

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

LAS ARTES COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVO

EXPERIENCIAS EN MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO VINCULADAS CON
LA EDUCACIÓN FORMAL EN SECUNDARIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER
ESPECIALIDAD INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

AUTORA: EVA RODRÍGUEZ GARCÍA

TUTORA ACADÉMICA: MARÍA ÁNGELES ANTÓN SIERRA

Palencia, 16 de julio de 2024

ÍNDICE

1	ASPECTOS PRELIMINARES	p. 3
1.1	RESUMEN/ ABSTRACT	p. 3
1.2	PALABRAS CLAVE/ KEYWORDS	p. 4
2	INTRODUCCIÓN	p. 4
3	OBJETIVOS	p. 5
4	JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO	p. 6
4.1.	RELEVANCIA DEL MISMO	p. 6
4.2.	RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO	p. 8
4.2.1.	Competencias generales	p. 9
4.2.2.	Competencias Específicas del módulo genérico	p. 9
4.2.3.	Competencias Específicas del módulo específico	p. 9
4.2.4.	Competencias Específicas del módulo Prácticum	p. 10
5	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	p. 10
5.1	CONCEPCIÓN ACTUAL DEL ARTE	p. 10
5.2	COMUNIDAD Y ESCUELA. ESCUELA Y COMUNIDAD	p. 13
5.3	LOS ODS EN LA ESCUELA Y EL MUSEO	p. 15
5.4	LA ENSEÑANZA SECUNDARIA	p. 17
5.5	PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE ESCUELA Y MUSEO	p. 20
5.6	EL ARTE EN LA ETAPA DE SECUNDARIA	p. 21
6	METODOLOGÍA	p. 22
7	EXPOSICIÓN DE RESULTADOS	p. 25
7.1	LOS MUSEOS CONTEMPORÁNEOS	p. 26
7.1.1.	El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC	p. 26
7.1.2.	Museo Patio Herreriano de Valladolid	p. 26
7.1.3.	Museo A. Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa	p. 27
7.1.4.	El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, El MACBA	p. 27
7.1.5.	El Instituto Valenciano de Arte Moderno, El IVAM	p. 28
7.1.6.	El Museo Thyssen	p. 28
7.1.7.	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	p. 29
7.1.8.	El Centro Botín	p. 29
7.1.9.	Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM	p. 29
7.1.10.	Es Baluard Museu	p. 30

8	ANÁLISIS DEL ALCANCE DEL TRABAJO	p. 30
9	CONCLUSIONES	p. 33
10	REFERENCIAS	p. 38
11	ANEXOS	p. 42
11.1	ANEXO 1: FICHA PARA SELECCIONAR EXPERIENCIAS	p. 42
11.2.	ANEXO 2: PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LOS MUSEOS	p. 43
11.3.	ANEXO 3: VALORACIONES DE LAS EXPERIENCIAS MUSEÍSTICAS	p. 57

1. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1. RESUMEN

Las demandas y los desafíos sociales tienen un impacto significativo en el entorno escolar y es misión de este identificarlos y abordarlos, creando ambientes posibilitadores que permitan a la comunidad educativa realizar procesos de enseñanza/aprendizaje seguros, innovadores y estimulantes.

El Arte puede ser una herramienta potente, que se adapta a las distintas necesidades y contextos, tanto en el campo educativo como en el social, para promover el aprendizaje, la creatividad, sensibilizar sobre temas transversales y promover el cambio positivo en la sociedad. Es de gran importancia impulsar iniciativas artísticas que participen en el desarrollo personal y colectivo de los sujetos.

En el presente Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM) se recopilan una serie de experiencias que relacionan educación formal, Arte y Comunidad, centrándose en la etapa de la Educación Secundaria que resulta impulsada y enriquecida por el Arte proveniente de ámbitos de la educación no formal.

ABSTRACT

Social demands and challenges have a significant impact on the school environment, and it is its mission to identify and address them, creating enabling environments that allow the educational community to conduct safe, innovative, and stimulating teaching/learning processes.

Art can be a powerful tool, which adapts to diverse needs and contexts, both in the educational and social fields, to promote learning, creativity, raise awareness about cross-cutting issues and promote positive change in society. It is of immense importance to promote artistic initiatives that participate in the personal and collective development of the subjects.

In this Master's Thesis (hereinafter TFM) a series of experiences are compiled that relate formal education, Art, and Community, focusing on the stage of Secondary Education that is promoted and enriched by Art from areas of non-formal education.

1.2. PALABRAS CLAVE

Educación formal - Educación no formal – Arte Contemporáneo - Museos - Sociedad y Comunidad – Educación Secundaria.

KEYWORDS

Formal education - Non-formal education - Contemporary Art - Museums - Society and Community - Secondary Education.

2. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se apoya en el arte como un recurso transversal que, partiendo desde el ámbito de lo no formal, donde constituye un motor de participación comunitaria y de transformación, accede con todo su potencial a la educación reglada, desarrollando competencias sociales y cívicas y facilitando aprender a aprender, convirtiéndose así en un pilar básico para una educación integral.

Ante la necesidad de encontrar soluciones a los nuevos problemas sociales, de hacer frente al individualismo y a la estandarización, para ilusionar al adolescente desmotivado y apático, surgen proyectos con o mediante el arte, con la intención de potenciar la intervención activa que aporte a los participantes una experiencia integral, trascendente y valiosa. Si se parte de iniciativas de educación no formal (instituciones artísticas, museos, artistas, asociaciones y colectivos), para dinamizar y estimular entornos educativos formales, hay más posibilidades de que los adolescentes tomen la palabra y se tornen partícipes de la sociedad. Abrir el entorno de la enseñanza reglada extrapolando experiencias educativas no regladas contribuye a crear estructuras de esfuerzo, trabajo y motivación, ya que en demasiadas ocasiones los centros escolares, debido a la propia estructura del sistema educativo y del currículum, no tienen tiempos ni recursos para conectar con el alumnado, y estas experiencias, por el contrario, tienen una alta capacidad de escucha y atención a las necesidades que van surgiendo.

Las artes se muestran como instrumentos poderosos que facilitan conectar a los adolescentes con la sociedad y a la sociedad con los adolescentes, permitiendo proyectar y conocer su visión o perspectiva, y de este modo llegar a construir redes de transformación socioeducativa.

La Fundación Daniel y Nina Carasso (2019) en su publicación *Arte y escuela*, recoge la conexión que se establece entre las prácticas artísticas y la educación formal:

Cuando el arte y la educación se unen de forma activa e intencional, la complejidad surge (...) abona el aprendizaje (...) provoca una retroalimentación mutua. El arte pasa a ser una herramienta de acción y de transformación, y la educación se convierte en un proceso relacional de investigación y experimentación. La combinación de ambas produce un aprendizaje profundo.

La idea clave que plantea este proyecto es trabajar desde fuera de la escuela hacia dentro, situando el foco en lo sociocomunitario para lo educativo, recogiendo experiencias existentes, que funcionan y vinculan arte con educación. Algunos museos ya hacen esta vinculación presentándose como intermediarios entre el currículum escolar y el arte, donde artistas y obras se ponen al servicio de la escuela, y a la inversa.

Las propuestas que recoge este trabajo abarcan las prácticas que relacionan el Arte con la Educación Secundaria, en concreto se centra en las experiencias compartidas con los museos públicos más representativos del territorio nacional, como son el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, El Instituto Valenciano de Arte Moderno o El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, entre otros. Igualmente son numerosos los proyectos, asociaciones, talleres y espacios cimentados en el arte y la educación que interesa recoger desde el ámbito comunitario, para valorar los beneficios que aportan al ámbito educativo formal.

Este ensayo pretende conjugar educación (concretamente en la etapa de secundaria), arte (representado por museos) y comunidad (en especial la más cercana, local) como realidades que colaboran, se complementan y enriquecen, y como espacios de reflexión y formación conjunta permanente.

3. OBJETIVOS

Es evidente que los saberes que la escuela imparte y los saberes que los jóvenes consiguen fuera de sus muros están muy alejados, por lo que es un reto interesante acercar a las aulas el arte más contemporáneo, que forma parte de la vida del alumnado, para que este lo comprenda y se lo apropie.

Los objetivos perseguidos con este TFM son:

- 3.1. Relacionar los espacios educativos formal y no formal con el arte como mediador.
- 3.2. Repensar proyectos museísticos que conexionan arte y educación, desde lo social.
 - 3.2.1. Subrayar los beneficios y ventajas que aportan los museos en los sistemas educativos reglados.
 - 3.2.2. Valorar la dimensión pedagógica del Arte Contemporáneo para trabajar con jóvenes de Enseñanza Secundaria.
- 3.3. Alentar nuevas prácticas y reflexiones donde confluyan lo educativo, lo artístico y lo social.

4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

4.1. RELEVANCIA DEL MISMO

La sociedad actual se caracteriza por un conjunto de amenazas interconectadas a nivel global, conflictos bélicos, delincuencia organizada, violencia doméstica, el auge de la inteligencia artificial sin control, el cambio climático, las pandemias; ante todos estos problemas aumenta la desigualdad y la incertidumbre. Por otro lado, se manifiestan una serie de paradojas donde coexisten el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y una mayor libertad, junto con la expansión del consumismo con la consecuente presión sobre los recursos finitos de la naturaleza, la sumisión tecnológica y el pensamiento dependiente.

Como consecuencia de lo mencionado, en las edades propias de la etapa secundaria, de 12 años en adelante, se puede observar el aumento de la adicción a las redes sociales y a la tecnología, lo que ocasiona problemas de salud mental, ansiedad y depresión en los jóvenes, incrementándose en los últimos años su incidencia y manifestándose en edades cada vez más tempranas, convirtiéndose la depresión en la principal causa de problemas de salud en todo el mundo (según apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Día Mundial de la Salud 2017). En cuanto a la forma en que la escuela refleja estos problemas, se puede detectar que intensifica la presión académica y la competencia entre los estudiantes, lo que supone también una acentuación significativa del estrés, agravado por la falta de educación emocional y habilidades para afrontar estas dificultades.

Otros impactos negativos que recibe la escuela, derivados de los problemas sociales, incluyen falta de interés, crisis de adaptación, desde el pasotismo y el retraimiento hasta la violencia, con el acoso escolar (“bullying”), la discriminación por procedencia y de género, la

falta de inclusión y de infravaloración de la diversidad, el limitado apoyo emocional y psicológico para los estudiantes, la desconexión entre la educación y las necesidades reales de los/las jóvenes y el difícil acceso a recursos educativos de calidad; afectando estos problemas negativamente al ambiente escolar y al rendimiento académico.

El panorama que caracteriza a la sociedad del siglo XXI sorprende a diario con nuevos desafíos, lo que exige una educación más humana, crítica y emancipadora, en detrimento de una educación instrumentalista y conceptualista. ¿Los valores y conocimientos que hoy maneja la educación formal, en el marco de la escuela, están a la altura de lo que se espera de estas instituciones educativas? La crisis actual cuestiona esta pregunta.

En esta realidad los valores de justicia, libertad, ... deben redefinirse, y no siendo la educación ajena a estos problemas, los contenidos abordados y la forma de llevarlo a cabo, son también motivos de tensión. Urge realizar una profunda revisión de los planteamientos pedagógicos, el profesorado ha de adoptar su papel de dinamizador y gestor, los diseños curriculares no deben ser rígidos o impuestos, las metodologías activas, los espacios y tiempos de aprendizaje flexibles, y las relaciones de las instituciones educativas con la sociedad abiertas al diálogo y a la colaboración.

El arte es un medio que puede servir para las transformaciones que necesitan los entornos educativos en España, más allá de la pura repetición de datos, nos revela aprendizajes con procesos lentos, más artesanales, basados en el diálogo creativo entre iguales y la sensibilización ante lo diverso, lo frágil y lo emocional.

No se puede pretender éxito en los proyectos educativos si no se reconoce y respeta a los jóvenes como creadores de conocimiento, pasando los docentes a facilitar un aprendizaje continuo sin interrupciones, que se puede manifestar en cualquier lugar, momento, forma y ritmo. Escribir sobre sus inquietudes o problemas, dibujarlos, fotografiarlos, teatralizarlos, esculpirlos, ... les ayuda a expresarse, compartirlos y reflexionar sobre ellos. Son una oportunidad para recibir "feedback" desde diferentes ángulos, facilitando la prevención y el cambio social. Interesa el arte como medio que posibilita aprendizajes significativos y suscita vínculos emocionales, tanto o más a lo largo del proceso que en el producto final que, sin embargo, también les distingue y caracteriza.

El aprendizaje interdisciplinario que se pretende está relacionado con la capacidad de adaptación y aplicación de los contenidos a la vida real, una educación relevante persigue modelos de aula combinados e invertidos, utilizando recursos fuera del centro educativo, con aprendizajes autodirigidos, creando redes de trabajo que permitan la realización de proyectos ambiciosos.

La educación tiene que aprender del arte, desde la alfabetización audiovisual crítica, hasta el arte como forma de repensar la escuela; es decir, el arte, y los contenidos, como un espacio de reflexión y una metodología de trabajo para mejorar la escuela, convirtiendo el aprendizaje en una opción que permite colaborar en los procesos y donde todos los participantes tengan su propio rol y capacidad de decisión.

Se persigue la dimensión emancipadora de la educación, tal como apunta Freire (1973, 1997), invitando al alumnado a pensarse como sujeto activo de aprendizaje, con un bagaje cultural propio y con una capacidad de analizar críticamente la realidad. Propone la construcción de un mundo en común, en lugar de la transmisión en vertical de conocimiento y establece las bases de lo que será un replanteamiento del aprendizaje a partir de lo comunitario.

Para potenciar la conexión entre las prácticas artísticas y la educación formal es preciso acercar los proyectos presentes en el ámbito de la educación no formal en los espacios y los tiempos de la educación formal. Como respuestas alternativas a los problemas sociales surgen multitud de proyectos, todos ellos válidos y complementarios, que abarcan desde la creación, hasta la interpretación o la visualización, no siendo siempre valorados o promovidos desde las políticas públicas.

Se pretende una pedagogía como práctica performativa, que se produce, dentro y fuera de las aulas, para la intervención y transformación del entorno sociocultural del alumnado, donde se articula la labor de diversos agentes (familias, docentes, intelectuales, artistas o activistas), y sus relaciones de poder, en escenarios específicos (ya sea la escuela, un museo, ...) con proyectos flexibles avalados por el trabajo en red y el trabajo en equipo.

