

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

TÍTULO

**EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE PROYECTOS
ARTÍSTICOS: procesos y experiencias artísticas para favorecer el desarrollo
holístico a nivel emocional, sensorial, intelectual y creativo.**

**EDUCATION FOR SOCIAL INCLUSION THROUGH ART PROJECTS
Artistic Processes and experiences to encourage holistic development on
the sensory, intellectual and creative level.**

Dra. Pilar Manuela Soto Solier
Universidad de Murcia, Facultad de Educación. Murcia (España)
Pm.sotosolier@um.es

Resumen:

La sociedad se enfrenta a nuevos retos y expectativas derivadas de unas realidades sociales cada vez más complejas y cambiantes, a los ciudadanos se les exige ofrecer respuestas innovadoras y realistas que estén adaptadas a la realidad sobre la que intervienen, respuestas acordes con su propia razón de ser. Por ello se hace necesaria una educación emocional, artística, visual y plástica, que proporcione al alumno y futuro docente las competencias necesarias que le permitan ofrecer soluciones educativas innovadoras a problemas sociales significativos. Y a su vez promover la interacción entre agentes diversos para generar alternativas y espacios de intervención novedosos con metodologías de enseñanza-aprendizaje activas.

En este caso, centraremos nuestra propuesta metodológica en la realización de proyectos artísticos, los cuales van a favorecer un modelo enseñanza-aprendizaje constructorista aplicable a las enseñanzas artísticas impartidas en las Facultades de Educación. En estos proyectos, los alumnos/as analizan los problemas que en la actualidad están dando lugar a diferentes tipos de exclusión social, fomentado así la experiencia educativa a través del proceso creativo artístico, los alumnos/as han tenido que ponerse en "el lugar del otro" (educación emocional, Golemand, 1996); han planteado proyectos educativos artísticos en base a la protesta, reivindicación y sensibilización utilizando narrativas visuales y plásticas como la instalación artística, el arte de acción o la performance, experiencias a través de las cuales no solo se han sensibilizado con el problema, sino que han aportado posibles soluciones.

Palabras Clave: educación inclusiva, inteligencia emocional, proyectos artísticos, constructorismo.

Abstract:

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

Society faces new challenges and expectations from increasing, complex and changing social new realities, citizens are required providing innovative and real responses adapted to the reality that they are involved according to their rationale. Therefore it is a need an emotional, artistic, visual and plastic education that will provide students and future teachers with the competences they need to offer innovative educational solutions to great social problems. As well as encouraging interaction among different agents to generate choices and opportunities for intervention based on active teaching-learning methodologies.

In this case we will focus our proposed methodology in performing art projects which will favor a constructivist teaching-learning model for Arts subjects at the University. Students will analyze current problems that are leading to different types of social exclusion and it will encourage the educational experience through artistic creative process. Students will identify with others' feelings (emotional education, Golemand, 1996); they have considered artistic educational projects based on protest, demands and awareness using visual and plastic items such as art setting, art performance, experiences that make students be aware of the problem and provide possible solutions.

Keywords: Inclusive Education, emotional Intelligence, Art Projects Investigation, Constructivism.

Introducción

En esta comunicación se presenta una muestra inicial del proyecto de investigación empírico, que nace de la idea de proponer metodologías activas a través de las cuales los alumnos indaguen en su interior y saquen lo mejor de sí mismos en el contexto social y cultural actual. Para ello se incita a un grupo de 40 alumnos/as de 4º Grado de Educación Primaria a realizar una serie de proyectos docentes-artísticos a través del arte contemporáneo, instalaciones artísticas, arte de acción o performance. Cada uno de estos proyectos tiene como fundamento narrativo la inclusión social, la sensibilización, denuncia y proposición de un cambio, con el propósito final de que los estudiantes se vean comprometidos a reflexionar acerca de aquellas cuestiones sociales que les preocupen. De esta forma se pretende que sus inquietudes se conviertan en algo constructivo que les permita conocerse más a sí mismos y al mundo que les rodea. Todo ello a través de la puesta en práctica de diferentes procesos educativos-inclusivos-artísticos en los que se hace necesario activar mecanismos de autoconocimiento y habilidad social, por medio del diálogo, la observación y la creación propia, a través de *la experiencia*, compartiendo el pensamiento pedagógico de Jhon Dewijs (2008).

