

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Estado de la educación plástica en infantil: revisión de metodologías alternativas

---

Trabajo fin de grado presentado por:	Irma Casas Sorribes
Titulación:	Grado de Maestro en Educación Infantil
Línea de investigación:	Estado de la cuestión
Director/a:	Clara Colinas Marcos

Barcelona
22 de mayo de 2014
Firmado por: Irma Casas Sorribes

CATEGORÍA TESAURO:
1.1.8. Métodos pedagógicos
1.5.3. Etapas educativas (Educación infantil)

RESUMEN

El presente estado de la cuestión, analiza la situación de la educación plástica en la etapa infantil. La observación de una falta de creatividad en las aulas, ha sido la causa principal que ha motivado este trabajo.

Para intentar contribuir a la mejora del problema, se propone dar un nuevo enfoque a la didáctica de la expresión plástica, presentando modelos educativos alternativos que potencian las capacidades expresivas y creativas del alumno.

Mediante varias metodologías, se muestra cómo es posible, desde la educación visual y plástica, ayudar a los niños a desarrollar su potencial creativo desde edades tempranas, y cómo se puede convertir en herramienta esencial en todas las áreas de su vida.

Finalmente, como aportación personal al tema de estudio, se sugiere crear una página web sobre la enseñanza de las artes plásticas, donde aunar metodologías, ideas y recursos, con el propósito de compartirlas y difundirlas entre la comunidad educativa.

Palabras clave: expresión plástica, arte, creatividad, metodologías alternativas, educación infantil.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.1	JUSTIFICACIÓN	4
1.2	OBJETIVOS	7
1.3	METODOLOGÍA	7
2	MARCO TEÓRICO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	8
2.1	LA EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: EL ROL DEL PROFESOR Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD	8
2.2	PIONEROS DEL SIGLO XX: MÉTODOS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS	12
2.2.1	Método Montessori	12
2.2.2	Pedagogía Waldorf	13
2.2.3	La escuela activa de Rebeca Wild	14
2.3	METODOLOGÍAS Y TALLERES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA QUE FOMENTAN LA LIBERTAD Y LA CREATIVIDAD	15
2.3.1	Talleres de Expresión de Loris Malaguzzi	17
2.3.2	La Educación Creadora de Arno Stern y El Taller de pintura	19
2.3.3	Método de Evaluación Productiva de Francesco de Bartolomeis	21
2.4	SIGLO XXI: PROPUESTAS EDUCATIVAS BASADAS EN EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS	23
2.4.1	Aprender a través del arte: programas educativos de los museos	25
2.4.1.1	Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI)	25
2.4.1.2	EducaThyssen	26
2.4.1.3	“Play Miró”	28
2.4.1.4	Menudo Arte	29
2.4.2	Proyecto VACA. Maria Acaso	30
2.4.3	Blue School	31
3	APORTACIÓN FINAL: CREACIÓN WEB ARTES PLÁSTICAS	33
4	CONCLUSIONES	34
5	PROSPECTIVA	35
6	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
7	BIBLIOGRAFÍA	39

1 INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 JUSTIFICACIÓN

Según se ha podido observar, todavía hoy en día, en muchos centros la educación sigue conservando características de la enseñanza tradicional, más bien rígida y memorística. El profesor explica y los alumnos se limitan a reproducir exactamente lo que se les pide, esperando siempre su aprobación. No hay lugar para la imaginación, la fantasía ni la creatividad.

Al analizar el área de los lenguajes (y concretamente, en el lenguaje plástico como una de las áreas educativas en las que mejor se podría potenciar la capacidad creativa del alumno), se observa que el modelo de enseñanza de la expresión plástica sigue la misma línea y que, por desgracia, no se aprovechan los beneficios de las artes para desarrollar capacidades como la imaginación, la originalidad o incluso la autoestima.

Este estilo de enseñanza es la llamada “pedagogía tóxica” según la experta en educación artística María Acaso, la cual utiliza este término para definir el currículo tradicional o academicista, usado por la mayoría de docentes en el mundo occidental. Acaso, considera la enseñanza tradicional como un modelo de “no-educación” que persigue que el estudiante no logre nunca estar educado ya que, en realidad, se trata de un modelo pedagógico centrado en la omisión de conocimiento o “currículum nulo” (Acaso, 2009, p.41).

Esta corriente pedagógica, conlleva una falta de libertad de expresión en las aulas, y en especial, en la educación artística, donde los alumnos se limitan a reproducir esquemas que les ordena el profesor, sujetos en todo momento a ser muy poco arriesgados y creativos. Además, promueve el miedo a equivocarse y genera problemas, como el hecho de no aceptar el fracaso o no tolerar la frustración.

Tal y como apuntaba hace unos años el experto en creatividad e innovación educativa, Sir Ken Robinson (2006), en la conocida conferencia que dio para TED (*Technology entertainment design*), podría decirse, que en cierta medida, “las escuelas matan la creatividad”. Robinson también comentaba que “el sistema educativo actual inculca el miedo al fracaso y te enseña que equivocarte es lo peor que puedes hacer. Pero en realidad, si no pruebas ni te equivocas, nunca serás original ni creativo”.

En la misma línea, la pedagoga Rebeca Wild (creadora de los centros educativos Pestalozzi), trata este mismo problema en su libro *Educación para ser* (2002) donde escribe: “en la educación tradicional el niño aprende a tener miedo a los errores, que son el mal que hay que superar o esconder para evitar recriminaciones. En la nueva escuela se da un aprendizaje por medio de la experimentación que siempre implica cometer errores” (p.44).

Así pues, el sistema educativo vigente sigue fomentando el miedo al error, al ridículo y a las críticas, y consigue que los alumnos no se atrevan a arriesgar o buscar otros caminos. En definitiva, no se tiene en cuenta, por lo general, la inmensa capacidad que tienen todos los niños para crear, proponer nuevas ideas o inventar, provocando que dejen de lado la fantasía y desperdiciando todo su potencial creativo.

Robinson, en su conferencia para TED, insiste en la idea de que “somos educados de tal manera que perdemos la creatividad” y remarca que además “en estos momentos la creatividad en educación es tan importante como la alfabetización y deberíamos darle el mismo estatus” (2006).

Siguiendo a Robinson y otros autores como el psicólogo cognitivista Howard Gardner (que considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinar), se percibe la importancia de trabajar esta capacidad creativa a través de todas las materias y todas las etapas de la educación por igual, no solo en las áreas artísticas, ya que se trata de una habilidad imprescindible para hacer frente a las “turbulencias” de la sociedad de hoy en día. “El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas” (1993, p.53).