4.2. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO

Son varias las competencias, tanto generales como específicas, del plan de estudios conducentes a la obtención del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de Valladolid, que se aplican en la fase de elaboración de este trabajo y en su defensa posterior ante el tribunal.

4.2.1. Competencias generales

Entre las competencias generales del máster que aquí se presenta se recoge:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

Esta capacidad ha posibilitado la exploración, el análisis, la selección y clasificación de las experiencias que se han recogido a modo de recopilación, así como su posterior exposición en la última fase del TFM.

4.2.2. Competencias Específicas del módulo genérico

Se ha aplicado la siguiente competencia específica de los distintos módulos que componen el máster:

- Sociedad, familia y educación

Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

La educación formal conecta con el medio a través del arte, el cual se origina en contextos de educación no formal (museos) y llega al espacio escolar, en una relación bidireccional, de mutua influencia.

4.2.3. Competencias Específicas del módulo específico

- Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes

Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

Al realizar la selección de los museos de Arte Contemporáneo y la elaboración de la correspondiente recopilación.

4.2.4. Competencias Específicas del módulo Prácticum

E.P.2. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

La expresión escrita en el propio trabajo y en su exposición oral posterior ante el tribunal. Esta capacidad permite reflejar el lenguaje técnico y específico propio del ámbito educativo y de la figura del profesorado de Servicios a la Comunidad.

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

5.1. CONCEPCIÓN ACTUAL DEL ARTE

En sentido general, el arte es entendido como cualquier actividad humana que recurre a emociones y al intelecto para crear obras con una finalidad estética o comunicativa; el arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos, pudiendo abarcar ámbitos como la escultura, la pintura, la danza, la poesía, la cocina, el cine, los grabados, el teatro, las historietas, la fotografía, la música, el arte digital, arte callejero, arte textil, arte performance, arte cinético, ...

Dewey (1934), definió el arte como “culminación de la naturaleza”, donde el arte es expresión e implica iniciativa, creatividad e interacción entre el sujeto y las condiciones en las que desarrolla su labor, defendiendo que la base de la estética es la experiencia sensorial.

Beuys (1972) propone socializar el arte y acercarlo a todos los tipos de público, como medio para cambiar la educación y lograr la democracia, creando la noción de que cada individuo constituye una obra de arte en sí mismo, identificando arte y vida (revolución artística de Fluxus. El arte entendido como creatividad y diversión debe ser simple, no pretencioso, que no requiera habilidades, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía.

Para Read (1982) el arte es quizás el campo en el que el individuo puede mejor reivindicar su particular sentido y visión de la vida, ya que se funda en la libertad, abre las puertas

de la percepción y alimenta el pensamiento creativo, alienta la transgresión y la crítica y da paso a nuevas formas de vínculo social, “el arte está presente en todo lo que hacemos para agrandar a nuestros sentidos...”.

El arte es una poderosa herramienta que aporta beneficios a la sociedad, explorando la realidad e imaginando y construyendo un futuro mejor. El arte influye en cómo se piensa, se siente y en cómo se materializan las relaciones. Por medio de él se pueden provocar cambios sociales y políticos, generar conciencia y movilizar a las personas hacia el cambio y la acción, construir identidades culturales, desafiar y reinterpretar las normas culturales establecidas, cuestionar las ideas preconcebidas y promover la diversidad y la inclusión. Así lo manifiesta Escaño (2014) en su artículo sobre la alterglobalización para la cultura: “Los proyectos inclusivos basados en el arte hacen repensar los modelos de relación cultural, tratando de emancipar a la ciudadanía dándole herramientas para tomar conciencia crítica y recursos para generar cambio”.

La educación a través del arte es muy válida en contextos marcados por deficiencias educacionales y socioculturales, trabajando por una educación inclusiva, defendida por Ainscow et al. (2006) en su libro “Mejorar las escuelas, desarrollar la inclusión”, pero también es valiosa su presencia en situaciones de normalidad, que buscan fortalecer la salud general, reforzar las capacidades cognitivas y perceptivas y mejorar las habilidades sociales y emocionales. También constituye una vía para expresar y explorar emociones, estimular la imaginación, el análisis crítico, la apreciación estética, mejorar la capacidad de empatía y la comprensión de diferentes realidades.

Hoy día el arte se sustenta en la conciencia social, es dinámico, en constante transformación, inmerso en los medios de comunicación de masas, en los canales de consumo, muchas veces efímero, de percepción instantánea. El arte es un concepto global, en evolución y abierto a nuevas interpretaciones, que no se puede fijar de forma convencional, sino que debe aglutinar todos los intentos de expresarlo y formularlo.

El gran acontecimiento del arte en el siglo XXI es que deja de estar separado del resto de la vida social, y se convierte en una fuerza generadora de creación de formas de vida heterogéneas. A partir de 1960 las artes vivas, las artes ecológicas y las artes no objetuales recuperan el poder performativo y situacional del arte en las prácticas de la vida social,

alejándose de valoraciones que consideran el objeto de arte como mercancía. A partir del 2000, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales a través de Internet, se terminan por disolver las últimas fronteras entre la alta cultura y la cultura popular y, sobre todo, entre artistas y espectadores, entre productores y consumidores. La concepción del arte en el siglo actual ya no se limita a genios ni a obras maestras, sino que se compone de intentos que pueden ser abordados por cualquier persona.

En los últimos decenios, el arte socialmente comprometido, el arte activista con voluntad de incidir en la realidad social que le circunda, ha planteado formas de creatividad colectiva y horizontal, siendo el arte comunitario una de sus concreciones más interesantes. Estas nuevas formas de creación artística participativa y comunal comparten no pocos objetivos y preocupaciones con la educación. El binomio arte-educación implica un proceso complejo de co-construcción del conocimiento, en el que todos los participantes asumen un rol esencialmente activo, donde compartir y aprender cooperativamente, la creación artística así entendida empodera para ser productores culturales de pleno derecho. Promoviendo experiencias de arte comunitario y relacional se favorecen las relaciones humanas y el sentido de pertenencia a la comunidad, se fortalece la identidad de grupo y se promueven competencias para el actual ciudadano comprometido.

El Arte Contemporáneo es el reflejo de la sociedad actual expresado a través de prácticas artísticas heterogéneas, por lo que entender este arte nos lleva a entender la actualidad, la sociedad y al ser humano que la habita. Las obras de Arte Contemporáneo usan nuevos materiales y métodos para crear, buscando originalidad, dando valor a los procesos y a la investigación de expresiones innovadoras.

Potenciar miradas críticas es lo que Eisner (2004) defiende en “El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia”: “en primer lugar, mirar no es suficiente. La persona que mira también debe ver. Y ver es una cuestión de conocimiento, entendimiento o experiencia. Ver supone interpretar la importancia de lo que se ve”.

Se entiende el Arte Contemporáneo como un ámbito del tejido social que produce significados, sentidos y saberes desde la exploración creativa, en un sentido amplio, diverso y transdisciplinario. Según Muñoz y Gallardo (2021): “El arte es un arraigado componente de la

identidad de las culturas, y su incorporación como parte integrada en las metodologías didácticas lo convierte en una de las propuestas educativas más interesantes con un alto grado de innovación docente”.

La educación a través del Arte Contemporáneo que encontramos en los museos recopilados es un instrumento más que idóneo para la transformación de las sociedades, para superar la tendencia exagerada hacia el pensamiento lógico de los sistemas educativos tradicionales, donde se concibe la educación como materias estancas, impartidas por especialistas aislados, en aulas separadas, obviando la sensibilidad estética, la belleza, la creatividad y el juego como estrategias educativas altamente motivadoras.

¿Qué aportan las artes a la educación? Según Acaso y Megías (2017):

Lo que los profesionales que nos dedicamos a la educación debemos aprender de las artes tiene que ver con cuatro elementos clave: un tipo de pensamiento diferente al pensamiento lógico, ... pensamiento divergente; un tipo de experiencia estética basada en el placer; una re-concepción del estatus de la pedagogía para empezar a entenderla como una producción cultural, y una forma de trabajo donde lo proyectual y lo cooperativo trascienden el simulacro pedagógico (pág. 32).

5.2. COMUNIDAD Y ESCUELA. ESCUELA Y COMUNIDAD

El concepto tradicional de comunidad ha estado relacionado con la noción de territorio geográfico, actualmente si se establecen redes y agrupaciones de personas que no conllevan necesariamente un contacto físico, pero que sí se caracterizan por la pertenencia, la interrelación y la cultura común, pasa a considerarse comunidad.

Por otro lado, la sociedad actual está inmersa en unos cambios globales y acelerados que obligan a las instituciones educativas a educar en la anticipación. La mayoría de los países occidentales son sociedades plurales, con comunidades multiculturales y multilingüísticas, que generan nuevas formas de relación que se ven reflejadas en la escuela. Las consecuencias del pluralismo social son la diversidad, la desigualdad y la necesidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.

En muchas ocasiones la escuela mantiene vínculos frágiles con la comunidad de la que forma parte. Es preciso replantearse esta situación y comprometer a cada uno de los miembros

de la comunidad educativa para llevar a cabo puntos de encuentro, donde ambas puedan cooperar y trabajar juntas. Toda escuela está inserta en una comunidad con necesidades y problemas específicos, con una población concreta, con una historia que conforma su presente y que es necesario conocer para formalizar acuerdos y elaborar proyectos comunes.

La búsqueda de alternativas que hagan posible la inclusión social y la disminución del fracaso escolar, pasa por aceptar que la escuela, a pesar de sus limitaciones, sigue cumpliendo un papel fundamental en la educación de la actual y compleja sociedad, no obstante, es solo una posible fuente más de las existentes para formar y educar a la población; también requiere considerar los constantes cambios a los que estamos sometidos en el día a día, y tener presente la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en las relaciones y en el acceso a la documentación.

La escuela ha de abrirse a la comunidad, y la comunidad y sus agentes han de contar y colaborar con la escuela para ejecutar sus proyectos, de modo que acción comunitaria y acción socioeducativa en red se identifiquen, siendo la educación una responsabilidad compartida por ambas. Así lo recoge Freile et al. (2007) en la obra “La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela”:

La colaboración, el avance conjunto y los proyectos compartidos con el resto de la comunidad, deberían ocupar un lugar preferente en las hojas de ruta de las instituciones formativas y, también en la de todas aquellas personas preocupadas por la educación y la mejora de las condiciones de vida de nuestra sociedad.

Los problemas a los que se enfrenta la escuela en la actualidad pueden ser abordados con más posibilidades de éxito si se afrontan de forma tanto interdisciplinar como interinstitucional, por lo que la escuela ha de participar de forma responsable, fluida y recíproca con las distintas organizaciones de la comunidad que la complementan, en nuestro caso compartiendo experiencias artísticas junto a los museos de Arte Contemporáneo de su entorno.

El término “red social” implica según Dabas (1988);

Un proceso de construcción permanente tanto individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico que, a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, grupo de trabajo, barrio, organización tal como la escuela, el hospital, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros colectivos,

posibilita la potenciación de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o satisfacción de necesidades.

5.3. LOS ODS EN LA ESCUELA Y EL MUSEO

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOMLOE), pretende pasar de un modelo de educación más instruccional a uno más competencial. En su artículo 1 establece el derecho a la educación y la obligación del sistema de asegurarla, garantizando una educación de calidad para todos. Los principios y fines de la educación incluyen:

- La educación en derechos humanos (art.2b).
- La educación en valores de libertad, responsabilidad, democracia, solidaridad, igualdad, respeto, justicia y no discriminación (art.1 c).
- La educación para la paz y la no violencia (art. 1k, 2c y 2e).
- La educación afectivo-sexual.
- La educación para solidaridad entre los pueblos (art.2e).
- La educación para la transición ecológica, la sostenibilidad y la justicia social (art.1r y art.2e).
- La educación intercultural (art.2g).
- La educación para la ciudadanía activa, crítica y responsable (art. 1l y art.2k).

Además, la LOMLOE se encarga de introducir en el sistema educativo español los contenidos de la Agenda 2030 y los términos relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) definidos por la Organización de Naciones Unidas en 2015, que tienen como finalidad potenciar una educación de calidad, erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Mediante su implantación en los centros educativos, se convierte a las escuelas, institutos y universidades en entornos impulsores, donde la Educación para la Sostenibilidad baña el aprendizaje, implicando a los y las jóvenes que serán responsables de diseñar el futuro. Es necesario que se produzca una transformación en la forma de pensar y actuar de las personas y, es en las aulas donde se activan estas conciencias. Ni el profesorado,

ni los institutos, ni las administraciones pueden ser neutrales, ni limitarse a responder con iniciativas puntuales, ante la gravedad de las amenazas es ineludible una respuesta responsable conjunta.

Es fundamental el papel de las administraciones educativas para impulsar la igualdad de oportunidades, atajar la segregación escolar, potenciar la participación de familias y alumnado, aumentar los recursos y ayudas, y mejorar la gestión ambiental de los centros, como medidas acordes con los ODS.

Los centros de enseñanza secundaria, en conexión con la realidad han de alejarse de la acumulación de contenidos y promover la transversalidad de iniciativas, como espacios sociales abiertos, flexibles, democráticas, revisables e integradores.

El profesorado debe asumir el rol de dinamizador educativo e impulsor de la Agenda 2030 escolar para participar en el necesario cambio curricular, comprometiéndose a conocer y perseguir los objetivos y metas de los ODS que estén relacionados con sus competencias clave.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la necesidad de que el alumnado emplee cuantas medidas estén en su mano para hacer frente a los problemas que se le plantean. En concreto el objetivo 4.7 de los ODS reconoce a este alumnado como ciudadanos globales que han de dirigirse hacia futuros sostenibles, a través de la adquisición de conocimientos y competencias llevando a cabo aprendizajes interdisciplinarios.

Por otro lado, también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) (2015) publicó un documento donde se recogían las conexiones entre los museos y el desarrollo sostenible, “Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su papel en la sociedad”;

En su condición de espacios para la transmisión cultural, el diálogo intercultural, el aprendizaje, el debate y la formación, los museos desempeñan también una importante función en la educación (formal y no formal, y el aprendizaje a lo largo de toda la vida), la cohesión social y el desarrollo sostenible. (...) La presente Recomendación llama la atención de los Estados Miembros sobre la importancia de la protección y la promoción de los museos

y colecciones, de modo que participen en el desarrollo sostenible mediante la preservación y la protección del patrimonio, la protección y la promoción de la diversidad cultural, la transmisión del conocimiento científico, la elaboración de políticas educativas, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la cohesión social, y el fomento de industrias creativas y la economía del turismo (p.27).