El objetivo de la investigación que se presenta a continuación es hacer germinar las concepciones previas de los futuros docentes en relación a las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las artes visuales y plásticas vinculadas estrechamente a la práctica docente. Por ello se indaga en la construcción de la personalidad como docente (Cuesta y Azcárate, 2005), con el objetivo fomentar una educación a través del arte, por y para la vida, la educación en contacto con la vida real. Atendiendo a los significados de una Educación Artística basada en modelos significativos de

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

valores, ya que *Indudablemente el juego genera participación, inclusión, comunicación y reflexión desde una experiencia compartida a través de adaptaciones educativas de las propuestas del arte contemporáneo* (Abad, 2006), en este proyecto, cuando se menciona arte contemporáneo se hace referencia a las narrativas que se utilizan, la performance, la instalación, la obra social, el arte corporal y de acción, el arte comunitario o arte relacional, con esta investigación se pretende demostrar que a través de estos procesos creativos se puede construir conocimiento, reflexionar, comunicar y a su vez favorecer la educación social-emocional.

- Conocer algunos de los problemas de inclusión social actuales que preocupan a los alumnos/as y observar estos desde el punto de vista del propio alumnado.
- Favorecer la reflexión del alumnado sobre aquellos temas que les preocupan y la búsqueda de posibles soluciones a través del arte.
- Evidenciar cómo a través los proyectos artísticos se pueden favorecer competencias sociales y emocionales.

Como metodología, se ha aplicado un modelo cualitativo basado en el estudio de caso, enmarcado en la teoría construccionista del conocimiento (Giroux, 2007; Gergen, 1996; Vygotski, 2001) que fundamenta el aprendizaje en la acción y experiencias compartidas. Este proyecto se lleva a cabo dentro de una de las aulas de de la facultad de Educación, tratando de dar a conocer y abordar un asunto más amplio, nos preguntamos, *¿Están preparados los futuros docentes para abordar estos los problemas de inclusión social?, ¿Tienen las herramientas adecuadas para incidir en estos?, ¿A través los proyectos artísticos se pueden adquirir habilidades sociales-emocionales?* Respuestas que se extraen de los instrumentos de indagación que son utilizados: Instrumentos para observar y comprender la realidad: observación directa y participante, notas de campo, fotografías del proceso de trabajo. También se extraen respuestas de Instrumentos empleados para cuestionar y transformar la sociedad: espacios relacionales (instalaciones artísticas, arte de acción y performance), de las reflexiones y cuestiones que han sido documentadas en todo el proceso de transformación de los espacios de interacción-reflexión (bocetos, fotografías, videos, etc.)

1. El proceso educativo-inclusivo-artístico y la educación social-emocional.

Para abordar esta investigación en el contexto educativo actual hacemos referencia al informe Delors (1999, UNESCO) de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, el cual expone que los cuatro pilares sobre los cuales debe organizarse la educación a lo largo de la vida son, *aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser*, aprendizajes que son la base esta investigación y se hacen viables a través de este proyecto educativo, inclusivo y artístico.

Al plantear temas de exclusión-inclusión social a través del arte, es ineludible hacer una breve referencia a las emociones, concretamente a la empatía como fundamento de la comunicación

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

(Hoffman, 1984), teniendo en cuenta que son las emociones las que vertebran todo el proceso educativo-inclusivo-creativo. Según Goleman *las emociones, son las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto, cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción* (Goleman, 1998.p.181). En este sentido, Gardner (1987) propone fomentar tanto *la inteligencia interpersonal que consiste en la capacidad de comprender a los demás, como la inteligencia intrapersonal que por su parte, constituye una habilidad correlativa —vuelta hacia el interior—*.

En este trabajo, de forma transversal se plantean encuentros emocionales que se deberían saber controlar y canalizar, por ello se pretende de forma consciente, incidir y favorecer la alfabetización emocional, la empatía con los demás, lo que va garantizar el éxito en la resolución de problemas en el proceso de gestión y elaboración de los proyectos sociales que se plantean.