Pero al volver a recordar la enseñanza del lenguaje plástico, se detecta como el sistema educativo actual no está pensado para potenciar adecuadamente estas capacidades dentro del currículo y tampoco permite desarrollarlas lo suficiente en el terreno artístico (ya que las sesiones de plástica siguen siendo clases academicistas donde no se da importancia a la libertad creadora del alumno).

Para contribuir a un análisis de la situación, el siguiente trabajo presenta algunos modelos educativos alternativos en relación con este área, con el propósito de ofrecer a la comunidad educativa una visión distinta acerca de la didáctica de la expresión plástica. El estudio se va a centrar en diferentes perspectivas pedagógicas, pero que a la vez, presentan muchos rasgos en común, ya que, en general, todas distan bastante de la enseñanza tradicional, centrándose en una educación mucho más libre y creadora. Estas metodologías, mantienen como eje principal, el respeto por los procesos de desarrollo del alumno (que es el centro de todo aprendizaje), y apuestan por un profesor facilitador que

estimula su interés y le ofrece la flexibilidad necesaria para que pueda experimentar, descubrir, crear y expresarse.

Mediante estas metodologías, se muestra como es posible, desde la educación visual y plástica, ayudar a los alumnos a desarrollar su creatividad desde edades tempranas y como ésta puede convertirse en herramienta esencial en todas las áreas de su vida.

Pero el presente trabajo no solo quiere limitarse a analizar nuevos métodos de enseñanza de la expresión plástica, sino que tiene la intención de ir un poco más allá analizando también la bibliografía, fuentes y organización de estas metodologías, y la gran variedad de información que existe relacionada con ellas. Se trata de métodos y propuestas didácticas muchas veces minoritarias, e incluso para algunos, desconocidas.

Así que por otro lado, también surge la necesidad de recopilar y transmitir esta bibliografía a los docentes para poder acercarles nuevas vías de enseñanza, y hacerlos conocedores y partícipes de su relevancia y sus beneficios.

Para que esto sea posible, es vital una buena difusión de estos métodos, sobre todo, aprovechando los principales canales de comunicación que afortunadamente existen hoy en día. Gracias a las TIC se puede mantener informados constantemente a maestros y especialistas acerca de nuevas metodologías, talleres, cursos, y demás noticias y novedades relacionadas con el área de las artes.

Aunque precisamente, desde la perspectiva profesional del sector de las artes plásticas y el diseño, y después de un primer acercamiento a la temática que nos ocupa, se han observado ciertas carencias en relación a la búsqueda y la organización de toda esta información. Durante el proceso de recopilación de material para el presente estudio, se han detectado algunas dificultades a la hora de presentar la información, ordenarla y publicarla. Así que como aportación personal al tema de estudio se propondrá crear una página web sobre la enseñanza de las artes plásticas y el fomento de la creatividad, donde se recojan de forma ordenada y en un solo espacio, autores, métodos o talleres, con el objetivo de recopilar, difundir, compartir y enseñar cómo llevar a la práctica estas metodologías más libres y creativas que tanto pueden aportar.

1.2 OBJETIVOS

Objetivo general:

- Plantear las metodologías de expresión plástica que fomenten más la libertad y la creatividad del alumno

Objetivos específicos:

- Analizar la enseñanza de las artes plásticas en la educación infantil
- Justificar la importancia de la educación artística y la estimulación de la creatividad desde edades tempranas
- Proponer un nuevo enfoque acerca de la pedagogía de la expresión plástica
- Presentar métodos pedagógicos alternativos a la enseñanza tradicional

1.3 METODOLOGÍA

Para la creación de este trabajo como estado de la cuestión (y el posterior desarrollo de un marco teórico y metodológico específico sobre la enseñanza de las artes plásticas), se ha realizado una amplia búsqueda bibliográfica. A través de internet se han consultado diferentes bibliotecas virtuales universitarias, bases de datos sobre artículos publicados, material educativo y tesis doctorales, además de recurrir a libros especializados y recopilar material y recursos *on-line* y *off-line* en relación a todo el área de las artes plásticas.

Tras haber introducido y justificado el motivo de la elección y plantear sus objetivos, se ofrecerá una revisión bibliográfica sobre la cuestión.

El análisis de toda esta información ha permitido seleccionar las metodologías más significativas en cuanto al fomento de la creatividad, a partir de las cuales se ha compuesto el trabajo. Se pretende también ofrecer una visión personal sobre el estado de la cuestión, tras haber investigado, analizado el tema y contrastado las fuentes.

Si bien, dicho recorrido compone el eje principal de este Trabajo Fin de Grado, en el cierre, y a modo de aportación final, se propondrá una posible solución a la mejora de esta situación, que consistirá en recabar toda la información obtenida, para luego ordenarla, clasificarla y presentarla adecuadamente a través de un canal interactivo como es una página web, dirigida a profesores, especialistas y apasionados de las artes

plásticas en general. Tras ella, claro está, se culmina el trabajo con las correspondientes conclusiones y prospectiva.

2 MARCO TEÓRICO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 LA EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: EL ROL DEL PROFESOR Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Según la legislación vigente, reflejada en el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, el lenguaje plástico forma parte de una enseñanza global y generalizada, orientada a lograr un desarrollo integral de la persona. Pero en realidad, la enseñanza de las artes ocupa un lugar totalmente secundario dentro la programación escolar y se dedican muy pocas horas de expresión plástica durante el curso. En el 2º ciclo de Educación infantil solamente se trabaja la expresión plástica una o dos tardes a la semana y normalmente, no hay ningún profesor especialista en la materia, sino que es el propio tutor quien imparte las clases de plástica.

Por otro lado, el único objetivo de estas sesiones suele centrarse en enseñar algunas técnicas o manualidades a los niños con el propósito de obtener algo estéticamente bonito para luego decorar el aula o, por ejemplo, realizar la portada del álbum trimestral. De este modo, en las clases de plástica, no se da ninguna importancia al proceso de creación, sino que solo se tiene en cuenta el resultado final.

Desde hace ya algunos años, diversos intelectuales relacionados con el mundo de las artes plásticas, han manifestado su desacuerdo con este modelo de enseñanza de la expresión plástica en las escuelas. María Acaso, profesora de la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, dedicó uno de sus libros precisamente a esta cuestión *La educación artística no son manualidades* (2009). En su blog personal, Acaso expone lo siguiente acerca del propósito del libro:

La técnica y lo que se hace exclusivamente *con las manos* debe de dejar ser el centro de las actividades relacionadas con la educación y las artes visuales, lo cual no quiere decir que hayan de ser suprimidas (esto es importante) sino que más bien tienen que estar en un segundo plano y elegirse en función del trabajo que se va a desarrollar. Para que un producto visual no sea catalogado de

manualidades es necesario realizarlo en base a tres premisas: proceso, creatividad y conocimiento. (2013, párr.1).