5.4. LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

En cuanto a la oferta formativa de la educación secundaria y postsecundaria no superior, en donde se centra este documento, está regulada por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE). Con carácter general, se compone de las siguientes enseñanzas: Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO); Formación Profesional Básica, que junto a la Educación Primaria conforman la enseñanza básica, obligatoria y gratuita, del sistema educativo.

La Educación Secundaria se imparte en los Institutos de Educación Secundaria (en adelante IES), donde se cursa la ESO, Bachillerato y, en muchos de ellos, la Formación Profesional (en adelante FP) básica y de grado medio. También se pueden cursar estudios de FP en los Institutos de FP, los centros integrados o en los centros de referencia nacional, especializados en los diferentes sectores productivos. En cuanto a la enseñanza superior no universitaria, está la Formación Profesional de Grado Superior.

Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en su publicación “Datos y cifras Curso escolar 2023/2024”, en España se tienen los siguientes registros:

- Número medio de alumnos por profesor: 10,8.
- Tasa de alumnado repetidor en el curso 2021/22 en ESO: 7,6.
- Tasa de idoneidad a los 15 años en el curso 2021/22: 75%.
- Tasa bruta de población que finaliza ESO en el curso 2020/21: 82,2%.
- Tasas netas de escolarización de 16 a 18 años en el curso 2021/22:
A los 16 años: 95,7; a los 17 años: 90,7; y a los 18 años: 79,3.
- Alumnado matriculado en FP en el curso 2022/23: 1.079.967 (46,2% mujeres).
- Alumnado matriculado en E. Secundaria 2.ª etapa (2021): 38,7% (FP) y 61,3% (E. General).

- Abandono educativo temprano en España (2022):
Un 13,9% de 18 a 24 años no ha completado el nivel de E. Secundaria 2.ª etapa.
- Abandono educativo temprano en la Unión Europea (2022):
Un 9,6% de 18 a 24 años no ha completado el nivel de E. Secundaria 2.ª etapa.
- Distribución porcentual de la población joven de 16 a 19 años (2022):
 - Estudian – no ocupados: 44,6%.
 - Estudian – ocupados: 13,3%.
 - No estudian – ocupados: 28,4%.
 - No estudian – no ocupados: 13,7%.

Figura 1. Datos y cifras Curso escolar 2023/2024. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Elaboración propia.

El abandono educativo temprano puede explicarse por una serie de factores, como la escasa relevancia de los contenidos de aprendizaje, la falta de atención a las necesidades sociales específicas de las niñas y a las circunstancias económicas de los pobres, la falta de sensibilidad y relevancia cultural, y la inadecuación de los métodos y procesos pedagógicos a las realidades de los jóvenes. Se trata de una dimensión ampliamente ignorada de lo que muchos han denominado una “crisis de aprendizaje global”.

El Informe “La educación encierra un tesoro” (1996), de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Delors, define a la Enseñanza Secundaria como;

Eje de toda una vida, (...) debe ser repensada (...) Dada la edad cronológica -de los 12 a los 17 años, (...) la necesidad de formar a los alumnos para enfrentar los cambios y adaptarse a ellos, dotarlos de capacidades cognitivas e instrumentales para dominar las nuevas tecnologías y hacer frente a los conflictos y cultivar en ellos la creatividad y la empatía que les serán necesarias para, en la sociedad del mañana, ser ciudadanos a la vez actores y creadores (p.144).

En este contexto tiene cabida el enfoque que se persigue con el trabajo, donde los procesos de intervención sociocomunitaria parten de una visión humanizadora, pasando a dar respuesta a problemas sociales, como un concepto para la aldea global, dando lugar a experiencias que posibiliten la conexión entre arte, educación y comunidad, que persiguen objetivos comunes.

Las escuelas, con todas sus potencialidades y todas sus carencias, constituyen un contexto educativo fundamental, que hay que cuidar y transformar para que no responda a la uniformidad alejada del entorno, que sigue definiéndolas actualmente más de lo deseado.

Las escuelas han de entrar en contacto con nuevas ideas y formas de ver el mundo. Partir de las experiencias que surgen del arte generado en los museos, y llegar al territorio de los recintos escolares impregnadas de las demandas sociales, con un halo motivador, que suscitan interés al joven, al profesor, al artista, ... porque forman parte de sus vidas y de sus intereses y porque avalan las posibilidades de las personas para desencadenar cambios sustanciales en su entorno, es el objetivo perseguido con este ensayo.

La organización de tiempos, horarios, lugares y agrupaciones del alumnado, han de flexibilizarse, permitiendo entrar en los espacios escolares las innovaciones educativas propias del entorno museístico y, al mismo tiempo, salir de sus límites y abrazar las diversas aportaciones que el arte desprende en sus prácticas, influyéndose y mejorándose mutuamente.

Aplicar las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (en adelante IA) en las escuelas y museos para mejorar la creatividad y la comunicación de los estudiantes, sin que se reproduzcan los sistemas de exclusión o prejuicios, y ser ejemplos de sostenibilidad y defensa de los derechos humanos son objetivos deseables en ambas instituciones.

En las últimas décadas la interrelación entre Arte y Educación es muy rica y variada, un ejemplo ilustrativo de una artista que se centra en la escuela lo encontramos en Angélica Dass, cuyo trabajo fotográfico se caracteriza por la investigación sociológica y la defensa de los derechos humanos (es mundialmente reconocido su proyecto *Humanæ*, donde diversidad de retratos desafían los prejuicios culturales), con colaboraciones institucionales internacionales en ayuntamientos, en escuelas de magisterio, en IES, en asociaciones, en gobiernos o en la propia UNESCO. Su trabajo ha tenido un gran impacto en las aulas, donde a través de sus talleres, dirigidos tanto a infantes, como a adultos y a profesorado, se han debatido, desde el ámbito social y educativo, temas sobre la diversidad y el racismo, y reflexionando a través del juego se ha pretendido generar actitudes de cambio, para lograr ciudadanos proactivos, empáticos y corresponsables.

5.5. PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE ESCUELA Y MUSEO

Las relaciones entre escuela y museo están dotadas de interesantes inquietudes y visiones educativas ilusionantes y comunes, cabe esperar que un plazo breve de tiempo los lazos entre ambas instituciones se multipliquen para generar experiencias lúdicas y eficaces, compartiendo proyectos en nuevos espacios que enriquezcan y a la vez afiancen a ambos en sus propias identidades, generando un universo educativo cada vez más diverso, abundante e interconectado.

CONEXIONES ENTRE ESCUELA Y MUSEO
Atender a las necesidades del alumnado/público/visitantes
Atender a las necesidades de la comunidad
Perseguir los ODS como objetivos
Buscar un cambio social
Promover proyectos colaborativos, donde compartir y aprender cooperativamente
Interés por proyectos locales
Los participantes asumen un rol predominantemente activo
Usar la creatividad y la sensibilidad, y por tanto el arte como medio
Favorecer pensamientos divergentes
Interés por trabajar temas transversales
Reflexionar sobre temas de actualidad e interés juvenil
Importancia de los afectos
Involucrarse en experiencias estéticas
La creación artística empodera para ser productores culturales de pleno derecho
Colaborar con iniciativas propias de la educación no formal
Ambos obtienen recursos de financiación pública

Figura 2. Conexiones entre escuela y museo. Elaboración propia.

5.6. EL ARTE EN LA ETAPA DE SECUNDARIA

La LOMLOE junto con los Reales Decretos de las enseñanzas mínimas han desarrollado una nueva conceptualización en torno a las competencias clave para el aprendizaje permanente, constituyéndose en el objetivo máximo de la educación y formación en todas las etapas educativas e identificándolas con los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales (desarrollo personal, empleabilidad, integración social, ciudadanía activa, vida sostenible, pacífica y saludable). Las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente son: competencia en lectoescritura; multilingüe; matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería; digital; personal, social y de aprender a aprender; ciudadana; emprendedora; y en conciencia y expresión culturales.

El currículo por competencias tiene un enfoque globalizador, estas se solapan y entrelazan y pueden trabajarse desde varias áreas de conocimiento, en este contexto las experiencias a través del arte, como se viene defendiendo a lo largo de este ensayo, presentan numerosos beneficios (mejora el rendimiento académico, promueve el desarrollo socioemocional y aumenta la motivación de los estudiantes) y pueden ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Además, la integración del arte en el currículo escolar fomenta un enfoque más equilibrado y holístico de la educación, que valora la diversidad de habilidades y talentos de los estudiantes.

Por otro lado, es necesario destacar la figura del Profesor de Servicios a la Comunidad (en adelante PSC) quien actúa como agente mediador y dinamizador de acción socioeducativa entre los diferentes componentes de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, recursos externos). En concreto, entre las funciones que definen los objetivos de la actuación de estos profesionales es interesante resaltar aquellas que impulsan las relaciones con los museos:

- Favorecer el conocimiento de su entorno para una mejor inserción social y laboral del alumnado, identificar los recursos educativos, sanitarios, culturales, sociales o de otra índole existentes y establecer, de acuerdo con el equipo directivo y orientador, vías de coordinación y colaboración.
- Participar en la prevención y mejora de la convivencia en los centros.
- Informar a las familias de los recursos y programas educativos y socioculturales del centro educativo y del sector donde se ubica, con el objeto de mejorar la formación y la integración del alumnado y sus familias.

- Fomentar la participación activa como miembros de la comunidad educativa, favoreciendo la participación en los proyectos comunitarios orientando ante las demandas planteadas.
- Favorecer la optimización de los recursos sociales comunitarios por parte de la comunidad educativa.

Desde el Departamento de Orientación se coordinan muchas actuaciones educativas que se llevan a cabo generalmente en el Plan de Acción Tutorial y que realizan Asociaciones e Instituciones, como los museos abordados en el trabajo. El PSC mantiene por su coordinación externa continua mucha relación con dichas asociaciones o instituciones, por su trabajo continuo con las familias y el alumnado. Es muy interesante seguir promoviendo estas actividades museísticas, que son un complemento a la educación, además de una ayuda en la inclusión y en la prevención social en general. Con este trabajo también se fomenta el desarrollo comunitario en la zona.

En los Centros de Educación Secundaria se realizan planes de convivencia que incluyen diferentes actuaciones grupales e individuales. En este espacio también tiene cabida la coordinación externa con los museos, realizando actividades a través del arte con carácter preventivo y apoyando la intervención cuando sea necesario.

Dentro del Programa de Compensación Educativa se puede desarrollar las siguientes actuaciones externas:

- Programa de actividades extraescolares compensadoras, para favorecer la participación del alumnado con necesidades de compensación educativa en las actividades que organiza la AMPA y las instituciones museísticas.
- Actuaciones interinstitucionales: Coordinación con instituciones públicas (Museos de Arte Contemporáneo) que desarrollen programas específicos y actividades dedicadas a la promoción e inserción de estos alumnos o sus familias.

6. METODOLOGÍA

La metodología se inicia con una formulación de preguntas encaminadas a decidir el tema a trabajar y delimitarlo. A continuación, se aborda una búsqueda bibliográfica sobre los tres ámbitos en torno a los que gira el trabajo: lo educativo, lo artístico y lo social, y sus posibles

puntos de conexión, para llevar a cabo la elaboración del marco teórico y la recopilación de experiencias, que conformarán el cuerpo del trabajo.

Esta exploración activa implica hacer observaciones y aproximaciones, plantear nuevas preguntas, examinar fuentes de información y analizar e interpretar la información recogida. Para recabar información se han utilizado las tecnologías digitales que facilitan el acceso a las fuentes, el manejo de páginas web, vídeos, conferencias, bibliografía propia del máster y bibliografía sugerida por la tutora, procurando que la autenticidad y el rigor estuvieran asegurados con textos académicos elaborados por profesionales de los distintos campos.

El estudio de las experiencias que abarcan estos tres campos disciplinares se concreta en una recopilación de proyectos desarrollados en museos, enfocados en el Arte Contemporáneo (debido a este criterio no se seleccionó el Museo del Prado que se caracteriza por su destacada colección de entre los siglos XVI y XIX), todos ellos de carácter público (por este motivo quedó descartado el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres, que reúne la colección privada de Arte Contemporáneo más completa de Europa), recorriendo varias comunidades autónomas españolas (se decidió no recoger el El Tate Modern, el museo más importante de arte moderno del Reino Unido, que en un primer momento sí se había incluido en la recopilación) y que cuenten con un departamento de educación donde se organicen variedad de actividades dirigidas a los centros escolares, en concreto al nivel de secundaria (este ha sido el motivo de descartar museos como el Centro Galego de Arte Contemporáneo, donde en su espacio dedicado al Arte en el aula solo recogía cursos para docentes; o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y el de Arte Contemporáneo de Málaga, donde la oferta de actividades para el alumnado de ESO se limitaba a publicar visitas dinamizadas).

En total se han seleccionado 10 museos: El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, El MUSAC; Museo Patio Herreriano de Valladolid; Museo A. Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa; El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, El MACBA; El Instituto Valenciano de Arte Moderno, El IVAM; El Museo Thyssen, en Madrid; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid; El Centro Botín de Santander, El Centro Atlántico de Arte Moderno en las Palmas de Gran Canaria, CAAM y Es Baluard Museu de Palma (Islas Baleares).

Además, se ha elaborado una ficha que pretende detallar los criterios que se han barajado para seleccionar los proyectos museísticos (Ver ANEXO 1), apoyándose en Kunz-Ott et al. (2008) “Criterios de calidad para museos: la labor educativa y de transmisión”.

Para confeccionar la recopilación de museos, es importante seguir una metodología que permita reunir, organizar y presentar de manera efectiva las diferentes propuestas. Pasos a seguir:

- Formular objetivos: ¿Qué se espera lograr con esta recopilación?
- Determinar experiencias: Realizando una investigación exhaustiva para identificar museos que puedan ser incluidos en la recopilación.
- Selección de criterios: A través de una ficha que recoge los criterios considerados más relevantes para seleccionar la experiencia.
- Descripción precisa: En cada experiencia se incluye información relevante como el título, la temática, los objetivos perseguidos, los destinatarios, ...
- Insertar recursos visuales: Acompañando cada descripción con fotografías o ejemplos de trabajos artísticos realizados en el marco de la experiencia.
- Estructura: En un principio esta propuesta estaba constituida por un catálogo de espacios cimentados en el arte y la educación que recogía, además de los museos, colectivos, artistas, fundaciones, asociaciones, proyectos y talleres, donde aparecía el arte inmerso en la escuela. Finalmente, esta simbiosis entre arte y educación se ha centrado en los Museos de Arte Contemporáneo, ya que permiten hacer una revisión más sistematizada y ordenada.