2. Gestión y elaboración de proyectos artísticos sociales: la instalación artística, el arte de acción o la performance como recurso para transformar la realidad social.

Habiendo incidido en la importancia de plantear una metodología para una educación inclusiva a través del arte y a su vez favorezca la habilidad emocional y social, y proponiendo todo como un contenido curricular en la enseñanza universitaria, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué consideramos que estas narrativas visuales y plásticas son un recurso idóneo para que el alumnado e investigador cuestione y transforme la sociedad?

Teniendo en cuenta que realizar un proyecto artístico conlleva para el alumno/a la puesta en marcha un proceso de construcción y auto-reflexión, cognitivo y experiencial global, hace que se consideren como instrumentos de análisis idóneos, la instalación artística (entendida como espacio relacional de intervención) , el arte de acción o performance, ya que, son los lenguajes visuales y plásticos los que nos van a propiciar la casuística pedagógica-artística necesaria para desarrollar el proceso educativo de carácter holístico que proponemos. Un proceso en el que se activa el pensamiento divergente, Robinson (2011), no hay un guión o estructura preestablecida, sino que, se construye/deconstruye en el propio proceso, proponiendo lo que Acaso denomina una rEDUvolutión, (Acaso, 2013).

La adecuada gestión de un proyecto de estas características conlleva un proceso con una estructura rizomática, no lineal. Un proyecto artístico de inclusión es, por tanto es una intervención planificada en la medida que debe responder a una necesidad o problema detectado con la intención de generar una situación final mejor que la situación inicial. Así, el proyecto comienza con la identificación de una situación inicial, necesidad o problema detectado, sobre la que se quiere actuar mediante una intervención planificada, con la intención de generar una situación final mejor. La intervención planificada, incluye la identificación de la idea y el diseño del proyecto, así como su puesta en marcha, ejecución, evaluación y, en su caso, modificaciones posteriores.

Para comenzar el trabajo, se da a los alumnos/as información de diferentes proyectos artísticos de inclusión social a través del arte, se muestran trabajos realizados con instalaciones artísticas como

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

herramientas de intervención en las cuales hay un trasfondo común de reflexión y reivindicación. Puntualizando en las investigaciones de Kabakov, sobre la instalación total (2005), de Josu Larrañaga (2001) y Pooper (1989), haciendo un análisis de estos espacios de interacción desde la perspectiva del arte contemporáneo, e indagando en las posibilidad de que estos se transformen en espacios educativos en el sentido pedagógico que lo hace Díaz Obregón o Javier Abad entre otros, desde la perspectiva educativa-artística. Dando especial importancia a la figura del espectador/ra o “espectador-creador” de la obra (espacio o experiencia educativa), según Josu Larrañaga (2001):

La instalación es una nueva forma de expresión que surge en la confluencia de ideas, acciones, contenidos, proyectos y manifestaciones plásticas la instalación requiere un espectador creativo, implicado en el diálogo y dispuesto a interferir y generar nuevas condiciones discursivas, es decir, un encargado de la exploración del reconocimiento, que además demanda, exige y actúa; que como espectador del arte está expectante, o sea, tiene una actitud de atención constante y de reconocimiento con el espacio que le rodea (Larrañaga, 2001.p. 48).

Siendo fundamental la relación significativa *de multiplicidad y multisensorialidad, el carácter contextual, la variedad de significados y la democratización cultural de la instalación con los aspectos postmodernos de la educación artística* (Díaz -Obregón, 2003.p.126), relaciones y conceptos que son fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje que proponemos.

