actualidad la idea que tienen los niños de una persona tatuada no se corresponde con un detalle discreto. Los tatuajes se consideran arte en la piel de los cuerpos de las personas; también una manera de expresar la creatividad tanto de los tatuadores como de las personas que diseñan eso que quieren llevar en su cuerpo de por vida. Así que este cuadro es un muy buen método para que expresen en forma de tatuajes sus diseños, así como de nuevo, las expresiones de ambas caras que aparecen en la obra, pudiéndose llegar a inventar hasta una historia sobre la escena.

La cuarta foto es muy interesante. “Van Gogh visto por Lautrec”; podemos utilizar esta obra para plantear una pregunta: ¿Cómo vemos a un determinado amigo, compañero o familiar? Vuelve a salir el tema de que todavía no toman consciencia de lo ajeno, pero sí podemos hacer que reflejen en forma de expresión algún rasgo que defina un aspecto del carácter de la persona en la que piensan.

6.3.4.4. Recursos, espacios, tiempos y agrupamientos

Para conocerle, contaremos al alumnado una serie de sucesos ocurridos en la vida de Lautrec y les haremos una pequeña introducción de lo que comprende la fotografía, hablándoles del concepto de encuadre, de la manera más sencilla para ellos: a través de los teléfonos móviles. Preguntándoles de qué cámara lo colocan para poder sacar en la fotografía lo que ellos quieren sacar. Sencillamente por procurar que en su cabeza tengan la idea de lo que Lautrec hace en sus cuadros.

47

Esta vez el formato también será en soporte papel o cartulina, pero el material con el que dibujarán será el común, al que están habituados.

Proponemos, de la misma forma que en la segunda actividad (Van Gogh) que escojan una de las obras presentadas, para hacerse idea de lo que ellos quieren captar de su vida cotidiana. En cuanto a la temporalización, se calcula de 3 a 4 sesiones, ya que además, podrán mezclar todo tipo de elementos en el soporte papel/cartulina de los que hayamos visto anteriormente.

7. CONCLUSIONES

Tras las distintas lecturas y la elaboración del presente trabajo, podemos afirmar que la educación artística ofrece amplias posibilidades para trabajar en las aulas la educación en valores, ya que es una de las pocas áreas que, además de desarrollo cognitivo, permite aprender a expresar sentimientos y visiones personales, además de desarrollar la empatía y la tolerancia.

El arte es un elemento que nos une a todos como personas, y en la que influye fuertemente la creatividad. Esto conlleva la posibilidad de tener en cuenta diferentes tipos de aprendizaje.

Es deber del maestro y la maestra crear ese ambiente de inclusión mediante actividades integradoras. La enseñanza del arte es globalizadora porque lleva implícito la transmisión de valores de diversa índole. Las posibilidades de tratar el respeto a los otros y la diversidad a partir del arte son muy amplias, en este caso se ha hecho

tomando como modelos a personas con algún tipo de discapacidad, las cuales han sabido hacerse con el arte, cada uno a su manera, para sacar ese punto casi terapéutico a las desgracias de su vida.

El arte se puede tomar como una forma de refugiarse de lo externo, hacia un yo que no resulta amenazante. Aunque lo que me ha llamado poderosamente la atención no ha sido ese detalle, sino una lectura sobre Judith Scott. Dicha lectura hablaba de que aparentemente no realiza sus obras con ninguna intención comunicativa en sus obras, tampoco cognitiva. Solo tenemos que educarnos la mirada para darnos cuenta de que sencillamente es ver las cosas desde una perspectiva diferente. Veamos: ella no pretende ponerse directamente en contacto con los demás, sino que su obra es el pie, el puente para facilitar el resto de las personas un camino para que los demás seamos capaces de ponernos en contacto con ella. Algo sencillo y mágico que no nos paramos a pensar. Y esto es justamente lo que queremos potenciar.

“Necesitamos que la palabra ‘discapacidad’ deje de ser un sustantivo para pasar a ser un adjetivo” (Fernández Ramírez, 2013)

La discapacidad puede ser una dificultad a la hora del desarrollo cognitivo o en cuanto a la movilidad, como el caso de Frida Kahlo, pero nunca un impedimento. Esto no implica que las personas discapacitadas no estén capacitadas para aprender, expresarse o relacionarse; y la escuela debe ser el punto donde esta idea se ponga en marcha. El arte parte desde la subjetividad, con un fin que debe ser compartido por y para todos. Enriquecernos de la diferencia a través del arte en las escuelas debería ser algo implícito en ella. Debe eliminarse pronto el mero hecho de plantearse esta cuestión, ya que esa aceptación hacia los demás es básica y necesaria para poder vivir en sociedad.

De pequeña y con la edad de los alumnos y alumnas que he tomado como modelo en el presente trabajo, en casa me pusieron en la mano 2 libros que marcaron fuertemente mi manera de pensar, aunque no me harían ser consciente hasta años después de gran peso a nivel humano que esos 2 libros poseían:

El primero se titula “¡Jorge habla!” (primera edición en 1994), donde Laura, una pequeña de 7 años, recibe el nacimiento de su hermano Jorge, un bebé superdotado que le ayuda en sus deberes desde la cuna. Marcado por una fuerte inteligencia emocional, explicaba a Laura que no podía revelar el secreto a los mayores porque estos se asustarían, con lo que debía seguir comportándose como un bebé de su edad.