En el catálogo inicial figuraban algunos colectivos interesantes como Plataforma Indómita; AccionArte; Ideadestroyingmuros; Massa salvatge; y Enter-Arte, aprender creando, crear aprendiendo. Como asociaciones se habían destacado Vientos del Sur; 36mm; Cinesín; Grefart; Kalyan; Fundación Daniel y Nina Carasso. De los proyectos se pueden señalar EspaiHíbrid; Createctura; Basket Beat; Video Machete; Cascade; DesmuntamitesTV; Ventillarte, entre otros. Por último, los talleres que se mencionaban eran Instrumentarium y Tot és vibració.

7.EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

7.1 MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Son numerosas las experiencias educativas a través del arte que desde distintos espacios están irrumpiendo con fuerza en los contextos escolares formales, un ejemplo de ello son los museos. En este apartado se recogen varios museos públicos españoles de gran prestigio, como muestra representativa de estas instituciones en diferentes comunidades autónomas, para analizar desde la óptica educativa y social su presencia y aportaciones a la escuela, recogiendo algunas colaboraciones con IES, teniendo siempre presente que se quedan en el tintero otras muchas vivencias, dignas de ser recogidas y divulgadas.

Según la nueva definición de museo, aprobada en el marco de la 26ª Conferencia General del Consejo Internacional de Museos (2022) celebrada en Praga:

Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos.

Las primeras referencias relacionadas con la creación de los Departamentos de Educación y Acción Cultural (en adelante DEAC) en los museos españoles datan de los años 80, por lo que su trayectoria es bastante joven, lo que no impide constatar que se está a la vanguardia en este sector, habiendo ganado en los últimos años mayor reconocimiento y visibilidad. Estos departamentos de educación en los museos fueron creados como nexo de unión con la sociedad, y es a través de la escuela que los museos expanden su labor socializadora y adquieren sentido dentro de la cultura en la que están inmersos, otorgando gran relevancia a la difusión de su oferta educativa.

Además, los centros de arte en general y los museos de Arte Contemporáneo en particular llevan años desarrollando tareas educativas y de mediación con los estudiantes, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje gracias a su capacidad para generar asombro y provocar pensamientos divergentes. Es evidente que los museos que tienen como finalidad un compromiso con la labor educativa, se han transformado en auténticos expertos en este campo.

Algunos ejemplos de museos públicos que potencian lo educativo, creando lazos con los centros de enseñanza secundaria, intercambiando experiencias y colaboraciones entre ambos ecosistemas:

7.1.1. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, El MUSAC

El MUSAC se presenta como un centro dinámico, que proporciona una experiencia educativa holística, que fomenta la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Este museo de suma al Día Internacional de los Museos, que desde 2020 apoya un conjunto de ODS de las Naciones Unidas, que este año ostenta el lema “Museos por la educación y la investigación”, invitándonos a repensar la educación, donde el intercambio de conocimientos trascienda las barreras, donde tradición e innovación se fundan para construir un mundo más informado, consciente, sostenible, integrador e inclusivo.

El MUSAC se presenta como un lugar de apoyo y encuentro para la escuela, donde construir lazos de unión entre ambas instituciones (museo y escuela), en pos de una educación y cultura de calidad, a través de experiencias artísticas significativas dirigidas a la población escolar.

Desde el arte y la historia hasta la ciencia y la tecnología, el MUSAC es un espacio vital que acoge la educación y la investigación para configurar nuestra interpretación del mundo.

Entre los programas públicos de larga trayectoria dirigidos a destinatarios jóvenes se encuentran:

(Ver propuestas ANEXO 2.1 y ver valoración ANEXO 3.1)

7.1.2. Museo Patio Herreriano de Valladolid

El Patio Herreriano posee una colección de Arte Contemporáneo español desde 1918 hasta la actualidad, fruto de la colaboración de dos instituciones, una pública y otra privada y está ubicado en un recinto seductor, uno de los claustros del Monasterio de San Benito.

El área de educación del museo incorpora el bagaje multidisciplinar de educadores, artistas, críticos y especialistas, que ayudan a conocer y comprender las manifestaciones artísticas contemporáneas, en especial persiguen educar y cautivar la mirada de espectadores desconocedores del mundo del arte, para ello ponen en marcha proyectos de investigación colaborando con otros centros e instituciones o con proyectos propios que se dirigen a determinados colectivos en particular.

(Ver propuestas ANEXO 2.2 y ver valoración ANEXO 3.2)

7.1.3. Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa

Es un museo abierto y dinámico con una de las mejores y más importantes colecciones de Arte Contemporáneo vasco y español. Destaca por sus exposiciones con temáticas de actualidad, por las actividades que organiza a partir de distintos lenguajes (música, cine, artes escénicas, ...), por su renovado centro de documentación y por su compromiso y colaboración con las actividades educativas y sociales.

Los programas para la comunidad educativa crean espacios de diálogo para conectar el arte con el currículum escolar, donde estudiantes, docentes y educadores/as del museo disponen de su zona de intervención.

(Ver propuestas ANEXO 2.3 y ver valoración ANEXO 3.3)

7.1.4. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, El MACBA

El MACBA se materializa como un espacio donde descubrir, intercambiar puntos de vista y dialogar sobre cuestiones que afectan y preocupan. En el MACBA la educación es el hilo conductor para lograr una emancipación individual y colectiva, a través del cual se relacionan el museo, el barrio del Raval y los centros educativos insertos en la comunidad.

Entre los programas educativos que gestiona se encuentra visitar la colección donde aunar pensamientos y experiencia; el arte en la escuela como un recurso lúdico y motivador que permite relacionar el Arte Contemporáneo, la ciudad y los museos; y el museo como aula, donde trasladar momentos de discusión que cuestionan el mundo actual y poner en práctica la interacción con los estudiantes, creando y cooperando junto a artistas en el aula.

El museo forma parte de las comunidades de vida del Raval y de la ciudad de Barcelona y es un centro de referencia internacional en la difusión del arte y las prácticas culturales contemporáneas. Expone su colección, que abarca el arte desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, ofrece un programa amplio de exposiciones temporales y organiza actividades sobre arte y cultura contemporáneos.

El MACBA se articula y late como una comunidad de conocimiento y descubrimiento, complicidad y crítica, intercambio y diálogo. Una batería de propuestas, actividades, programas,

publicaciones, exposiciones y encuentros configura el día a día de este espacio común que es el museo.

(Ver propuestas ANEXO 2.4 y ver valoración ANEXO 3.4)

7.1.5. El Instituto Valenciano de Arte Moderno, El IVAM

Museo de referencia en el arte moderno y contemporáneo, al revisar el proyecto moderno del siglo XX se pasa a comprender el del XXI. Se puede definir como museo abierto e inclusivo, el IVAM apuesta por la mediación educativa y la participación, convirtiéndose en un agente de cambio, activando redes interdisciplinarias entre los colectivos artísticos y los profesionales de la educación formal, abriendo el espacio del museo a la investigación y creación artística y demás propuestas derivadas de la educación formal que posibilitan trabajar el pensamiento creativo. Un extenso plan de actividades incluye experiencias diseñadas específicamente para centros escolares, visitas, performances, proyectos en colegios rurales de otras comarcas, diálogos desde la danza, proyectos y talleres participativos.

(Ver propuestas ANEXO 2.5 y ver valoración ANEXO 3.5)

7.1.6. El Museo Thyssen

El Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid se centra en la investigación y en la creación de conocimiento mediante programas, laboratorios, cursos online, documentales webs, proyectos socio comunitarios, espacios de acción-reflexión con profesionales, y actividades dirigidas a profesores y estudiantes de todos los niveles, en el museo y en las aulas, a partir de una concepción del museo como ente vivo, con cambios constantes propios de una sociedad líquida, buscando otras maneras de pensar y experimentar desde el arte, desde una perspectiva integradora e inclusiva.

El ecosistema pedagógico que se promueve en los museos se integra en otro ecosistema de educación formal, el sistema educativo, donde los distintos agentes: profesorado, alumnado, educadores y familias, experimentan prácticas sociales y personales motivantes, participativas, creativas e innovadoras en ambos contextos, disfrutando y aprendiendo de forma recíproca y cooperativa.

(Ver propuestas ANEXO 2.6 y ver valoración ANEXO 3.6)

7.1.7. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El área de educación del Museo Reina Sofía de Madrid es un espacio de aprendizaje y desaprendizaje que incluye visitas, encuentros, conferencias, actividades y proyectos, donde establecer experiencias de conocimiento crítico en relación con temáticas actuales significativas, explorando modos alternativos de relación y reflexión.

Con el propósito de expandir la mediación más allá de las salas del museo se desarrolla un programa que desde el ámbito de las pedagogías críticas pretende crear redes de pensamiento común con otros agentes implicados en esta temática.

(Ver propuestas ANEXO 2.7 y ver valoración ANEXO 3.7)

7.1.8. Centro Botín, de Santander

El Centro Botín de Cantabria está involucrado, desde 2007, junto a reconocidos expertos internacionales, en investigar las conexiones entre la inteligencia emocional, la creatividad y las artes. El Departamento de Educación persigue establecer conexiones de transferencia cultural, comunicación, educación, entendimiento y colaboración con los ciudadanos, para propiciar una formación integral y un desarrollo emocional ajustado.

Entre sus objetivos destaca facilitar procesos de aprendizaje usando las artes para descubrir nuevas maneras de actuar, aceptando el error como oportunidad de crecimiento.

En sus prácticas con la educación formal combina exposiciones, talleres, visitas y acciones específicas para estudiantes y profesores de todos los niveles educativos.

(Ver propuestas ANEXO 2.8 y ver valoración ANEXO 3.8)

7.1.9. Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas de Gran Canaria

Su departamento de educación se define como un espacio en continua evolución para adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades de sus usuarios. Busca un acercamiento a la obra de arte con prácticas educativas colaborativas entre los involucrados, a través de la participación activa, la experimentación creativa y la reflexión sobre la contemporaneidad. La actividad está dirigida tanto al profesorado como al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Para Educación Secundaria se plantean iniciativas donde la participación del alumnado es fundamental, generando discursos sobre diversidad, género o respeto al medio ambiente, a partir de la obra de arte, promoviendo individuos que manifiesten una opinión propia y aprecien el arte en todas sus variantes.

Para Bachillerato y ciclos formativos se trabajará la observación individual para posicionarse con actitud crítica ante la obra de arte, reflexionando sobre los puntos de vista del artista, familiarizando a los jóvenes con las obras de arte y estableciendo conexiones con su realidad.

(Ver propuestas ANEXO 2.9 y ver valoración ANEXO 3.9)

7.1.10. Es Baluard Museu, de Palma (Islas Baleares)

Es Baluard Museu trabaja con un amplio abanico de colectivos de la ciudadanía balear, centrándose su actuación educativa en el ámbito social, desarrollando un detallado trabajo previo entre los profesionales que atienden a los diferentes grupos sociales y el personal educativo del museo.

Los proyectos desarrollados se llevan a cabo por medio de prácticas artísticas reflexivas y críticas. El centro funciona como una extensión del aula, cuenta con un amplio programa de actividades dirigidas a los centros educativos, inmersas en el currículo escolar, presentando el Arte Contemporáneo como un recurso transversal independientemente de la materia abordada.

(Ver propuestas ANEXO 2.10 y ver valoración ANEXO 3.10)

8. ANÁLISIS DEL ALCANCE DEL TRABAJO

Por suerte, son muy numerosas las experiencias dirigidas a los jóvenes que de una u otra forma conexionan las prácticas artísticas con la educación formal, unas más divulgadas y fructíferas (como el MUSAC que cuenta con programas para jóvenes, de larga trayectoria), otras más nuevas, localizadas y puntuales, todas ellas interesantes y dignas de conocerse; sin embargo, es del todo imposible ni siquiera mencionarlas, por lo que reconozco que este trabajo siempre pecará de incompleto, ya que solo representa una pequeña muestra de las muchas iniciativas que se están generando en la actualidad.

La mayoría de estas actuaciones no se identifican con propuestas utilitaristas del arte, sino que se ubican en enfoques más sociales y cooperativos (el Centro Atlántico de Arte Moderno organiza proyectos culturales y de inclusión social, difundiendo lo que sucede en el barrio al que pertenece); tampoco suelen partir de la educación formal, sino de museos, que optan por la transversalidad para generar situaciones de aprendizaje y de creación, en muchas ocasiones desde espacios muy concretos, pero siempre con una capacidad de escucha atenta para detectar las necesidades en las que enfocarse (el MACBA dirige sus proyectos para trabajar la reflexión y la creación de vínculos emocionales y de relaciones).

Estas iniciativas también suelen dar un gran protagonismo a la comunidad local (en Artium Museoa se busca que los estudiantes desarrollen miradas críticas enfocadas al urbanismo y arquitectura de la ciudad de Vitoria-Gasteiz), con un pensamiento y acción glocal (de lo local a lo global y de lo global a lo local), que reúnen, entre otros participantes, a artistas, activistas, docentes y discentes, que persiguen objetivos que tienen en común lo educativo, lo artístico y lo social, con una producción cultural colectiva de actividades artísticas y que buscan mejorar la comunidad, ser una ocasión de servicio.

Por otro lado, sin entrar en contradicción con lo dicho más arriba, en estos momentos es del todo insuficiente la incorporación del arte al ámbito educativo, si tenemos en cuenta que éste abarca un territorio de creación y de encuentro socialmente comprometido y es, además, un incentivo de la sensibilidad, del pensamiento crítico y de nuevos imaginarios y narrativas; capacidades todas ellas imprescindibles para atender los desafíos que como ciudadanos y ciudadanas se plantean en una sociedad marcada por graves problemas, como por ejemplo las desigualdades económicas, el paro, la violencia de género, el racismo, la emergencia climática, el consumismo, la decadencia de las democracias o los conflictos bélicos.

Siendo las aulas de los centros educativos el espejo donde se evidencian todas las debilidades de la sociedad, se recogerán problemas comportamentales tan serios como el “bullying” escolar, adicciones, depresiones, violencia sexual y de género, que junto a otras complicaciones escolares como la desmotivación, métodos obsoletos, y el desgaste profesional del profesorado, desembocarán en un elevado índice de fracaso y abandono escolar, lo que exige a los profesionales de la educación buscar alternativas para afrontar estas dificultades y articular los cambios pertinentes.