1. Reflexión en cuanto a espacio de intervención o acción. La ciudad como espacio social-educativo.

En el proyecto se expone a los alumnos/as elegir el contexto en el que van a trabajar, pudiendo ser, la ciudad, la universidad o los pasillos de la facultad, pero no solo en el sentido físico o arquitectónico sino también en el sentido de ciudad como espacio social en el que se generan relaciones interpersonales e intrapersonales, como lugar de reflexión encuentro y de trabajo común entre arte y educación, este va a ser objeto de experimentación y de reflexión de la temática planteada para realizar su proyecto. Por este motivo el interés de la propuesta de intervención no se centra en objetos concretos, sino en los espacios dinámicos creados por las mismas acciones que se producen en ellos, se convierten en espacios relacionales, que ofrecen relaciones interpersonales, en los que por supuesto pueden intervenir con cualquier material, plástico y/o audiovisual, objetos contruidos o encontrados, fotografía, video, sonido, etc.

Como ejemplos de referencia se presenta al alumnado dos proyectos, uno que tiene pro título, *Inter-AccióNs*, el cual basa su investigación en el estudio, la proposición y la acción hacia aquello que transforma las relaciones entre las personas y el espacio común, lo que se va a llamar, pedagogías colectivas (Collados, A., Rodrigo, J., Romero,. 2009). En el sentido espacial, se propone que los espacios se conviertan en un “laboratorio interdisciplinario”, un espacio de trabajo en el que el docente y los alumnos/as adquieran el role de mediadores en la comunidad, de

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

etnógrafos, observadores-participantes, o sociólogos, etc., comprobaran que partir del trabajo cooperativo pueden establecer nuevas metodologías útiles, prácticas y críticas, de carácter multidisciplinar e intercultural. Trabajo con un impulso generador de sentido y en contacto con la realidad cotidiana. Dando respuestas educativas-artísticas reales a problemas sociales reales.

El segundo proyecto que se les expone como referente es *Photovoice*, de Wang y Burris (1997) que definen *Photovoice* como:

una herramienta de investigación-acción participativa que emplea la fotografía para ayudar a las personas a identificar, representar y fortalecer su comunidad. A su vez define tres objetivos de esta técnica. *Photovoice* permite que la gente pueda capturar y reflejar las capacidades y las problemáticas de su comunidad (evaluación participativa de necesidades); también promueve la reflexión crítica y el conocimiento sobre asuntos importantes a través del diálogo en grupo sobre las diferentes fotografías. Y por último, informa a los encargados de la toma de decisiones políticas para facilitar una mejor comprensión de las realidades y condiciones socio materiales de la comunidad promoviendo el cambio social (Wang y Burris, 1997, p. 369-370).

Contexto de investigación y puesta en marcha

Gestión y creación espacios sociales de transformación.

Tras las primeras sesiones en las que explicamos los conceptos necesarios para que los alumnos/as comiencen a trabajar en la gestión y creación de las de sus espacios o instalaciones artísticas, son ellos mismos quienes proceden a formar diferentes grupos de trabajo que no deben superar las cinco personas. El resultado es la creación de ocho grupos de trabajo con cinco componentes cada uno, la mayoría de ellos mixtos en cuanto al género. Ocho agrupaciones que comenzarán a deliberar acerca del tema central a tratar en sus respectivas creaciones para ello siguen las pautas que se plantean a continuación.

Una vez decidido ese tema de inclusión social, es el momento de comenzar a trabajar en el desarrollo de la idea. Hay que tener en cuenta que en un proyecto social, es muy importante el grupo de personas o colectivo a quien va dirigido el mensaje o la posible solución del problema que se quiere abordar. Para ello, cada grupo elabora un pequeño boceto en el que narra simbólicamente su propuesta, reflexiva, reivindicativa o de sensibilización. Seguidamente crean de un archivo documental relativo a proyectos de carácter social en diversos contextos urbanos, los documentos que les interesan. Y comienzan la fase de proceso de construcción de la propuesta, selección de materiales, intercambian opiniones sobre las posibles intervenciones, mensajes y narrativas visuales y plásticas que van a utilizar, etc. se plantean varios objetivos en su propuesta y cómo pueden llegar a conseguirlos.

Se planifica una propuesta de iniciativas que persigue ofrecer respuestas, que beneficien de forma puntual o permanente a una necesidad o problema. Es importante recoger toda la información posible del proceso de trabajo y gestión del proyecto, bocetos, fotografías, videos, etc. documentación que será recogida en un portafolio o cuaderno de campo personalizado. Y finalmente se reflexiona sobre los aspectos positivos y/o negativos del proceso llevado a cabo en

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

el proyecto. En la presente comunicación se analizan y exponen solamente dos de los ocho proyectos realizados.