Este estilo de enseñanza tan extendido en la mayoría de escuelas de nuestro país, fruto de un sistema educativo enfocado a cumplir objetivos y obtener resultados, implica que los alumnos no puedan desarrollar adecuadamente su potencial creativo. El maestro es quien decide qué actividad se va a realizar en cada sesión, se limita a repartir cierto material entre sus alumnos, a explicarles exactamente lo que tienen que hacer y cómo quiere que lo hagan.

En estos casos, el papel del alumno se reduce simplemente a escuchar y reproducir lo que el maestro pide en cada momento, ya que no se le permite aportar ningún tipo de creatividad en las actividades. Se le impone los pasos que debe seguir durante las sesiones, se le indica la técnica, y los materiales; todo ello provoca que el alumno se olvide del proceso de creación, además de generarle ansiedades, desinterés y dudas por verse obligado a hacer las cosas de un modo tan “cuadrado”.

En la escuela tradicional (...) las relaciones humanas son verticales: el profesor obedece a sus superiores y por su lado toma sus decisiones para los niños (...). La enseñanza es figurativa y verbal. El niño (...) se hace cada vez más dependiente del guía y de las explicaciones del adulto. Se va educando en el hábito de la imitación y de la dependencia de correcciones ajenas. (Wild, 2002, p.44).

Un ejemplo muy común sería el simple hecho de ordenar a los niños que recorten o realicen un dibujo con alguna técnica plástica, sin pasarse ni un milímetro de los parámetros establecidos. Son ejercicios que muchos niños desprecian por no ofrecerles ningún tipo de libertad creadora y que acaban por generarles un gran desinterés. Además, en educación infantil, los niños están en pleno desarrollo de sus habilidades gráfico-motoras, y exigir según qué técnicas a todo el grupo de alumnos, puede provocar rechazo y ansiedades. Existe mucha variabilidad en cuanto a nivel de madurez y desarrollo cognitivo entre estas edades y muchos alumnos aún no dominan la motricidad fina ni ciertas técnicas y a algunos, les cuesta más que a otros hacerlo bien.

Según los principios de la Escuela Activa, resumidos en el artículo de Saintmartin (2012, párr.2), “cada persona tiene su plan de desarrollo, el cual depende de la activación del programa genético por medio de la interacción con el mundo”. Por ello, la pedagogía activa, parte del respeto a los procesos de desarrollo del alumno, recordando que en la educación tradicional “muchas veces los adultos esperan que niños y niñas exhiban los frutos correspondientes a un nivel de madurez cuando apenas han desarrollado las estructuras básicas de la etapa anterior”.

Por otro lado, el resultado de este tipo de actividades tan mecanizadas son toda una serie de trabajos iguales, que no aportan nada nuevo, ni han fomentado la libertad expresiva entre los alumnos. Evidentemente, dentro de la enseñanza de las artes plásticas se tienen que aprender ciertas técnicas, pero la técnica no puede convertirse en el objetivo principal de las sesiones, sino que debería de ser precisamente al revés. Acaso, defiende estas ideas en sus publicaciones:

En vez de explicar que lo que queremos es realizar tal cosa y elegir la mejor técnica para llevar a cabo dicho proyecto, trabajamos a la inversa: se elige la técnica y se supedita a ella el tema y todo lo demás, anulando muchas veces los caminos inesperados, de lo que resulta que los trabajos se parecen demasiados unos a otros... (Acaso, 2013, párr.1).

Si el sistema supedita el objetivo a la técnica, los alumnos nunca podrán desarrollar habilidades y capacidades personales como la creatividad o la originalidad, tan necesarias en todos los ámbitos de la vida y que les ayudarán a convertirse en personas más flexibles, con mayor autoconfianza y en definitiva, a ser más libres e independientes.

Otro aspecto importante que debe valorarse en la didáctica de la expresión plástica, y en toda la enseñanza en general, es el papel y la actitud del docente, pieza clave para que los niños puedan llegar a ser creativos. La influencia que ejerce esta figura sobre ellos es sin duda esencial. Un profesor motivador, puede despertar el interés por un tema y facilitar el desarrollo de la imaginación y la libre expresión; en cambio, según su actitud, también puede actuar como elemento negativo y bloqueador en el proceso creativo del alumno. En otra de sus conferencias para TED, que lleva por título “¿Cómo librar la educación del Valle de la Muerte?”, Sir Ken Robinson habla del rol del docente en las aulas:

El papel del profesor es facilitar el aprendizaje. No debe obstruirlo, que por supuesto lo hace a menudo. Así que en lugar de la curiosidad, lo que tenemos es una cultura de cumplimiento. Animamos a nuestros niños y maestros a seguir algoritmos de rutina en lugar de estimular en ellos el poder de la imaginación y la curiosidad (2013).

Para permitir que los alumnos se sitúen en el centro de todo aprendizaje y desarrollen estas capacidades, el profesor tiene que dejar atrás el rol “clásico” del docente, como mero transmisor de conocimientos, para pasar a ser un profesor facilitador de actividades, pero sin tener que dirigir las. (Wild, 2002). De este modo, puede preparar proyectos de trabajo para sus alumnos pero respetando la iniciativa de los niños, hecho que permite mantener la motivación e implicación de éstos durante el proceso de aprendizaje. Como

decía Robinson (2013) “si puedes encender la chispa de la curiosidad en los niños, aprenderán sin más ayuda”.

Pero los docentes de hoy en día no han sido preparados para ejercer su profesión según este enfoque de la enseñanza, principalmente porque no fueron formados para ello. La mayoría, tampoco ha tenido la inquietud ni la iniciativa personal de preocuparse por investigar, ni reciclarse, para colaborar ni participar en la introducción de algunos cambios o mejoras en el sistema educativo actual.

De ahí la importancia de invertir en la formación de los docentes. Los maestros deben convertirse también en mentes creativas que sepan enseñar desde su propia experiencia estas habilidades a sus alumnos, para que éstos aprendan, a la vez que desarrollan al máximo todo su potencial creativo y su talento. Gardner ya dijo en 1994: “Es imperativo contar con un cuadro de educadores que incorporen en ellos mismos el conocimiento que se espera que impartan” (p.89).