En las experiencias que se han recogido en el trabajo se ha vinculado arte con educación para trabajar contenidos interdisciplinares, entre ellos salud mental, identidad, diversidad sexual, género, diversidad funcional, metodologías innovadoras e inclusivas, experimentación lúdica, la sorpresa, Arte Contemporáneo, inserción laboral, participación, acción comunitaria, derechos humanos, estereotipos, medio ambiente, sostenibilidad, consumismo, entorno urbano cercano, paisaje natural y gastronomía.

Estas vinculaciones se llevan a cabo a través de una gran variedad de géneros y lenguajes artísticos, entre ellos danza, “performance”, teatro comunitario, escenografías, escultura, instalaciones, obra textil, costura, cortometrajes, videoclips, spots publicitarios, documentales, videojuegos, nuevas tecnologías, apps móviles, acústica, música electrónica, podcast, fotografía, grafitis, dibujo, mural-collage, fotolibro, grafía, poética, ... lo que llevó a replantear el trabajo, pues en un primer momento parecía interesante centrarse y profundizar en unas pocas disciplinas (la fotografía, la literatura y el dibujo) pero a medida que se recopilaban experiencias, pareció que lo interesante era el desarrollo de percepciones, la creatividad desplegada, la belleza expuesta, la reflexión suscitada, sin limitarse a una u otra disciplina con la que se llevaba a cabo.

Los museos que se han abordado están fundamentados en el Arte Contemporáneo, responden a entidades públicas, pertenecen al territorio nacional y en su departamento de educación se recogen actividades dirigidas a los centros educativos, en concreto a la Enseñanza Secundaria. Todas las actuaciones son valiosas y complementarias, poniendo el énfasis más en el proceso que en el producto, ya que es en él donde tienen lugar las emociones y los aprendizajes significativos.

Tanto el museo como la escuela con frecuencia han sido los representantes del orden y las normas. Los museos como encargados de establecer el canon y las reglas de lo bello y lo estético; las escuelas como defensoras de cumplir la disciplina imperante. La metodología de la lección magistral en el aula o la visita guiada tradicional en el museo están dando paso a otras formas de proceder, actualmente las reflexiones sobre la imposición de las maneras de pensar y sentir ponen en juego prácticas críticas y relaciones novedosas entre educadores y educandos que permiten otras formas diferentes de acceder al saber. Este TFM es una muestra de que escuela y museo han evolucionado, donde se conecta con la realidad del día a día y donde se desea razonar de forma crítica sobre interculturalidad, igualdad, ecologismo, u otros temas que

respondan a los intereses del alumnado de Enseñanza Secundaria. Los procesos educativos necesitan de relaciones de colaboración que permanezcan en el tiempo, que sean cercanas al entorno inmediato, que sean flexibles y con intereses compartidos.

9. REFLEXIÓN: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La exigencia de realizar aprendizajes permanentes, a lo largo de toda la vida, es incuestionable ante la aceleración de los cambios sociales, económicos y tecnológicos actuales. Son múltiples las fuentes de información que la era digital ofrece, es inviable perpetuar sistemas educativos ajenos a esta realidad, cerrados en sí mismos, por lo que también es imparables dirigirnos hacia una convergencia donde se encuentren la educación formal, no formal e informal.

El diálogo entre Arte y Educación está más presente en la educación no formal que en el ámbito de la educación formal, caracterizada esta última por un sistema educativo encorsetado, con un horario lectivo y contenidos muy regulados, que no siempre facilitan insertar proyectos venidos de fuera, donde a menudo el arte y el pensamiento artístico son considerados accesorios. Pretender que la educación se nutra bebiendo de las artes, supone cambiar la concepción de estas como espacio de ocio y relax y darles la importancia que merecen con un rol destacado, al igual que el resto de las materias educativas esenciales y obligatorias.

Arte y Educación se necesitan y se complementan mutuamente. El arte es un lenguaje universal que convive con el ser humano desde sus inicios. En nuestra sociedad de consumo, el arte y la cultura están al mismo tiempo presentes y alejados de nuestra experiencia, pues a pesar de contar con una oferta cultural presumiblemente sólida y amplia, el acceso y disfrute de las prácticas artísticas y la participación en las instituciones culturales, es desigual en función de nuestro medio social o nuestro origen y tampoco se encuentra entre las prioridades de las políticas sociales y educativas.

Es labor del sistema educativo reforzar el acceso y la transmisión del arte en su ámbito de actuación, combatiendo las desigualdades económicas y culturales, y promoviendo la

inclusión social y así potenciar la emancipación y construcción de las comunidades y de todos los individuos, sin dejar de lado a los más vulnerables.

El arte, por su parte, desde propuestas transversales e innovadoras, como forma de (re)pensar la escuela, es el empuje que los contextos educativos reclaman para revisar sus planteamientos pedagógicos y su función social. La educación actual no fomenta la creatividad y la curiosidad, sino que en muchos casos la reprime y anula. Abogar por metodologías inclusivas, potenciar la inteligencia emocional, la introducción de las TICs, los procesos de aprendizaje competenciales, compartidos y personalizados, así como adoptar estrategias artísticas basadas en la acción, la pluralidad y la diversidad, aportan otras miradas y formas de comprender el contexto que estamos viviendo con una actitud positiva, creativa y transformadora. Garantizar las artes en la educación de los jóvenes posibilita hacer patentes las opiniones e intereses de estos y asegura los beneficios que tiene en sus vidas cuando este compromiso se mantiene a largo plazo.

En cuanto a los contenidos, al “qué aprender”, las prácticas artísticas aportan una alfabetización audiovisual crítica, aprender a leer y escribir imágenes es un reto en nuestra sociedad consumista y mediatizada.

También se hace necesario revisar el currículum oculto visual del sistema educativo, junto con el oral y el escrito (Acaso y Nuere, 2005), que llega hasta el alumnado a través de la arquitectura del espacio educativo, la distribución de las diferentes zonas de trabajo, la decoración de zonas comunes, el tipo o la distribución del mobiliario en el aula, las imágenes que lo decoran o los documentos visuales de carácter didáctico, como herramientas para transmitir y legitimar valores de forma implícita, por lo que la reflexión sobre este currículum oculto con la ayuda de artistas expertos en el campo visual nos facilitará convertir la educación en una fuerza democrática y progresista.

Y es que las prácticas artísticas, cuando se incorporan de manera transversal y a largo plazo a la educación formal, son una fuente donde recargar energías e ilusiones y puede servir de vehículo para introducir los cambios que necesita la educación pública en nuestro país: el alumnado protagoniza aprendizajes significativos; el profesorado investiga nuevas metodologías y recursos; las familias y agentes sociales del entorno hallan una escuela cultural próxima; y los

artistas ponen en juego otros procedimientos de innovar y de crear. Este cambio de visión, cuando se produce, puede dar un vuelco a la escuela y, a través de ella, a la sociedad.

Si el impacto colectivo en el cruce de Arte y Educación es un hecho y todos los implicados sienten interés por estos encuentros, merece la pena el esfuerzo que conlleva generalizar la presencia del arte en la escuela y de la comunidad educativa en los espacios artísticos; de aquí la importancia de recoger y reflexionar sobre las iniciativas, aún difusas, pero en pleno crecimiento, para compartir y valorar sus resultados e inquietudes, reivindicar su trabajo y motivar y estimular a los demás.

Quienes están interesados en mejorar los procesos educativos, tanto dentro como fuera de la escuela, pueden apoyarse en las artes. A partir del desarrollo de proyectos basados en el arte los participantes pueden romper estereotipos y prejuicios, pasan a ser productores y receptores activos, a repensar lo cotidiano, a trabajar en red con la comunidad, colaborando con otras instituciones educativas, a reformular su rol profesional, o a desarrollar habilidades sociales y la autoestima. Estos proyectos promueven, pues, el empoderamiento de los participantes y la transformación de la comunidad a través del reto que acarrea la colaboración de profesionales muy diversos.

¿Cómo potenciar la incorporación del arte al ámbito educativo? ¿Cómo podemos alentar unas aulas en las que se trabaje con el arte y un arte comprometido con los retos pedagógicos? La respuesta la podemos encontrar en la Pedagogía Cultural, entendida como una pedagogía crítica de las artes, que busque una transformación social, donde profesores, intelectuales, artistas o activistas trabajan en equipo en proyectos de arte colaborativos, que enlazan lo pedagógico, lo social y lo cultural.

Numerosos estudios plantean un cambio de enfoque al incorporar las artes en la educación. La creación artística ayuda a generar vías alternativas de raciocinio, poniendo de manifiesto que no existe una forma única de inteligencia, y evidenciando que la integración del arte en el proceso de aprendizaje es insustituible. Al tomar conciencia de esta necesidad ya se está dando el primer paso para hacer posible la incorporación de herramientas y recursos educativos, empezando desde la etapa de infantil, ya que únicamente es deseable y entendible aquello de lo que se tiene conocimiento.

También para incentivar que arte y educación confluyan se debe tener en cuenta los puntos de coincidencia de ambos, para a partir de lo que les une seguir creciendo, por lo que se ha de seguir reflexionando y profundizando sobre las conexiones entre escuela y museo (que se recogieron en la Figura 2 de este ensayo).

El concepto de arte se ha ido modificando a lo largo del tiempo, en sus orígenes hacía referencia a una posibilidad de plasmar la realidad, en nuestros días ha adquirido la función de transformación social, con la pretensión de que la actividad artística esté al alcance de todos y todas, que cualquier persona participe del arte, favoreciendo la integración de quienes, por cualquier razón, están excluidos socialmente. El artista pop Andy Warhol introduce una nueva concepción de arte y del artista como un ente que se mueve entre la cultura de masas y el arte culto, utilizando diferentes disciplinas. “El gran mérito de Warhol fue desdibujar la frontera que siempre hubo entre el arte y la vida. Todo puede ser arte, todos podemos ser artistas” (Danto, 2011).

La intersección entre Arte y Salud busca ser emocionalmente competentes y construir identidades equilibradas, lo que supone no condenar a la expresividad y a la creatividad a desaparecer prematuramente entre los jóvenes. En este marco se sitúa la faceta preventiva de las prácticas artísticas, como herramientas que favorecen una vida de calidad, y que deben tener su lugar en el currículo académico normal como útil educativo en sí mismo. Estas iniciativas, en colectivos de jóvenes, tienen virtudes socializadoras, de crecimiento y de desarrollo personal.

Arte y Ciencia también se alían con el objetivo final de crear actitudes para que, a corto o largo plazo, no se permita dañar un bosque o una playa, y se sea lo suficientemente creativos como para enfrentarse a las consecuencias derivadas del consumismo. La crisis climática y el agotamiento de los recursos no renovables empujan a la sociedad a ser más sostenible y, en concreto, al arte a traer a la conciencia colectiva esta problemática y a presentar soluciones para una práctica artística ecológica, desde el uso de materiales naturales (tintes, fibras, ...), reutilizados o reciclados, a no malgastar los recursos, a reflexionar sobre los espacios ocupados o la basura generada. Un ejemplo es la obra de Barragão (2022), artista textil portuguesa que hace una crítica a la contaminación de la industria textil y pretende crear conciencia acerca de la conservación de los ecosistemas marinos. En este punto se subrayan los compromisos que tienen tanto la escuela como los museos como entornos impulsores de los ODS.

El interés por lo comunitario es un campo compartido por la educación y las artes, así nos encontramos con sugerencias caracterizadas por la voluntad de incidir en su contexto social más próximo, donde los participantes se mueven en una idea horizontal y participativa de la creación. Trasladar al ámbito de la educación formal las premisas y metodologías del Arte Contemporáneo está dando como fruto enriquecedoras experiencias, algunas de las cuales han sido recogidas en este trabajo, que fomentan el espíritu crítico y el compromiso cívico entre los jóvenes. Hay que tener en cuenta que el Arte es un recurso que se puede utilizar en todos los aspectos de la vida de la persona, uno de ellos es facilitar que los individuos tengan un fin común sin pensar en lo que les diferencia, en aras de una sociedad inclusiva que acepta la diversidad, amplía la forma de entender el mundo, potencia el aprendizaje humano, reúne a las personas en torno a un disfrute crítico y las empuja a actuar, enriquece como ciudadanía, y construye como comunidad.

Para concluir, se considera que los objetivos planteados han sido abordados con las distintas experiencias recogidas, donde se plantea una educación artística transformadora de la sociedad que fortalece la sostenibilidad, la inclusión, la creatividad, la gestión emocional, la salud, la capacidad expresiva y crítica y la identidad de los jóvenes para que se conozcan y reconozcan mejor a través de sus creaciones. Estos proyectos que se desarrollan en el cruce entre lo educativo, lo artístico y lo social son el resultado del esfuerzo y la vocación de muchos agentes que reclaman, como necesario y urgente, que desde lo público se recojan, se les dé seguridad, prolongación y sostenibilidad.