Resultados y conclusiones

Una vez repasado todo el proceso de creación estamos en posición de poder analizar los resultados. Para ello, realizaremos un estudio pormenorizado de dos de los proyectos realizados en base a las pautas de análisis expuestas en el desarrollo de esta investigación.

El primer proyecto al que nos referiremos se titula *La posibilidad de que pueda comer un niño ¿es cuestión de azar?* y en él se trata un tema de interés general que se sale del contexto escolar. Las injusticias de un sistema que priva a los niños de uno de los derechos fundamentales. Los componentes del grupo lo resuelven a través de una propuesta de exclusión social basada en la crítica, en la reivindicación y sensibilización de un problema que una vez más repercute a los más débiles e indefensos. Este proyecto denuncia los recortes de entre el 30% y el 50% en las ayudas para el comedor escolar provocando una situación límite para muchas familias. Los alumnos/as hacen su reivindicación mediante un mensaje a través de la intervención de un espacio que es significativo, ya que está colocada a la salida del comedor universitario, colocando las fotografías a tamaño real de un niño que aparece jugándose con un dado, un dado en el cual hay cinco caras de este con una bandeja de comedor vacía y sólo en una de las caras aparece una bandeja con comida, por lo que la probabilidad de alimentarse es mínima, una de seis, (Véase figura1.). Es un proyecto que invita al resto de la comunidad universitaria a interactuar con el dado para comprobar la probabilidad que tienen muchos niños de poder comer o no, es una apuesta psicológica y emocional para la que debemos estar preparados.

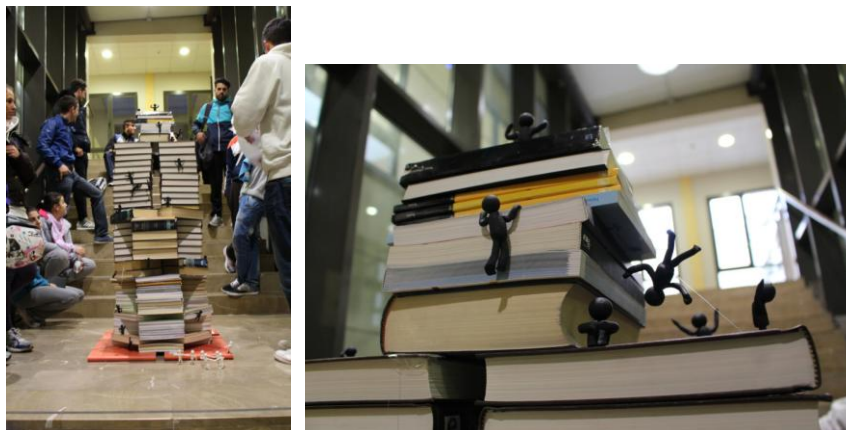

1. Figura. Título: *La posibilidad de que pueda comer un niño ¿es cuestión de azar?*
Instalación colocada a la entrada del comedor de la Facultad. Facultad de Ciencias de la Educación, Granada. Fuente propia. 2014.

El segundo proyecto al que hacemos referencia se titula, *La competición*, en este caso el grupo de alumnos ha realizado una propuesta que sin duda pone de manifiesto sus miedos más reales ya que en este proyecto el grupo de alumnos/as reflexionan en cuanto al sistema educativo que convierte a los alumnos en “individuos” desprotegidos, víctimas de un sistema que “oprima a los inocentes”, un sistema competitivo, deshumanizado, en el que las personas se

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

convierten en códigos. Este proyecto se plantea como una suspicaz metáfora ya que siendo los libros los que proporcionan la libertad, el conocimiento, en esta ocasión con los libros se construye una torre (símbolo de escalada), cuya cima es inalcanzable. Expresa sutilmente un miedo monumental de los alumnos/as a un futuro cercano, miedo que es compartido con el resto de los compañeros, lo que provocó que este espacio por unas horas se convirtiera anecdóticamente en punto de encuentro, de intercambio de emociones, de sentimientos compartidos. Lo que confirma de algún modo sí que favorecen estos proyectos las habilidades sociales y emocionales en tanto que son realizadas con el compromiso que real que requieren.