Por todo ello y volviendo al terreno de la educación artística (como punto de partida para desarrollar todo este potencial creativo que poseen los niños), se entiende que la educación artística tendría que ser considerada, como mínimo, igual de importante que el resto de las materias que aparecen en el currículo.

Por eso han ido surgiendo a lo largo de los años nuevas corrientes pedagógicas, conscientes de la relevancia de las artes en la educación, que motivan la creatividad a través de la expresión plástica y otras disciplinas artísticas. Estos nuevos métodos de enseñanza potencian capacidades esenciales desde el campo de las artes plásticas, como la imaginación, la autonomía, la confianza o la autoestima. Capacidades que necesitarán aprender todos los niños para poder superar con éxito los retos que se van a encontrar a lo largo de su vida. Al enfrentarse a problemas, situaciones difíciles, dudas o conflictos, van a ser imprescindibles todas estas habilidades que pueden ir desarrollando día a día en la escuela si la educación realmente está preparada para ello. De este modo, los niños, podrán crecer, aprendiendo a adaptarse con mayor facilidad a la nuevas situaciones que les depare el futuro, cada vez más incierto, lleno de transformaciones y desafíos, pero al que no deben temer si logran ser originales, flexibles, y en definitiva, creativos.

2.2 PIONEROS DEL SIGLO XX: MÉTODOS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS

Como antecedentes históricos a las nuevas propuestas para la enseñanza de las artes plásticas, es necesario señalar algunos precursores que ya en el s. XX sintieron la necesidad de buscar y llevar a la práctica modelos alternativos a la enseñanza tradicional.

2.2.1 Método Montessori

A principios del siglo XX, María Montessori (educadora y creadora de la metodología que recibe su nombre), revolucionó la sociedad de su época con sus innovaciones en el campo de la enseñanza. A partir de sus experiencias con grupos de riesgo social, inició una nueva metodología en Italia basada en el respeto hacia los niños y su inmensa capacidad para aprender.

Montessori se fijó en la “mente absorbente” de los niños, como capacidad esencial para poder adquirir nuevos conocimientos y consideró el primer periodo del desarrollo humano como el más importante de todos. Su método, también da mucha importancia al espacio donde surge el aprendizaje y cree en la necesidad de diseñar un “ambiente preparado” que responda a las necesidades de los niños y donde se fomente el autoaprendizaje y el crecimiento personal. De este modo, se trabajan aspectos sociales, emocionales e intelectuales sin la necesidad de supervisión constante de un adulto. Son ambientes seguros, cálidos y ordenados donde los niños disponen de libros, de arte, de plantas y de música. La función del maestro en la filosofía Montessori es guiar a los niños dentro de este ambiente y colaborar en el crecimiento personal de cada uno de ellos. Su papel consiste en enseñarles de forma individual, según sus necesidades y respetando sus diferentes ritmos de evolución. (Asociación Montessori Española, s.f.).

Mediante esta concepción de la enseñanza, se pueden formar grupos de alumnos de distintas edades que aprenden juntos dentro de un mismo ambiente de estudio. Además, esta organización, permite la integración de niños con necesidades educativas especiales dentro del resto del grupo. El propósito final es convertir al niño en un ser capaz de pensar y actuar por sí mismo, evitando la dependencia del adulto y fomentando en todo momento su curiosidad y creatividad.

Para hacer posible todo ello, María Montessori creó un conjunto de materiales didácticos como eje fundamental para la implementación de su método. Se trata de materiales pensados especialmente para enseñar a los niños y mantener viva su curiosidad y deseo de aprender.

En relación a la programación académica, la metodología Montessori fue muy innovadora en su época debido a la organización de los estudios que se programan de forma integrada (al contrario que en la enseñanza tradicional donde las materias están compartimentadas), de tal manera que se vinculan todas las disciplinas de estudio entre sí. Esto significa que en las escuelas Montessori las actividades artísticas se integran al resto del programa de estudios y se trabajan al mismo nivel y otorgándoles la misma importancia que al resto de materias.

Todas las bases metodológicas de la pedagogía Montessori e información relativa acerca de la aplicación de este método, se recogen en la web de la Asociación Montessori Española: <http://www.asociacionmontessori.net/>

Esta asociación, se encarga de difundir los principios psicopedagógicos del Sistema Montessori en nuestro país, organizando cursos de formación, además de conferencias y coloquios para familias y profesionales de la educación.

2.2.2 Pedagogía Waldorf

La pedagogía Waldorf es otra de las alternativas surgidas a principios del siglo XX que incluye las artes dentro de un modelo global de enseñanza. El propósito de la educación Waldorf, según su creador, Rudolf Steiner, es educar al ser humano en su totalidad, basándose en los principios de la Antroposofía (corriente filosófica creada por él mismo) que consideraba al hombre como un ser tripartito con cuerpo, alma y espíritu. (cit. por Martínez, 2013, p.54)

La Asociación de Centros Educativos Waldorf en Madrid, se encarga de recoger todas las iniciativas pedagógicas que siguen los principios de Steiner, formando una red de apoyo entre los distintos centros que imparten esta pedagogía. De su página web se extrae la siguiente información de interés en relación a este método de enseñanza:

En 1919 se creó la primera escuela Waldorf de la mano de Rudolf Steiner, artífice de esta nueva metodología que enseñaba a los niños a aprender a partir de su propia experiencia, convirtiendo así sus aprendizajes en algo propio. Steiner consideraba esencial respetar los periodos evolutivos de los niños, para no forzar su desarrollo intelectual antes de tiempo. Es por ello que dividió la educación en periodos de siete años según las distintas etapas evolutivas. La primera de ellas, la infancia temprana, se corresponde con la etapa de educación infantil de nuestros días y comprende a niños de entre 0 a 6 años. En esta etapa, Steiner considera que los niños descubren el mundo a

través de los sentidos y usan la imitación como principal vía de aprendizaje y conocimiento.

En las escuelas Waldorf, igual que en el caso del método Montessori, las asignaturas no se plantean por separado unas de otras, sino que todas interactúan entre ellas para ofrecer al alumno una enseñanza global. Así pues, la música o la pintura, se utilizan para aprender matemáticas o ciencias y forman parte del día a día del aprendizaje escolar.

De este modo, la enseñanza de las artes es parte fundamental de la pedagogía Waldorf y juega un rol esencial durante todo el proceso educativo del alumno.

Además, Steiner considera que el docente tiene que enfocar y transmitir todo lo que enseña de una manera artística e imaginativa porque las artes y la creatividad son elementos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los niños, tal y como se explica en la página web de la escuela El Trigal, centro que sigue su filosofía.