10. REFERENCIAS

10.1. BIBLIOGRAFÍA

- Acaso, M., y Megías, C. (2017). *Art thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Ediciones Paidós.
- Acaso, M., y Nuere, S. (2005). El currículum oculto visual: aprender a obedecer a través de la imagen. *Arte, individuo y sociedad*, 17, 207-220.
- Ainscow, M. et al. (2006). *Mejorar las escuelas, desarrollar la inclusión*. Londres: Routledge.
- Artium Museoa. (s.f.). *Programas para la comunidad educativa*. Recuperado de <https://www.artium.eus/es/educacion/programas-escolares>
- Barragão, V. (2022). *Transformando la basura en belleza*. Ecotono, vol. 18 núm. 1, 49-56. Proyecto MUSE, <https://doi.org/10.1353/ect.2022.0008>
- CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno. (s.f.). *DEACCIÓN – Departamento de Educación y Acción Cultural*. Recuperado de <https://caam.net/deaccion/>
- Castro, D. (1990). Educación a través del arte: sensibilidad para la razón. *Colombia Ciencia y Tecnología*, 8 (1).
- Dabas, E. (1998). *Redes sociales, familias y escuela*. Ediciones Paidós.
- Danto, A. (1999). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona: Paidós.
- Danto, A. C. (2011). *Andy Warhol*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- De Lucas, G. y Aidelman, N. (2009). *Fuera de formato: Fluxus I.Xcèntric*. http://www.cccb.org/rcs_gene/fullma_web_xcentric_3_cast.pdf
- Delors, J. et al. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Madrid: Santillana. Ediciones UNESCO
- Dewey, J. (1934). *Art as experience* [Arte como experiencia]. The Collected Works of.
- Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2019). *Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible*. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/plan-accion-implementacion-a2030.pdf>
- Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.
- Es Baluard Museu. (s.f.). *Educación y formación*. Recuperado de <https://www.esbaluard.org/educacion-y-formacion/educacion/>

- Eesaño, C. (2014). Alterglobalización para la cultura (digital): Repensar el modelo hegemónico. *Revista Iberoamérica Social: Revista-Red de Estudios Sociales*, 2, 19-21.
- Freire, F. M. et al. (2007). *La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela* (Vol. 6). Graó.
- Freire, P. (1973). *Educación como práctica de la libertad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Freire, P. (1997). *A la sombra de este árbol*. Esplugues de Llobregat: El Roure.
- Fundación Botín. (s.f.). *Educación*. Recuperado de <https://fundacionbotin.org/programas/educacion/>
- Fundación Daniel y Nina Carasso (2019). *Arte y escuela. Recopilación de aprendizajes para potenciar la conexión entre las prácticas artísticas y la educación formal*. Madrid. <https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2020/01/arte-y-escuela-A4-DEF.pdf>
- González, A. M. (2017). *La mediación artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el trabajo comunitario*. Ediciones Octaedro.
- ICOM (International Council of Museums). (2022). *Asamblea General Extraordinaria: Comité Permanente para la Definición de Museo - ICOM Define. Informe final (2020-2022)*. https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/07/ES_EGA2022_MuseumDefinition_WDoc_Final-2.pdf
- IVAM. (s.f.). *Educación*. Recuperado de <https://ivam.es/es/educacion-v2/>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *BOE*, 340, 122868-122953.
- Macaya, A., y Valero, E. (2019). Proyecto Retrato Social: lo que la educación formal puede aprender del arte comunitario. *Arte, individuo y sociedad*, 31(1), 165.
- MACBA. (s.f.). *Programas educativos*. Recuperado de <https://www.macba.cat/es/programas-educativos/>
- Martínez, A. B., López, M.ª D. y Belmonte, M.ª L. Vivir con el arte, un cambio social. *Revista OIDLES*, (Especial noviembre 2021). <https://www.eumed.net/es/revistas/oidles/especial-noviembre-21/vivir-arte>
- Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2023). Datos y cifras. Curso escolar 2023/2024. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:27162db1-c2b3-4f9c-a8fa-a17731a561f8/datos-y-cifras-2023-2024-espanol.pdf>
- Mirete, J. P. (2020). Metodologías activas: La necesaria actualización del sistema educativo y la práctica docente. *Supervisión* 21, 56(56), 21-21.

- Molina, J. A., y Fernández, A. P. (2005). Enter-Arte: Aprender creando, crear aprendiendo. Proyecto 2004-2005: «SujetObjetoS». *Pulso. Revista de educación*, (28), 157-177.
- Moliner, O. y Sales, A. (2019). ¡Con Mucho Arte! Intervención Psicopedagógica para la Justicia Social desde la Transformación Socioeducativa. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 8(2), 33-47. <https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.2.002>
- Muñoz-Villaraviz, D., y Gallardo-López, J. A. (2021). El arte como herramienta educativa para la interculturalidad y la diversidad: proyectos socioeducativos de éxito en España y Argentina. En *Docencia, formación e innovación: experiencias, estudios y debates en perspectiva comparada. VII Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación* (p. 359-374). Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE).
- Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. MUSAC. (s.f.). MUSAC Educación. Recuperado de <https://musac.es/#programacion/educacion/>
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s.f.). *Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Educación*. Recuperado de <https://www.museoreinasofia.es/educacion>
- Murillo, A. (2019). *Escoles creadores, escoles del canvi*. Universitat de València.
- OMS (2017). Día Mundial de la Salud, 2017: Depresión – Hablemos. Organización Mundial de la Salud. Región de las Américas. <https://www.paho.org/es/noticias/28-2-2017-dia-mundial-salud-2017-depresion-hablemos>
- Ortiz, P. A. (2020). Una nueva concepción del arte y del artista en el arte contemporáneo. *Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades*, 23(42), 125-147.
- Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español. (s.f.). *Programas educativos*. Recuperado de <https://museoph.org/programaseducativos>
- Read, H. (1982). *Educación por el arte*. Ediciones Paidós.
- Rodrigo, J. (2007). Educación artística y prácticas artístico-colaborativas: Territorios de cruce transversales. En Junta de Castilla y León (ed.). *Arte contemporáneo y educación: un dialogo abierto*. Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo: Valladolid.
- Talongang, E. (2019). La importancia del arte como herramienta para la sociedad. *Periódico Entre Todos*.
- Thyssen-Bornemisza. Museo Nacional. (s.f.). *educaTHYSSEN-*. Recuperado de <https://www.educathyssen.org/>

- UNESCO. (2015). *Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su función en la sociedad*. Aprobada por la Conferencia General en su 38a reunión. París.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246331>
- VásquezRocca, A. (2007). Joseph Beuys "Cada hombre, un artista"; Los documenta de Kassel o el arte abandona la galería. *Psikeba: Revista de Psicoanálisis y Estudios Culturales*, (6), 1.
- Kunz-Ott et al. (2008). *Criterios de calidad para museos: la labor educativa y de transmisión*. Deutscher Museumsbund e.V. [Asociación Federal Alemana de Pedagogía de Museos].

11. ANEXOS

11.1 ANEXO 1. FICHA PARA SELECCIONAR EXPERIENCIAS

Criterios para seleccionar experiencias educativas, significativas y enriquecedoras, a través del arte:	
a	Experiencias basadas en el Arte Contemporáneo
b	Principio de inclusión y equidad: ¿La experiencia es inclusiva y respeta la diversidad cultural, étnica, lingüística y de género de los estudiantes? ¿Promueve la igualdad en las variables anteriores?
c	Principio de cooperación y colaboración: ¿Artistas y profesorado trabajan conjuntamente, existen redes y puntos de encuentro, y se evalúa de forma continua y participada? ¿La experiencia promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes?
d	Principio de compromiso con el entorno: ¿Se da una implicación activa de la comunidad educativa y del entorno próximo? ¿Gran impacto social de la experiencia?
e	Destinatarios e intervinientes: Artistas, docentes, alumnado, AMPA, educadores. Adecuación de la formación pedagógica o artística de los dinamizadores.
f	Contenidos abordados: ¿La experiencia integra el arte con otras áreas del conocimiento para promover un aprendizaje integral? ¿Se propone una oferta transversal multidisciplinaria no basada en el asignaturismo? ¿La experiencia abarca diferentes formas de expresión artística, como la pintura, la música, la danza, el teatro, la literatura, etc.?
g	Principios metodológicos: ¿La experiencia fomenta la creatividad y la exploración personal de los estudiantes? ¿La experiencia artística se relaciona con los intereses y experiencias de los estudiantes? ¿Resulta innovadora, lúdica, motivante, y sostenible? ¿La experiencia estimula la reflexión crítica y el análisis estético de las obras artísticas?
h	Relaciones entre museo y centro escolar: ¿Es el centro el que demanda el museo o viceversa?, ¿se relacionan a través de exposiciones o a través de un diálogo conjunto previo?, ¿se ciñen al currículum?, ¿abordan contenidos de la escuela, del museo o buscan modificar el barrio?
i	Sin fines lucrativos

11.2. ANEXO 2: PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LOS MUSEOS

11.2.1. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, El MUSAC

- “MUSAC escuela”, un programa dirigido tanto a centros escolares de todos los niveles de educación formal, como a agrupaciones que utilicen el museo como recurso educativo.
- “Proyecto de Investigación Educativa (PIE)”, se lleva a cabo con cuatro institutos de la provincia de León y Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, financiado por la Consejería de Educación a través de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.
- “Masdedoce”, un programa que ofrece talleres creativos para jóvenes entre 13 y 18 años, adaptándose a sus intereses.
- “La rara troupe”, un grupo de trabajo que se centra en lo audiovisual relacionado con la salud mental.
- “Filando la educación”, un grupo de trabajo de docentes que supone la colaboración entre el DEAC y el CFIE (Centro de Formación e Innovación Educativa).
- “Museos Inclusivos y Accesibles”, es un proyecto dedicado a desarrollar metodologías innovadoras e inclusivas para la educación de los jóvenes en los museos, del que el MUSAC es parte activa junto a otras seis instituciones europeas.
- “Arte y salud +D12”, una iniciativa del museo y del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) para tratar la salud mental y la educación afectivo-sexual con los jóvenes leoneses de 13 a 18 años en una actitud de escucha, confidencialidad e intimidad, utilizando algunas obras de la colección permanente del museo como vehículo para tratar los temas que serán elegidos por los jóvenes, con el objetivo de inculcar pensamientos críticos y dar herramientas para saber actuar.

- “Lenguas de Signos, Lenguas de Ley”, un taller interactivo de Lengua de Signos Española, donde colaboran las entidades sociales y públicas vinculadas a las personas sordas y a la Lengua de Signos, donde se pretende implicar directamente a los jóvenes.
- “Aula Musac”, con unidades didácticas virtuales y proyectos de colaboración para llevar a cabo estrategias de aprendizaje complementarias a la educación reglada, con metodologías de didáctica activa y experimentación lúdica, para cultivar la sensibilidad hacia el arte.

Imagen 1. Programas de educación no formal en el MUSAC.

11.2.2. Museo Patio Herreriano de Valladolid

- “Construir la mirada”, un conjunto de visitas-taller dirigidas a la comunidad escolar para fomentar el desarrollo de una mirada abierta, creativa, participativa y de diálogo e interpretación de la obra artística.

Imagen 2. Construir la mirada. Programa educativo para la comunidad escolar.

11.2.3. Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa

- Artium Sale. En la primera sesión del programa se desplazan al centro escolar y en la segunda sesión se realiza una visita-taller en Artium Museoa, estableciendo conexiones curriculares a través de diversidad de temáticas.
- Cine, filosofía y Arte Contemporáneo. El alumnado de la ESO analiza, debate y reflexiona sobre los temas que conforman su día a día.
- Urbanismo, arquitectura y Arte Contemporáneo. En colaboración con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los estudiantes recorren la ciudad empleando el arte para dirigir miradas críticas al urbanismo y a la arquitectura de la ciudad.
- Loturak, son talleres en vídeo para trabajar, en el aula o en casa, el currículo escolar, publicando lo realizado en la web y en redes sociales.
- Programas para el profesorado, para dotar al docente de claves que permitan el uso del museo y del Arte Contemporáneo como recursos pedagógicos que puede aplicar en su práctica.

Arte, cine y filosofía
ESO, Bachillerato

Urbanismo, arquitectura y arte
Primaria, ESO, Bachillerato

Imagen 3 y 4. Ejemplos de programas para la comunidad educativa desde el Artium Museoa.

11.2.4. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, El MACBA

- “Narrativas de una colección”: Avalancha, colectivo de investigación artística y educativa, promueve una conversación con los estudiantes a partir de la experiencia vivida con las obras, poniendo en diálogo miradas y memoria, abren el espacio para activar, imaginar y dar forma a su propia narrativa.

Imagen 5. Propuesta comunicativa desde el MACBA.

- “Postdata”: Es un proyecto de arte en las escuelas que apuesta por favorecer una experiencia singular con el arte fuera del museo, a partir del extrañamiento, la disrupción y la complicidad entre alumnado y profesorado.
Postdata traslada al aula la tradición de Fluxus, el dadá, las artes performativas y las prácticas *site-specific*. Sus propuestas se centran en conceptos como el deseo, el azar, la investigación experimental, el dualismo, la memoria y la sorpresa.
- “Ensayo abierto”: En esta experiencia se ensaya, junto con el alumnado y el profesorado, todas aquellas formas de entrar, salir, pasear, observar... la exposición. Romperemos con la idea de una visita tradicional a un museo para que el contenido esté impregnado en toda la experiencia en el gesto y en el cuerpo; en el recorrido y la vivencia; frente a las obras y en los pasillos; en la conversación y la voz; en la grafía y en el juego.
Es un programa educativo donde se cruzan los saberes de los docentes y de los artistas (que vienen del mundo de la performance, de las prácticas de escucha y sonoras, y de las artes en vivo) alejado de entender la educación disciplinaria, de forma rígida, con modelos a imitar, que rompe la lógica de quien aprende y quien debe enseñar.
- “Historias del arte desde Barcelona”: Proyecto de arte en el Instituto y en la Universidad que presenta nuevos espacios de debate en el aula sobre lo que el discurso normalizado

de la historia del arte ha obviado (un recorrido por el arte de la performance, la acción musical y la acción poética que tuvo lugar en los noventa, aportaciones de las prácticas feministas en el arte de los sesenta y setenta, conceptos como arraigo, fronteras, el erotismo, la seducción, muerte, vida, sida...). El programa incluye una serie de vídeos en abierto, realizados con la colaboración de varios artistas, teóricos y activistas, y los correspondientes dossieres dirigidos al profesorado, que contienen líneas de acción y ampliación de contenidos.

- “Grupo de jóvenes. La invasión sutil”: Proyecto de investigación-acción en el que los jóvenes del barrio pueden experimentar con un artista para vivir una experiencia colectiva, abierta a la imaginación y con ganas de romper normas; en esta ocasión con la artista Amaia Martín que plantea construir un espacio común desde el juego y la experimentación, investigando diversas formas de habitar y entrar en relación con los espacios. Podemos medir un museo con gritos, con olores, con luz, con sonidos, con acciones o con nuestros cuerpos y otras estrategias de invasión sutil del espacio.
Se trata de iniciar un camino abierto al proceso creativo y a la perplejidad y la incertidumbre que nos provoca la práctica artística.
- “Apadrina tu espacio”: Programa consolidado en el barrio, que impulsa la colaboración entre espacios culturales y centros educativos del Raval para desarrollar proyectos de larga duración integrados en el currículum académico, con el objetivo de que se adapten a las realidades de cada centro. Algunas experiencias son la creación de un fotolibro y explorar el fondo de fotolibros del archivo del MACBA, entender el museo como aula donde aprender la historia del arte, o trabajos en torno al adultismo y la textualidad a partir de piezas expuestas en el museo.
Cada proyecto o apadrinamiento responde al trabajo conjunto entre los docentes y el museo, y se enfoca en función de las necesidades de cada etapa educativa, el contenido de la asignatura y las competencias a trabajar, así como las características del alumnado.
- “La cocina”: Experiencia que ha tomado cuerpo como grupo de trabajo estable, con una investigación compartida entre los artistas colaboradores y el departamento de Educación, donde se busca otras formas de relación, un museo de los afectos, donde promover una escucha mutua que active el sentido de pertenencia al museo. Cuando se

abren espacios de experiencia, donde poner el cuerpo y tomar la palabra, también surgen dudas y malestares que hay que afrontar.