2. Figura. Correspondientes al proyecto artístico que tiene por título: *La competición*. Biblioteca de Facultad de Ciencias de la Educación, Granada. 2014. Fuente propia.

Para terminar, y a modo de conclusiones, sólo cabe señalar que la experiencia y sus resultados han sido más que positivos, pues a través de una serie proyectos en los que el discurso visual, plástico realizados por una serie de jóvenes hemos comprendido y estado algo más acerca de la forma de pensar y de expresarse de los alumnos/as y futuros docentes. Podría decirse que hemos sido testigo de cómo los alumnos/as que se encuentran terminado su formación se rebelan contra las imposiciones no democráticas y lo que estas conlleva, contra la exclusión social, sea en el ámbito que sea, desde la educación a través del arte se busca generar una identidad propia. La instalación como espacio de interacción y reflexión ha resultado ser, por lo tanto, una gran herramienta con la que acercarnos a los pensamientos y las emociones del alumnado, favoreciendo la empatía y las habilidades sociales y emocionales que sin duda van a repercutir en sus vidas de forma positiva, previniendo numerosos conflictos.

Referencias bibliográficas

Abad, M. J. (2006). *Escenografías para el juego simbólico*. Revista Aula de Infantil, nº 34.

Acaso, M. (2013). *REDUvolution*. Madrid: Paidós.

Collados, A., Rodrigo, J., Romero, Y. (2009). *Transductores: pedagogías colectivas y políticas espaciales*. Granada: Centro José Guerrero.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y VISUAL - HUELVA 2015

Cuesta Fernández, J. y Azcárate Goded, P. (2005). *Un estudio de caso sobre las concepciones y las preocupaciones docentes del profesorado novel de secundaria. Bordón. Revista de Pedagogía*, 57 (4) p. 469-488.

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós

Díaz-Obregón R.C. (2003). *Arte contemporáneo y educación artística: Los valores potencialmente educativos de la instalación*. Madrid: Universidad de Madrid.

Popper, F. (1989). *Arte, acción, participación*. Madrid: Ediciones AKAL,

Gardner, H. (1987). *Estructuras de la mente. La teoría de las múltiples inteligencias*. México: Fondo de Cultura Económica.

Goleman, D. (1996). *Inteligencia emocional*. Barcelona: Kairós.

Gergen, K. (1996). *Realidades y relaciones: aproximación a la construcción social*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Hoffman, M. L., (1984). *Empathy. Social Cognition, and Moral Action*. En W. Kurtines y J. Gerwitz, eds., *Moral Behavior and Development: Advances in Theory, Research, and Applications*. Nueva York: John Wiley and Sons.

Kabakov, I. (1995). *Introducción a la instalación Total*. Tomado del catálogo Ilya Kabakov: instalaciones. París: C. G. Pompidou.

Robinson, K. (2011) *Video Paradigma del sistema educativo*. Recuperado de <http://www.youtube.com/watch?v=59Eqytyp1K4&feature=related>

Lagarraña, J. (2001). *Instalaciones, Arte hoy*. Madrid: ED Nerea.

Marin, V. (Coord.). (2003). *Didáctica de la Educación Artística para Primaria*. Madrid: Pearson.

UNESCO. (2006). Hoja de ruta para la educación artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. Recuperado de http://portal.unesco.org/culture/es/files/40000/12581058825Hoja_de_Ruta_para_la_Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Hoja%2Bde%2BRuta%2Bpara%2Bla%2BEducaci%F3n%2BArt%EDstica.pdf

Vygotski, L. (2001). *Pensamiento y lenguaje*. Barcelona: Paidós.

Wang, C. Y Burris M. (1997). *Photovoice: Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment*. *Health Education & Behavior*, Vol. 24 (3): 369-387.

Wang, C. (1999). *Photovoice: A Participatory Action Research Strategy Applied to women's health*. *Journal of women's Health*, Vol.8 (3): 185-192.