Los niños que han trabajado a lo largo de su educación con el color y la forma, con el tono, la música, la actuación dramática, el lenguaje, con la arcilla, la madera, la cera, la acuarela, la lana, con la tierra y las plantas, no sólo han trabajado creativamente activando, clarificando y fortaleciendo sus emociones, sino que han puesto en práctica su pensamiento y su sentimiento y ejercitado su voluntad. Y esa es la aspiración de la educación Waldorf: educar a la totalidad del ser humano: su cabeza, su corazón y sus manos. (2013, párr. 27)

Steiner, a través de su revolucionaria metodología, sentó las bases de lo que años más tarde serían las escuelas libres, que se extendieron por toda Europa y América hasta llegar a nuestros días y donde también son presentes en nuestro país.

2.2.3 La escuela activa de Rebeca Wild

Rebeca Wild, pedagoga Alemana, fundó en 1977, junto a su marido, el Centro Experimental Pestalozzi (cerca de Quito, Ecuador); una nueva experiencia educativa que reunía un jardín de infancia, una escuela y una oferta de educación permanente. El centro se basa en un sistema libre de enseñanza conocido como escuela activa y se nutre de filosofías educativas como las de María Montessori y Johann Heinrich Pestalozzi.

Los principios de la escuela activa se basan en el respeto hacia las etapas de desarrollo de cada alumno y en considerar al niño protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo la línea de las pedagogías que se han nombrado anteriormente.

Para Wild (2002), también cobra mucha importancia el ambiente de trabajo, ya que éste debe proporcionar a los niños un espacio seguro que respete sus necesidades y donde

puedan desenvolverse por sí solos, fomentando en todo momento su curiosidad y su motivación por aprender sin depender del adulto.

Una vez más, el maestro tiene un papel de acompañante durante el proceso de enseñanza, donde actúa como guía hacia el aprendizaje autónomo del alumno y se preocupa por ofrecer a los niños suficiente libertad de elección para que aprendan a tomar sus propias decisiones y se conviertan en personas responsables e independientes.

El ambiente preparado y la importancia que se da a las relaciones humanas en las escuelas activas, permite que niños y adultos convivan en armonía y se produzcan óptimas condiciones para el aprendizaje, tal y como nos explica Wild:

Aquí los adultos se abstienen de dirigir y programar las experiencias de los niños. Su presencia, en cambio, lejos de ser superflua o decorativa, da seguridad física y emocional a los niños. Ellos vigilan que las reglas básicas de casa garanticen la armonía entre niños y el buen estado del ambiente. Esta seguridad personal le permite al niño aprender a tomar decisiones importantes para él, a encontrar las actividades que más correspondan a sus necesidades y explorar el ambiente que a su edad parezca vasto y complejo. Después que el niño haya tomado su decisión, el adulto le sirve a veces de modelo en el manejo de los materiales y herramientas (2002, p.17).

En nuestro país, algunas escuelas públicas han intentado introducir los principios de Wild, dentro de las posibilidades que les permite el actual sistema escolar. Otros centros, han sido creados directamente siguiendo esta filosofía educativa, los cuales son popularmente conocidos como escuelas libres o activas.

En la red, se pueden consultar listados que agrupan todas estas escuelas libres presentes en España (<http://ludus.org.es/>), con el fin de ofrecer alternativas pedagógicas al sistema educativo oficial.

2.3 METODOLOGÍAS Y TALLERES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA QUE FOMENTAN LA LIBERTAD Y LA CREATIVIDAD

A lo largo del siglo XX (además de las corrientes pedagógicas que se han señalado), algunos autores quisieron también dar un nuevo enfoque educativo a sus escuelas, pero centrando su atención en los aspectos artísticos y creativos, los cuales se convirtieron en pilares básicos de sus propuestas. Todos ellos, eran conscientes de los beneficios que puede ofrecer la incorporación del arte en la educación y planificaron distintas alternativas

para sus centros, como talleres de expresión o actividades de evaluación productiva, fruto de metodologías más libres y abiertas.

Estas visiones pedagógicas, mantienen muchos rasgos en común y buscan como objetivo principal, potenciar las capacidades del alumno a través de las estrategias que usan los artistas en su proceso de creación (modelo que proponen trasladar a la escuela para convertirlo en un nuevo estilo de enseñanza).

En el proceso de creación de todo artista se dan una serie de condicionantes que interesan en especial a estos docentes, ya que a través de ellos pueden enseñar a los niños a adquirir conocimientos de distintas disciplinas desde otra perspectiva mucho más generalista y productiva. Se trata de enseñarles a investigar, buscar o experimentar, y también a disfrutar de un proceso de aprendizaje que les ofrece total libertad expresiva y les aporta experiencias significativas.

Además, estos procesos de aprendizaje relacionados con la práctica artística, fomentan en mayor grado capacidades como la motivación intrínseca, la curiosidad o la singularidad de los alumnos, comportando muchos más beneficios que los que se obtienen mediante la educación convencional, (en la que muchas veces existen serias dificultades para adquirir este tipo de capacidades personales).

El profesor de arte de la Universidad de Stanford, Elliot W. Eisner, escribe precisamente en su libro *El arte y la creación de la mente*, un capítulo titulado: Lo que la educación puede aprender de las artes (2004). En él, enumera diferentes aportaciones del arte al mundo educativo, entre las cuales destacan:

- Las artes nos hacen ver que hay más de una solución a un problema, más de una manera de interpretar una pregunta y más de una respuesta: “Las artes enseñan a los niños que su sello personal es importante (...) En las artes hay más de una manera de interpretar una partitura (...) En las artes, la diversidad y la variabilidad ocupan un lugar central” (p.240).
- Cuando las satisfacciones estéticas se desarrollan surgen las motivaciones intrínsecas de los procesos constructivos.
- Las artes nos enseñan que existen infinitud de lenguajes para expresar lo que queremos decir.
- Las artes avalan la importancia de la flexibilidad de propósito en el acontecer del propio trabajo. “Quienes trabajan en las artes (...) aprovechan cualquier suceso o acontecimiento imprevisto para marcarse objetivos que no formaban parte de su agenda original” (p.250).

- Las artes contribuyen a dar relevancia al tiempo que se dedica durante la experiencia artística. “El objetivo de las artes es precisamente el enriquecimiento de la experiencia” (p.252).

Desde esta perspectiva, surgieron varias propuestas educativas a mediados del siglo XX, algunas de las cuales se destacan a continuación.