El segundo, y quizá el más significativo: “Todos somos especiales” (1998), que habla de la diversidad entre los pequeños y la necesidad de compartir, de ayudar al otro, y de lo valioso que es ser diferentes. Un cuento que abarca desde discapacidades hasta igualdad de género, pasando por razas o clases sociales, alergias, hábitos alimenticios... un cuento que comienza de esta manera: “Todos somos especiales, únicos y fenomenales, por la ropa que llevamos y las palabras que usamos”.

Cito estos dos cuentos ya en el apartado de conclusiones porque, a pesar de que hace muchísimos años que empecé a leerles (y no he dejado de hacerlo) es ahora, revisando estos temas en profundidad, cuando me he dado cuenta de los valores tan básicos e importantes que los autores deseaban transmitir.

En este TFG he partido de imágenes artísticas que reflejan las diferencias de las personas que las aprovechando las posibilidades que el arte ofrece para trabajar en el aula el respeto hacia la diferencia.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTACIÓN EN RED

8.1. BIBLIOGRAFÍA

ALARIO TRIGUEROS, T. (2000) “Nos miran, nos miramos”,

Revista pedagógica Tabanque nº 15, pp. 59-77. Editorial: TABANQUE.
Departamento de Hª del arte de la Facultad de Educación de Palencia (Uva).

ARNHEIM, R. (1992). *Ensayos para rescatar el arte*.

Editorial: Cátedra.

ARNOLD, M. (1990). *Henri de Toulouse-Lautrec*.

Editorial: Benedikt Taschen. Alemania.

BETTELHEIM, B. (1964) “*Art: a personal vision*”, en AA.VV. *Art*. New York:

The Museum of Modern, Art.

EFLAND, FREEDMAN Y STUHR (1996) *La educación en el arte posmoderno*,
Editorial: Paidós. Barcelona.

FERNÁNDEZ RAMÍREZ, B (2013). “Arteterapia y personas discapacitadas: el nombre de las cosas que importan”, en Fernández Ramírez, B (edit.). *Algunas reflexiones y aportaciones al Seminario de Arte Inclusivo (SIAI) Libro de ponencias y comunicaciones*.

Editorial: Universidad de Almería. Almería

GARDNER, H. (1997) *Arte, mente y cerebro; una aproximación cognitiva a la realidad*.

Editorial: Paidós. Barcelona. (Impreso en Nueva York).

GARDNER, H. (1994) *Educación artística y desarrollo humano*.

Editorial: Paidós. Barcelona.

KING-SMITH, D. (1994). *¡Jorge habla!*

Editorial: SM Ediciones: El barco de vapor, tomo azul. Madrid.

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (2006) “Cognición, emoción y educación”:

El derecho a la experiencia mediante el arte, pp.221-230.

Editorial: Fundamentos. Madrid.

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (2009). *Principios, educación, creación e igualdad*.

Editorial: Eneida. Madrid.

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, (2014). “Aplicando metodologías feministas para analizar la creación”.

Propuestas en educación artística desde la experiencia de las mujeres, pp. 31-55

Universidad Complutense de Madrid

LOUMAGE, J (1992). *Van Gogh; la manchita amarilla*.

Editorial: ANAYA. Madrid (impreso en Bélgica).

MAGUIRE, A. (1998). *Todos somos especiales*.

Editorial: Everest. Madrid.

MARTÍN BRAVO, C. (2009). *Psicología del desarrollo para docentes.*,

Editorial: Pirámide. Madrid

MARTÍN BRAVO, C. (2010). *Psicología de la educación para docentes.*,

Editorial: Pirámide. Madrid

MARTÍNEZ, N. (2009). *Posibilidades a través del arte, la creación y la*

Equidad; el arte como expresión; mostrarnos, Frida Kahlo.

Editorial: Eneida. Madrid.

PRADO, J.M. (1989). *Entender la pintura. Van Gogh.*

Ediciones ORBIS. Barcelona

ROMERO, J. (2009). *El arte como vínculo, los hilos de los sueños.*

Editorial: Eneida. Madrid.

8.2. DOCUMENTACIÓN EN RED

BASES PEDAGÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.:

<http://es.scribd.com/doc/31457338/Teorias-Educacion-Artistica#scribd>

Consultado 2/6/2015.

DEBAJO DEL SOMBRERO, VÍDEO:

www.debajodelsombbrero.org/nuevaweb/videos_Sombbrero.html

Consultado 2/6/15.

ESTEREOTIPOS DE BELLEZA:

<http://es.slideshare.net/LeireVM/estereotipos-de-belleza-en-la-mujer-28981222>

Consultado el 9/6/15.

HISTORIAS DE NUESTRA HISTORIA:

www.hdnh.es

Consultado el 1/6/2015.