11.2.5. El Instituto Valenciano de Arte Moderno, El IVAM

- Tejer como código abierto. Es un proceso de experimentación pedagógica e interdisciplinaria, donde los estudiantes conectan con personas de diversas generaciones y orígenes y lo hacen a partir de la mirada de Teresa Lanceta, trabajando la reflexión en torno a la obra textil y el vínculo con los oficios, materializando el desafío de las lógicas imperantes que diferencian arte de artesanía, genialidad de magisterio. Su trabajo se ha orientado a recuperar los saberes tradicionales en una práctica en la cual es indispensable aprender de los otros y recuperar maneras de hacer diferentes.

Imagen 6. Programa Articulacions. Tejer con las manos.

Imagen 7, 8, 9 y 10. Vista de la exposición (2022).

- “Bailar el tiempo”: Taller para afinar la escucha, el ritmo interno y tomar conciencia del cuerpo a partir de ejercicios improvisados de danza contemporánea y, en última instancia, generar una composición sonora colectiva ayudándose de micrófonos y amplificadores.

Imagen 11. ‘Bailar el tiempo’. Proyectos LABIVAM.

- Emergencia artística: La agenda 2030 desde el museo y la escuela: La jornada es una puesta en común de experiencias y de dinámicas propositivas en torno a la mediación y educación en los museos y en los centros educativos.

Imagen 12. Cefire 2024. VII Jornada de intercambio de experiencias didácticas de Educación plástica, visual y audiovisual para el profesorado.

- “Jardín ambulante”: Ponencia para el profesorado sobre el ejercicio de construir comunidad.

Imagen 13. Cómo el ejercicio de construir comunidad se convierte en el ‘Jardín ambulante’ (MACBA). Conferencia de Educación en el marco de la celebración del DIM.

- “Manos, cuentan historias”: Intercambio de experiencias y exposición de esculturas realizadas por alumnado de 4º de ESO de la Vall d’Uixó, en el marco del *Congrés de la Diversitat*, reivindica la expresión artística como herramienta fundamental para trabajar la reflexión, la imaginación, la gestión emocional y la salud mental.
- Talleres de activación de las experiencias de mediación:
 - “¿Dónde están las artistas?”: Pretende poner en valor la igualdad de género y las adversidades que las artistas han superado en el s. XXI.

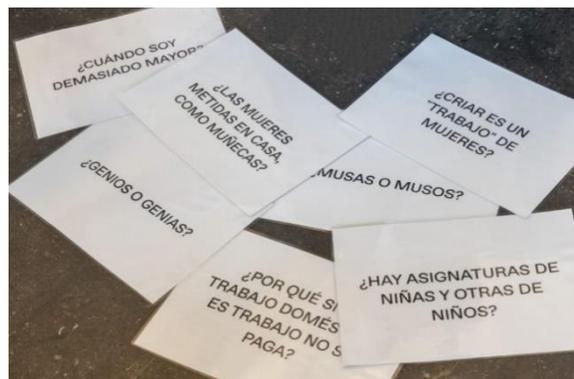

Imagen 14. Ejemplos preguntas con los que se trabajan en el taller.

- “D’ací allà”: Intercambio de conocimiento y experiencias entre el equipo del programa “Art i Context” y el profesorado de diferentes disciplinas y niveles.

Imagen 15. Grupo de experiencias compartidas: expertos-profesorado.

11.2.6. El Museo Thyssen

- “The Dedal Games. Videojuego inclusivo”: Proyecto de investigación a través del desarrollo de un videojuego en formato de aventura gráfica, donde las diferentes comunidades que participan han expresado sus inquietudes en torno a la construcción participativa del conocimiento, la accesibilidad, la gamificación y la tecnología.

Imagen 16. Imagen de uno de los escenarios del videojuego inclusivo “The Dedal Games”.

- “MU_DA. Museo y danza”: Proyecto realizado en colaboración con estudiantes del Conservatorio Superior de Danza y jóvenes con discapacidad, pone de manifiesto otras maneras de estar en el museo desde el cuerpo y la danza, desde lo visual y lo cognitivo a lo corporal y lo espacial con un carácter inclusivo de la actividad.

Imagen 17. Danza en sala. MU_DA. Museo y danza.

11.2.7. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

- “Generación Reina. Una adolescencia real”: Proyecto escénico de teatro comunitario y creación colectiva, realizado con alumnado de 4º de la ESO de Diversificación Curricular, a partir del diálogo sobre lo que significa ser adolescentes.

Imagen 18. Generación Reina. Una adolescencia real.

Un proyecto escénico de teatro comunitario y creación colectiva.

- “Triángulo rosa”: Proyecto que trabaja en el ámbito de la diversidad sexual y de género en los centros escolares, con la intención de desarrollar programas integrales contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual.

- “Una grieta”, busca promover el arte en la escuela, abriendo pequeñas grietas por las que, entre la luz, pone en el centro el cuerpo, el conocimiento y las sensibilidades de los adolescentes para crear un vínculo entre el Museo, alumnado y docentes.
- “Brillante”, a partir de una performance colectiva de cine sin cámaras convierte situaciones cotidianas en vivencias artísticas, amplificando la percepción temporal entre el tiempo y el espacio, llevándose a cabo en el museo y en el aula del centro escolar.

11.2.8. Centro Botín de Santander

- Educación Responsable: Programa pionero, impulsado desde la Fundación Botín, dirigido a niños y jóvenes de 3 a 16 años de cualquier centro educativo que se comprometa a participar en la iniciativa durante 3 años como mínimo, donde se trabajan las áreas curriculares a partir de diferentes lenguajes artísticos: literatura, música y artes plásticas y visuales.
- Visita/Taller: El grupo de escolares podrá experimentar y reflexionar sobre sí mismos, sobre el artista o sobre el proceso creativo de forma activa.
- “ReflejArte”: Recurso educativo del programa “Educación Responsable” donde alumnos y alumnas de secundaria pueden desarrollar competencias emocionales, sociales y creativas. Tras la visita se organiza una exposición con las obras creadas por el alumnado.

Imagen 19. Grupo de alumnos en las exposiciones de ReflejArte.

- “Consumidores comprometidos”: Dentro del programa Educación Responsable, los estudiantes del instituto de educación secundaria abordan temas como la sociedad de consumo, la publicidad, los derechos y deberes del cliente y el uso de la información.

Imagen 20. Consumidores comprometidos en el IES Jose Saramago

- Visita libre: visitas autónomas de los estudiantes a las exposiciones, bajo la dirección del profesorado.

11.2.9. Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAAM, en Las Palmas de Gran Canaria

- “Entre fogones”: Proyecto para el alumnado de FPGM de Cocina y Gastronomía, donde se observan las conexiones creativas entre arte culinario y artes plásticas, primero de forma teórica y después con la culminación de las creaciones de menús por los alumnos y alumnas que serán valoradas por un jurado del mundo del arte y la cultura.

Imagen 21. “Entre fogones”. La cocina en el CAAM.

- “Barrios”: Proyecto cultural y de inclusión social dirigido a estudiantes de 8 a 14 años, de barrios de la capital grancanaria, que intervienen activamente en la creación artística, mirando, dibujando, fotografiando o creando un cortometraje, difunden lo que sucede en sus barrios.

- “Creaamos”: Busca dar a conocer al alumnado de todas las edades y al profesorado de la comunidad educativa las exposiciones temporales del centro utilizando videotalleres y recursos educativos online, para implantar espacios de reflexión y expresión.
- “Día internacional del Museo”: El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional del Museo con variedad de actividades dirigidas al público juvenil de 12 a 16 años, tanto en el centro de arte como en espacios públicos, que permiten una mayor interacción con la ciudadanía.

11.2.10. Es Baluard Museu, de Palma (Islas Baleares)

- “Recurso abierto”: Propuestas educativas por temáticas para el profesorado, que se pueden trabajar online en los centros educativos o servir como material de apoyo a la visita al museo.
- “Visitas de recorrido. Es Baluard, un gran racó de ciutat”: Para realizar un primer acercamiento al Arte Contemporáneo a través de la colección y exposiciones temporales, y también un reconocimiento del museo y de su entorno, dirigidas a todos los niveles educativos.
- “Visita / Taller. Opina, no et tallis!”: Los adolescentes ponen en funcionamiento su capacidad de interpretar y valorar críticamente el museo y el Arte Contemporáneo, con una parte de reflexión y otra parte práctica de taller.

Imagen 22. Visita-taller de estudiantes de secundaria. Opina, no et tallis!

- “Proyectos a largo plazo. Cos i gènere”: El museo asesora a aquellos centros y a su profesorado que se deciden a realizar proyectos interdisciplinarios a largo plazo a partir del Arte Contemporáneo.

11.3. ANEXO 3: VALORACIONES DE LAS EXPERIENCIAS MUSEÍSTICAS

11.3.1 El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, El MUSAC

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	Lleva a cabo sus experiencias de aprendizaje con el arte actual, se busca que el Arte Contemporáneo se sitúe en un lugar significativo, introduciéndole en la juventud de forma entretenida y adaptada a su comprensión.
b	Hablar de diversidad es hablar de aprovechar al máximo el potencial ofrecido por grupos heterogéneos, cada persona tiene algo que aportar, la diversidad se ve como medio para fortalecer las relaciones.
c	Se presenta el museo como espacio social para aplicar las teorías educativas que o bien fracasan o no se motivan en otros ambientes educativos, se trata de generar una pedagogía que se vincule con el arte, a través de un trabajo conjunto donde participen los distintos agentes educativos y artísticos y den a conocer sus puntos de vista. Se trabaja con las posibilidades de las nuevas tecnologías y el trabajo en red. Se busca realizar evaluaciones progresivas y participativas de las propuestas.
d	Tejido no jerarquizado que extiende la acción educativa desde dentro del museo a la comunidad y a la inversa. El Musac Escuela es también un puente para los programas de ocio juveniles y busca la implicación de familias, profesorado y alumnado en las acciones del museo. Destaca el programa de ocio y tiempo libre “Masdedoce MUSAC” para adolescentes. Se realizan prácticas de colaboración entre el museo y los diferentes colectivos que integran la comunidad local, en este caso, el MUSAC y la ciudad de León.
e	El Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) acoge a todos los públicos posibles de la comunidad en la que está inserto, en nuestro caso la labor dirigida a los grupos de enseñanza formal, desde la E. Infantil hasta la Universidad, se lleva a cabo por los programas Musac, Escuela.
f	Busca generar una red compartida de conocimientos situados y contextuales.
g	Propone experiencias educativas que fomentan la creatividad. Pedagogías críticas que emanan del pensamiento de Paulo Freire y proponen la continua interacción entre el arte, la educación y el activismo. Trabaja desde el terreno de lo experimental y la práctica.
h	La interrelación entre el museo y la escuela se materializa a partir de cursos de formación del profesorado, visitas activas, talleres para escolares, proyectos en colaboración a largo plazo, etc. Las visitas educativas están diseñadas y adaptadas para cada grupo y en conexión con el curriculum escolar. Se diseñan visitas educativas a medida, previa entrevista con el profesorado que lo solicite.
i	Sus propuestas no persiguen fines lucrativos.

11.3.2 Museo Patio Herreriano de Valladolid

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	Los programas y actividades educativas se orientan a facilitar al público herramientas de interpretación del arte moderno y contemporáneo.
b	En el museo se contempla la participación de personas con capacidades diferentes y colectivos sociales y educativos diversos.
c	<p>La profesionalidad y preparación de los educadores del museo permite interrelaciones positivas con el profesorado y los estudiantes. Se produce una interesante unión entre educación e investigación, el proyecto expositivo "Sala Cero" es un proyecto que ha servido para activar las visitas de Secundaria y la participación de diferentes colectivos sociales y educativos.</p> <p>Destaca una plataforma virtual, activa y dinámica que reúne información sobre los programas educativos, los materiales didácticos de las visitas y otros recursos y publicaciones. Se puede potenciar más la interactividad a través de la red entre el profesorado, antes y después de la actividad.</p>
d	En el museo existe una estrecha relación con el entorno próximo, pero sin olvidar el lejano y global.
e	El área de educación atiende a una gran variedad de usuarios e incorpora en su actividad a especialistas e investigadores. Existe un potente perfil de público vinculado con los centros educativos, tanto públicos como privados.
f	Los temas tratados hablan de temas reales y problemas actuales propios de la sociedad en la que viven, conectan el arte con los problemas y vivencias del alumnado.
g	Se ensayan metodologías diversas: expositiva/descriptiva, descubrimiento, preguntas estructuradas, metodología basada en la experiencia.
h	El programa "Construir la mirada" ofrece visitas-taller a través de recorridos adaptados a los distintos niveles educativos, a sus currículos y programaciones escolares.
i	Sin fines lucrativos.

11.3.3 Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	Se introduce a los estudiantes en el Arte Contemporáneo estableciendo conexiones de todo tipo a partir de la experiencia vivida.
b	Se promueve una educación multicultural a través del museo, se trabaja también con colectivos en riesgo de exclusión social, personas con capacidades diferentes y asociaciones que se ocupan de migrantes.
c	El museo realiza un gran esfuerzo en colaborar con el profesorado y dar a conocer los programas educativos.
d	Dispone de programas especiales en los que los/las educadores/as del museo van a los centros escolares, convirtiendo al museo en prolongación de la experiencia de aprendizaje de los centros educativos, de la ciudad, de la comunidad autónoma vasca y también de la comunidad autónoma de Navarra.
e	El museo Artium organiza programas escolares para distintos niveles de enseñanza: Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Es adecuada la preparación de los/las educadores/as del museo y del profesorado, con programas específicos de formación para ambos colectivos.
f	Se trabajan los contenidos curriculares escolares con los programas ofertados, adaptándolos a los niveles y peculiaridades de cada grupo de estudiantes. Abarca distintos lenguajes artísticos: fotografías, pintura, escultura, cine, arquitectura, vídeo ...
g	Emplean una metodología activa, basada en la observación, el diálogo, el descubrimiento y la investigación.
h	Se conecta el arte con el currículum escolar, con los contenidos del museo y con los de la propia experiencia y vivencias en el barrio.
i	Todos los programas escolares de Artium son gratuitos y pueden desarrollarse en euskera, castellano, inglés o francés.