2.3.1 Talleres de Expresión de Loris Malaguzzi

En 1963, Loris Malaguzzi era nombrado director de las escuelas municipales de Reggio Emilia (Italia) donde llevó a la práctica su reconocida labor pedagógica. Las ideas de Malaguzzi se nutren de otras experiencias pedagógicas y psicológicas como las de Pestalozzi, Decroly, Freinet, Dewey, Piaget o Bruner, entre muchos otros.

Uno de los autores más afines a Malaguzzi fue el psicólogo Howard Gardner, con el que compartía la misma visión acerca de la educación. Gardner, después de visitar las escuelas Reggianas y maravillado por el planteamiento educativo de Malaguzzi, apuntó: “En ningún otro lugar se encontrará una relación tan directa, una simbiosis tan natural entre las cuestiones filosóficas y su propia actuación” (cit. por Hoyuelos y Cabanellas, 1996, párr.2). Esto se traduce en un profundo respeto a los niños y sus ritmos de desarrollo naturales que le hicieron llevar a la práctica verdaderas innovaciones en el terreno de la educación, siempre con el objetivo final de que los niños crezcan aprovechando al máximo todo su potencial y su talento.

Los pensamientos de Malaguzzi en torno al desarrollo y al aprendizaje infantil, hablan de los “cien lenguajes del niño”, refiriéndose a las distintas formas que tienen éstos de pensar e interpretar el mundo. Según Malaguzzi, no solo existe el lenguaje verbal para expresar el pensamiento, también está el lenguaje musical, el plástico o el gestual, y la interrelación que se da entre todos estos lenguajes dará lugar a una manera propia y singular de comunicarse.

Según palabras del propio Gardner, él y Malaguzzi eran como dos almas gemelas (cit. por Beresaluze, 2009, p.54):

Nuestras ideas son coincidentes en torno a cómo los niños construyen y dan sentido al mundo, así como en torno a mi teoría sobre la inteligencia y su firme creencia en las grandes potencialidades de los niños. Si yo cojo las ocho o nueve inteligencias que he descrito y las combino de diversas formas, fácilmente llego a las cien a las que hace mención Loris Malaguzzi.

Como apunta Beresaluce (2009), existe un gran paralelismo entre las teorías psicopedagógicas de Howard Gardner y Loris Malaguzzi. El primero, en su *Teoría de las Inteligencias Múltiples*, describe las diferentes capacidades o inteligencias que tienen los niños, y por su lado, Malaguzzi habla de los *Cien lenguajes del niño* en relación al mismo concepto.

Los alumnos de educación infantil aún no poseen un pensamiento rígido, por lo que son capaces de comunicarse a través de diferentes medios y dar respuestas creativas ante cualquier situación. Por este motivo, es esencial aprovechar el estado natural de los niños, así como diseñar un ambiente adecuado en las aulas, para que puedan desarrollarse en consonancia con sus potencialidades. Es por ello que Malaguzzi da mucha importancia al contexto y al ambiente dentro de la escuela, al que considera un lugar de encuentro y aprendizaje entre niños y adultos en el que los pequeños deben crecer con seguridad y libertad. Como afirmaba el propio Malaguzzi: “Los niños merecen ser educados en los mejores medios posibles y que si estas potencialidades no encuentran unos ámbitos para desarrollarse quedan anuladas” (cit. por Beresaluce, 2009, p.55)

Los principales responsables de que esto suceda son los docentes que acompañan al niño en su camino hacia al conocimiento. Por eso, los profesores de las escuelas *reggianas* deben ser profesionales de mente abierta y creadora, capaces de transmitir al alumno las herramientas necesarias para que sea él mismo quien descubra sus habilidades y afronte los problemas de cualquier proyecto sin la constante dependencia de la figura del adulto.

En estas condiciones, se crea el taller de expresión, un lugar para la práctica y la experimentación de la mano del maestro *atelierista* o *tallerista* según Malaguzzi. Esta figura, viene del campo de las artes y desafía la rutina de la escuela convencional para iniciar con los niños una serie de proyectos donde se trabaja de forma global con diferentes lenguajes y se fomenta a la imaginación, la búsqueda y la investigación.

Rubizzi opina acerca de los talleres de Malaguzzi:

Pensar en la relación estrecha que se ha dado entre la pedagogía y el taller. Esta relación ha significado, desde el principio, experimentar el encuentro entre dos lenguajes «potentes»: el de la palabra, tradicionalmente dominante en la escuela, y el visual, más cercano al mundo del arte. Tanto ayer como hoy, la relación consiste en inventar y en construir nuevas relaciones por parte de figuras profesionales con una formación diferente, pero con una idea común sobre el niño y la educación. En nuestra experiencia el diálogo entre el taller y la pedagogía está destinado a extenderse a relaciones con otros lenguajes, renovándose continuamente en una búsqueda nunca concluida, capaz de alimentar curiosidad e interrogantes múltiples (cit. por Hoyuelos, 2006, p.89).

Pero debe señalarse que los talleres de expresión, no son sesiones de expresión plástica convencionales como las que se imparten hoy en día en cualquier escuela de educación infantil. Son ambientes donde se entiende la expresión como un proceso de creación donde se relacionan múltiples disciplinas, no solo la plástica, con el propósito de aprender a expresar libremente aquello que se quiera comunicar en cualquier área de la vida. Evidentemente, en dichos talleres se utilizan materiales típicos de la expresión plástica para trabajar (como pinturas, papeles, arcilla...) pero no son el único medio para comunicar ideas, sino que son solo una parte del proceso. La intención de los talleres es mostrar al niño el máximo de herramientas y posibilidades para que él solo busque sus propias soluciones a los retos que se le plantean. Hoyuelos define el taller de expresión en la ponencia "Malaguzzi y el valor de lo cotidiano" (1996, p.10):

Y esta es la gran idea, no es un aula de plástica para hacer educación artística, es una ruptura en la cotidianidad de la escuela para mirar e interpretar de otra manera. El taller nace para escuchar de forma diferente, nace para romper los prejuicios, los estereotipos, las fichas educativas que Malaguzzi odiaba, esas fichas que están dentro, fuera, nos rodean, están por todas partes. Destrozan la creatividad, abortan la inteligencia del niño y anulan las capacidades infantiles sólo para satisfacer un consumismo programatorio de algunos padres y maestros. Para eso, entre otras cuestiones, nace el taller: para generar esa discontinuidad, darle ese sentido estético a la vida.

Esta realidad muestra como Malaguzzi pretendía hacer llegar las virtudes de la expresión plástica y el proceso creativo a todas las áreas del conocimiento. Rechazaba las típicas sesiones de plástica en las que solo se utilizaba una técnica concreta sin dar importancia al proceso de trabajo. También se opuso a la separación de materias en las escuelas, por fragmentar los temas de estudio sin sentido y obviar los beneficios de una educación global, donde se interrelacionan conocimientos, lenguajes, sensaciones y en definitiva, emociones.

2.3.2 La Educación Creadora de Arno Stern y El Taller de pintura

Otra de las propuestas pedagógicas que merecen ser destacadas en este estado de la cuestión, tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Arno Stern tuvo que hacerse cargo de un grupo de niños refugiados, encerrados en una pequeña habitación. La aparición de una caja de pinturas en aquel lugar, sirvió de entretenimiento a los pequeños, que empezaron a dibujar libremente para pasar las horas en aquel orfanato. Pero lo que no sabía Stern, es que la pintura, cambiaría la vida de esos niños para

siempre, ya que gracias a ella, pudieron seguir adelante, a pesar de las condiciones tan desfavorables en las que se encontraban. El contacto con la pintura y la producción artística, supuso para aquellos niños una especie de terapia que dejó perplejo a Stern. Tales fueron sus beneficios, que Stern decidió investigar acerca del acto pictórico, el proceso de creación y la relación entre la expresión y la comunicación (Castro, 2002, párr.4).

Uno de los descubrimientos que hizo Stern tras su larga investigación en diferentes países, fue la sorprendente afirmación de que cualquier niño, sea cual sea su origen, ambiente o cultura, representa los objetos de la misma manera. Es lo que el autor llama "Formulación"; el hecho de pintar de forma universal, como característica común de todas las personas, independientemente de sus condiciones particulares (2008). Esta afirmación contradice la creencia general acerca de las aptitudes artísticas de las personas, ya que niega que éstas pertenezcan solo a unos pocos privilegiados o talentosos. La "Educación Creadora", demuestra que si se dan las condiciones adecuadas, todo el mundo es capaz de desarrollar sus habilidades artísticas y expresivas, y puede aprender a pintar con seguridad y libertad.

Con este propósito, Stern decidió crear su propio taller de pintura en París, en el cual reprodujo las condiciones y características de aquella habitación, lugar donde empezaría a sentar las bases de la llamada "Educación Creadora". Los principales fundamentos de su metodología, parten de las leyes de la "Formulación" que se basan en la repetición de trazos pictóricos que surgen del interior de cada individuo por igual, es la llamada "memoria orgánica" según el autor. (Stern, 2008). Así, comprobó que si se ofrece al niño el ambiente adecuado para que se exprese con total libertad y sin imponerle ningún tipo de condición antes de pintar, es cuando surgen espontáneamente esta serie de trazos universales y aflora la creatividad.

Otra de las condiciones importantes de la "Formulación", es que considera el hecho de pintar como un acto personal, que no va dirigido a nadie en concreto, y en el que no existe ninguna intención de transmitir ningún mensaje al resto de la sociedad. Esta característica de la "Educación Creadora", ha sido muy debatida ya que se aleja completamente del concepto de arte y sus intenciones expresivas y comunicativas, pero según Stern (2008), es imprescindible para que se den las condiciones necesarias para la "Formulación":

El Trazo sobre la hoja de papel no fluye de una fuente maravillosa y no se produce para el placer ajeno. Cuando, en lugar de hablar de arte infantil, dije que el Trazo pertenece a la Formulación, un sistema autónomo y universal que funciona según sus propias leyes y con componentes que no pertenecen más que a ella y, sobre

todo cuando revelé que este Trazo no está destinado a los demás y no es portador de ningún mensaje, entonces se vio en mí a un peligroso aguafiestas (p.14).

La filosofía y los descubrimientos de Arno Stern acerca de la pintura y sus beneficios se consideran una visión diferente a tener en cuenta en este trabajo. Su metodología sigue siendo de interés hoy en día por dar importancia al proceso creativo en sí mismo, por fomentar espacios para el desarrollo de capacidades como la confianza o la autoestima y por respetar los ritmos y la diversidad de cada individuo, considerándolo protagonista indiscutible de su propia experiencia.

En nuestro país, actualmente el Colectivo Diraya organiza talleres de expresión siguiendo la filosofía de Stern. Miguel Castro y Vega Martín, seguidores y concedores de Stern y su educación, imparten estas sesiones y se encargan de dar difusión a su método, organizando cursos y charlas acerca de la “Educación Creadora” y la “Semiología de la expresión”, que investiga el origen y la repercusión de la “Formulación”.

2.3.3 Método de Evaluación Productiva de Francesco de Bartolomeis

Francesco de Bartolomeis, maestro italiano dedicado a la educación infantil, crea una nueva experiencia de educación artística durante los años ochenta del pasado siglo. Su propuesta, conocida como el “Método de evaluación productiva” traslada la experiencia creativa de los artistas, a las aulas de educación infantil, en Módena (Italia), consiguiendo sorprendentes resultados.

Bartolomeis equipara el proceso de descubrimiento y representación de los niños al proceso de creación y producción de los artistas. Considera que ambos, deben enfrentarse a los mismos problemas ante la práctica artística: problemas de contenido (temas, motivos, sentimientos); problemas de materiales e instrumentos; y problemas en cuanto a la representación y las técnicas (2001, p.17).

Para abordar esta problemática, el autor propone una metodología que enseña a los niños a buscar soluciones creativas mediante experiencias significativas.

Para ello, Bartolomeis utiliza obras de arte y sugiere determinadas actividades de búsqueda e investigación que ayudan a los niños a interpretarlas. Es la llamada “evaluación productiva” que él mismo define como:

Su característica fundamental consiste en abordar la interpretación de las obras de arte mediante un trabajo productivo referido a ellas; o sea, mediante la particularización y el intento de resolver en la práctica problemas de composición representativa. En otros términos, la interpretación se obtiene lentamente,

pintando, diseñando, modelando, haciendo *collages*, reelaborando los elementos presentes en una obra determinada. (2001, p.28).

A través de esta búsqueda, Bartolomeis enseña a los niños a enfrentarse a situaciones de análisis y representación, que se entiende como el hecho de “componer, que equivale a reunir elementos con el propósito de construir una expresión unitaria” (p.36).

La búsqueda entonces, se refiere a decidir el color, los materiales, la técnica o la composición. Exactamente como en la creación de cualquier obra de arte. Este hecho, obliga a los niños a tener que resolver problemas, tomar decisiones y superar múltiples dificultades que les supone enfrentarse a la práctica artística. Pero precisamente esto, es lo interesante del método de Bartolomeis, y la educación convencional no suele ofrecerlo. Las posibilidades de búsqueda y análisis que supone, no se trabajan normalmente en las clases de expresión plástica y en cierto modo se infravalora a los niños con trabajos manuales y actividades totalmente mecanizadas. “Los niños han demostrado ser capaces de abandonar los estereotipos y esquematismos y saber enfrentarse a complejidades” (p.40).