11.3.4 El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, El MACBA

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	El MACBA se mueve en un espacio flexible donde fluyen las ideas y la experimentación, con aportaciones críticas del arte actual.
b	A través de programas pioneros que incluyen actividades educativas, con artes visuales, performance, danza, cine, música y eventos se valora la diversidad y se afianza la igualdad entre sus participantes.
c	Destaca en el MACBA un conjunto de herramientas web que articulan de manera efectiva el compromiso del museo en la de difusión, experimentación e investigación educativa y a través de las redes sociales se persigue focalizar el interés y la participación ciudadana.
d	Trabaja con y dentro del barrio del Raval del que forma parte, abordando el espacio público como lugar de aprendizaje continuo, ocupando un amplio abanico de lugares, calles, plazas, institutos y el propio museo. Destacan las propuestas con impacto social relevante, como por ejemplo “Posdata” que acerca al aula la tradición de Fluxus y de las artes performativas, mediante correo postal el artista sugiere propuestas artísticas a la escuela o “Historias del arte desde Barcelona” con vídeos en abierto elaborados por artistas y activistas para hacer en el aula o desde casa.
e	Actividades hay para todo el mundo, pasando por todos los niveles educativos, por actividades intergeneracionales, hasta grupos de trabajo interdisciplinar. Profesores, educadores y alumnado aportan saberes y formas de hacer y estar, para sumergirse en nuevas experiencias en los contextos educativos. Estos grupos de trabajo se ven acompañados por artistas receptivos a las peticiones de los intervinientes.
f	El arte sirve como punto de partida para debates fundamentales, desde una oferta multidisciplinaria se abordan temas próximos, candentes en la actualidad. Desde la “Cocina situada” también podemos abordar en las aulas cualquier materia y sembrar conocimientos y aprendizajes (desde el calentamiento global, los colores, olores, la fermentación o las plantas medicinales para hacer infusiones y resolver conflictos).
g	Se apuesta por trabajar por proyectos con artistas fuera de la lógica escolar, a partir de la sorpresa o el extrañamiento y el juego.
h	Se trabaja con una comunidad educativa expandida, donde interesan tanto los contenidos del centro educativo, los propios del museo o los de interés para el barrio. Las demandas son bidireccionales, escuela–museo o museo–escuela.
i	Acceso gratuito a las actividades educativas del MACBA, donde se pueden compartir procesos lejanos al consumo y a la productividad.

11.3.5 El Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IVAM

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	Proyectos de mediación cultural, artísticos, de colaboración con centros educativos, acciones formativas, bancos de recursos, son todos ellos propuestas basadas en el Arte Contemporáneo.
b	Releer obras de arte con una mirada que promueve la igualdad es posible, con programas como “On están les artistes?”, donde se reflexiona de forma crítica y actual sobre las mujeres artistas en la Historia del arte.
c	Se establecen puentes entre la institución museística y la educativa mediante acciones formativas y proyectos basados en las necesidades del profesorado de los distintos niveles. Las propuestas de mediación de l’IVAM en Viu crean redes interdisciplinarias entre los equipos de mediación y/o los colectivos artísticos y el personal profesional de la educación formal y del campo de la mediación artística.
d	L’IVAM és Barri recoge proyectos elásticos y expansivos dirigidos a los centros próximos a su contexto urbano inmediato. L’IVAM al Territori traspasa los muros del edificio urbano y se busca la complicidad con los centros educativos de todas las comarcas de la Comunidad Valenciana.
e	El proyecto “D’ací allà” está dirigido a docentes de Educación Secundaria y Bachiller, y cuenta con la participación de artistas, comisarias y agentes que realizan un trabajo en equipo. Los responsables de los proyectos realizan una formación pedagógica y artística adecuada lo que se traduce en la adquisición de competencias clave en su trabajo.
f	“A prop” trabaja temas sensibles para repensar el equilibrio entre naturaleza, producción cultural y sostenibilidad. Se aprecian contextos diversos, flexibles y transversales, lo que propicia desarrollar experiencias educativas que trascienden la estructura de la educación formal.
g	Sesiones de trabajo colectivo, se comparten metodologías y herramientas de investigación artística. La diversidad metodológica lleva a afrontar la enseñanza/aprendizaje desde diferentes realidades, lo que propicia un aprendizaje significativo.
h	La colaboración con los centros educativos del entorno más inmediato incluye propuestas presenciales y en línea que parten tanto del museo como de la institución escolar, abordando temáticas de interés para ambos.
i	Sin fines lucrativos, las entradas son gratuitas para el personal docente y estudiantes de cualquier centro público, privado o concertado, de cualquier etapa.

11.3.6 El Museo Thyssen

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	Las experiencias a través del Arte Contemporáneo permiten ensayar nuevas formas de intervención educativa, activa, dialógica, participativa y motivadora para el público escolar.
b	Se trabaja junto a profesionales y entidades de diferentes ámbitos, en la promoción del museo y sus contenidos desde una perspectiva integradora e inclusiva.
c	Uno de los objetivos del museo es tejer redes entre los distintos programas. Educathyssen es un entorno diseñado para la difusión de la acción, investigación y la reflexión, la página web permite la interacción con los estudiantes. Se crean equipos multidisciplinares y transversales para programar las actividades y no encasillarse por asignaturas. La red también otorga mayor protagonismo a la evaluación al abrir un canal tras la experiencia, que retroalimenta de sugerencias y propuestas.
d	Se generan actitudes y comportamientos que invitan a sentirse miembros de su comunidad, los participantes interactúan entre ellos, con el educador y con el entorno en general, incorporando vínculos emocionales fuertes y estables.
e	La formación continua que reciben los educadores del Área de educación del Museo-Thyssen, revierte en la innovación y el desarrollo de estrategias y metodologías eficaces. Así como las capacidades comunicativas y la gestión del comportamiento durante las actividades.
f	Se abordan temáticas transversales que se establecen a partir de las competencias y habilidades de los estudiantes participantes, de acuerdo con los objetivos y contenidos establecidos en sus currículos escolares.
g	Confluyen distintas metodologías en las acciones educativas desarrolladas en el Museo: expositiva, por descubrimiento, preguntas estructuradas y metodología basada en la experiencia (Inteligencias Múltiples). Entre las estrategias didácticas abordadas está el trabajo por proyectos, mediante centros de interés, la simulación y la motivación a partir del juego y la experiencia.
h	Se aborda el acceso a los contenidos del museo mediante el uso de lenguajes no verbales como la danza o la música, también interesa abordar la realidad múltiple y caleidoscópica de la urbe y llevar a cabo encuentros con el profesorado y la comunidad educativa para actuar y reflexionar en común.
i	El Museo, para el cumplimiento de toda su función artística y cultural, está gestionado por la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza F.S.P., Fundación pública sin ánimo de lucro.

11.3.7 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	Se emplean prácticas artísticas contemporáneas para imaginar otros mundos posibles y articular la educación ecosocial en el marco de la ley educativa actual. Se ponen en marcha experiencias que generan vínculos sólidos con el Arte Contemporáneo.
b	El respeto a la diversidad y la inclusión se trabajan con programas como “Generación Reina. Una adolescencia real” de diversificación curricular, o “Triángulo rosa” que trabaja contra la LGTBIfobia.
c	A través de programas como “Una grieta”, desarrollado con artistas y colectivos en las instituciones escolares, se busca la cooperación entre el museo, el alumnado y los docentes, para incentivar la duda y descubrir otras formas de mirar y pensar. Las redes creadas pretenden que se den continuas reformulaciones y se supriman las fronteras y limitaciones.
d	Museo situado, como espacio abierto a todo el mundo, que genera intervenciones fuera de sus límites, en las escuelas, centros sociales o calles de su entorno, en el barrio de Lavapiés.
e	En el marco de la escuela de la escucha, desde el Área de Educación del museo, se organizan talleres para docentes para adecuar su formación pedagógica y artística. En este sentido se fomenta la investigación, los grupos de trabajo y los foros de debate.
f	La programación educativa destinada a la comunidad escolar incluye visitas, encuentros, actividades y proyectos específicos que proponen maneras variadas de relacionar la escuela con los contenidos del Museo.
g	Conecta con los intereses personales a través de una metodología basada en la escucha y en las percepciones del adolescente. Interesa trabajar el juego, el descubrimiento, la construcción de memorias múltiples y el ejercicio de pensamiento crítico.
h	La programación educativa destinada a la comunidad escolar incluye visitas, encuentros, actividades y proyectos específicos que proponen maneras variadas de relacionar la escuela con los contenidos del Museo.
i	Inscripción gratuita en todas las propuestas.

11.3.8 Centro Botín de Santander

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	Despertar la actitud y la capacidad creadora por medio del Arte Contemporáneo, para poder y querer optimizar su vida y su entorno.
b	Desde una perspectiva inclusiva se quiere llevar a cabo experiencias adaptadas a las necesidades concretas de cada participante.
c	La Fundación Botín colabora con una amplia red internacional de centros educativos para la educación socioemocional y creativa, tanto de docentes, como de alumnado y de familias. Se potencia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como los espacios virtuales de aprendizaje.
d	Por ejemplo, la Red de Centros de Educación Responsable que reúne a más de 700 centros educativos de diversas comunidades autónomas y también a nivel internacional, supone un importante impacto social de la experiencia, habiéndose detectado, por evaluadores externos a la experiencia, beneficios en las competencias socioemocionales y creativas del alumnado, y en los centros mejor clima escolar.
e	Dirigido a estudiantes y profesorado de todos los niveles educativos. Se organizan encuentros en la red para compartir experiencias y formaciones específicas.
f	Arte integrado con variedad de contenidos, como consumo comprometido, la sostenibilidad o los derechos humanos. Oferta multidisciplinaria para trabajar distintas áreas curriculares desde la publicidad, la música, las artes plásticas y visuales o los videojuegos.
g	Combinar metodologías: aprendizaje cooperativo (para aprender a funcionar en comunidad), rutinas de pensamiento (trabaja la competencia de aprender a aprender), creatividad (útil para resolver problemas), aprendizaje por proyectos y aprendizaje servicio.
h	Los contenidos propios del museo se abordan con las visitas-taller donde el grupo conocerá la exposición seleccionada, reflexionando sobre el artista y el proceso creativo. “Educación Responsable” es un programa para trabajar en las distintas áreas curriculares con docentes, alumnado y familias.
i	Sin fines lucrativos.

11.3.9 Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAAM, en las Palmas de Gran Canaria

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	El Departamento de Educación y Acción Cultural del CAAM tiene como finalidad acercar el Arte Contemporáneo a la comunidad educativa, profesorado y estudiantes, con proyectos que permitan disfrutarlo y comprenderlo; contando con la colaboración del artista canario Fernando Álamo.
b	El proyecto “Sin límites para la creatividad” permite a personas con diversidad funcional y con necesidades especiales integrar en su vida cotidiana el mundo del arte. Con el proyecto “Barrios” se promueve la inclusión social de los jóvenes al ser reconocidos como comunidad y de las interrelaciones con sus iguales. Respeto de la diversidad dentro del barrio.
c	Como punto de encuentro entre el profesorado, existe la intención de crear un foro donde debatir la importancia del arte en la educación. A partir de la experiencia del arte se facilita la convivencia, reconociendo el espacio urbano del barrio.
d	Con la mediación del CAAM y la colaboración de la Fundación DISA, el proyecto “Barrios” apuesta por la dinamización cultural y el impulso social.
e	Los estudiantes - espectadores se convierten en productores de cultura. Se oferta al profesorado las últimas novedades educativas mediante cursos y talleres que les permita formarse y reflexionar.
f	Sus acciones van encaminadas a trabajar contenidos referidos al respeto, la igualdad, la interculturalidad o la sostenibilidad, principalmente en entornos urbanos concretos. También se abordan temas propios de la gastronomía en el programa “Entre fogones”.
g	Se busca multiplicar las metodologías de trabajo aplicadas y promover una intervención creativa activa.
h	A través de las exposiciones se acercan los contenidos del museo a profesorado y estudiantes. También mediante cursos, talleres y foros se da a conocer al profesorado las últimas novedades en educación; y con el proyecto “Barrios” se comunica lo que ocurre dentro del entorno local más inmediato, abordando sus problemas o inquietudes.
i	Actividades programadas gratuitas, sin ánimo de lucro.

11.3.10 Es Baluard Museu, de Palma (Islas Baleares)

CRITERIOS	VALORACIÓN
a	El Arte Contemporáneo es utilizado para que el alumnado reflexione sobre su entorno balear y los temas que le conciernen.
b	La pretensión del Es Baluard Museu es ser un espacio comunitario que trabaja con un amplio grupo de colectivos, convirtiéndose a menudo en plataforma de visibilización de sus problemáticas, promoviendo la igualdad y el respeto a la diversidad.
c	A través del archivo digital de propuestas educativas se ofrece al docente la Colección del museo y algunas obras de exposiciones temporales. También cuenta con plataformas especializadas, construidas desde el museo o en red con otras instituciones para cooperar con profesionales en activo tanto de la docencia como de otros campos.
d	Se trabaja en la investigación-acción para dar respuesta a las diferentes necesidades de la variedad de interlocutores y asegurar un impacto social de la experiencia, pues se considera al museo como una herramienta útil para el emprendizaje y la construcción cultural.
e	Está abierto a diferentes colectivos y entidades, donde intervienen distintos agentes del ámbito cultural, educativo y social.
f	Se confía en la interdisciplinariedad, en el trabajo de los contenidos transversales y en diseñar programas en los que pueda participar todo tipo de alumnado. Algunas temáticas pueden ser género, multiculturalidad, sostenibilidad y entorno.
g	Las metodologías, dinámicas de trabajo y materiales son diversos, siendo fundamental un contacto estrecho entre el equipo educativo del museo y los docentes. Se promueve el trabajo horizontal y dialógico con prácticas artísticas contemporáneas.
h	Interesan proyectos con contenidos de arte, de educación y de problemáticas del barrio que se pretenden visibilizar y prestar atención, partiendo la demanda tanto del museo como del entorno escolar.
i	Estas actividades son gratuitas y forman parte del programa «Palma Educa» del Ayuntamiento de Palma.