Al contrario que en las típicas sesiones de plástica, los procedimientos de búsqueda que se aprenden mediante este método son muchos y mejores, ya que en un solo proyecto intervienen elementos como “la fantasía, la invención, la expresión del mundo interior (...) la presencia de factores intuitivos, inconscientes y positivamente ilógicos” (p.45). Además, la práctica artística, se considera un aprendizaje que se puede trasladar a otros campos de la educación y se puede utilizar como estrategia para desarrollar y resolver otro tipo de experiencias en ámbitos como las ciencias o los lenguajes, donde el alumno también deberá investigar y explorar distintas posibilidades.

Por todo ello, podría ser muy importante promover la producción artística en las escuelas, ofreciendo a los niños diferentes posibilidades en cuanto a materiales, instrumentos, espacios y competencias adecuadas, según explica el autor.

Y para que todo esto sea posible también es esencial la implicación del maestro, que debería contar con la colaboración de algún artista profesional que le ayudara a plantear las actividades de “evaluación productiva”, ya que según Bartolomeis, solo los artistas conocen en profundidad los verdaderos problemas que supone enfrentarse a una experiencia de representación de este tipo.

2.4 SIGLO XXI: PROPUESTAS EDUCATIVAS BASADAS EN EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS

Antes de dar paso a la descripción de algunas propuestas educativas vigentes en el campo de las artes plásticas, se va hacer referencia al estado de la educación artística en la sociedad actual.

Siguiendo a Panadès y Balada, se observa cómo desde hace ya unos años, la concepción de la educación visual y plástica en las escuelas ha empezado a tomar otro rumbo. La didáctica de la expresión plástica, cada vez se aleja más de los ejercicios mecanizados que solo sirven para practicar una técnica concreta, para dar paso a interesantes proyectos artísticos que se centran en el proceso de creación y el desarrollo integral de los alumnos (en V.V.A.A., 2007).

Profesionales y docentes del sector, conscientes de la importancia y los beneficios que las artes plásticas pueden aportar a la educación, intentan incorporar propuestas y contenidos artísticos dentro de la actual enseñanza, ya sea programando sesiones, talleres o proyectos, en los que se interactúa con diferentes lenguajes y disciplinas (además de las artes), y se trabaja desde un punto de vista mucho más global.

El propósito final de todo ellos, es integrar las artes a la educación de un modo natural y transversal, valorándolas como es merecido y aprovechando todos sus beneficios.

Diversos estudios han confirmado como la interacción de disciplinas siempre es un hecho positivo en educación, así como la inclusión de las artes dentro del currículo de enseñanza. En este sentido, Lowenfeld (cit. por Acaso, 2000), explica como “las asignaturas relacionadas con la plástica se integran con todas las demás porque desarrollan la creatividad en cualquier aspecto de la vida” (p.53).

Por estos motivos, son muchos los docentes que luchan por cambiar la práctica educativa actual y han iniciado sus propias aportaciones profesionales a este sector, a pesar de las barreras y dificultades que les impone una enseñanza dividida en materias y que no ayuda a hacer posible esta concepción de la educación.

Distintos autores avalan esta visión transversal de la educación artística desde hace décadas; por ello, debería ser lo más habitual en el siglo que nos ocupa, poder integrar las experiencias artísticas dentro de los programas educativos de enseñanza general. Pero la realidad es que todavía se está muy lejos de equiparar las artes al resto de materias que marca el currículo.

En Estados Unidos por ejemplo, hace años que se puso en marcha el Proyecto Cero, en la Universidad de Harvard. En 1967, Nelson Goodman inició este proyecto, el cual estudia

el proceso de aprendizaje de las artes junto con otras disciplinas. Años más tarde pasó a ser codirigido por el psicólogo Howard Gardner que a raíz de sus investigaciones, concluyó: “Los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos ricos y significativos; cuando su aprendizaje artístico está anclado en la producción artística; cuando hay un intercambio fácil entre las diversas formas de conocimiento” (1994, p.88).

El Proyecto Cero continúa estudiando a día de hoy las características de la educación artística y contribuyendo a la difusión y el fomento del pensamiento crítico y creativo, entre otras líneas de investigación.

En relación a nuestro país, otros autores constatan también el cambio de perspectiva que ha tomado la enseñanza respecto a la educación artística. Así por ejemplo, Nicolás Oriol de Alarcón, catedrático de la UCM, afirma cómo en los últimos años del siglo XX la importancia que se da a las actividades expresivas es mucho mayor que años atrás, “considerándolas fundamentales para el desarrollo de la actividad creadora de los alumnos y para los procesos de socialización” (2001, p.16).

Para concluir esta breve introducción, se apunta que los estudios anteriormente mencionados, han sido la base (entre muchos otros), de toda una serie de experiencias artísticas que han ido surgiendo hasta día de hoy y que se presentan a continuación.

La tendencia general que ha seguido la didáctica de la expresión plástica hasta llegar a nuestros días, se ve reflejada en estas propuestas, que se han fijado en metodologías alternativas para fomentar en mayor grado la libertad y la creatividad del alumno. La intención general, es intentar introducir estas experiencias, poco a poco, en las escuelas, aunque existen muchas dificultades. Como ya se ha comentado anteriormente, el currículo cerrado de la escuela tradicional, deja muy poco espacio para la puesta en marcha de estas propuestas.

Fuera de la escuela, la educación no formal también ha querido dar cabida a estas experiencias educativas, ya que tienen cada día más demanda por parte de las familias. La aparición de talleres y centros especializados en educación artística, junto a las propuestas educativas de los museos, son los principales recursos con los que cuenta la sociedad de hoy en día para el aprendizaje de la práctica artística.

2.4.1 Aprender a través del arte: programas educativos de los museos

2.4.1.1 Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI)

En 1981, la Facultad de Bellas Artes de la UCM creó el Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI), para promover la investigación en el área de las artes plásticas. Por primera vez en nuestro país, se inauguraba un museo centrado en la educación artística infantil que consideraba al niño como un auténtico productor de obras plásticas.

El MUPAI lleva unas cuantas décadas al servicio de docentes y alumnos, ofreciéndoles múltiples recursos para estudiar y trabajar la expresión plástica, ya que se trata de un museo especialmente dedicado al arte infantil y su pedagogía. Por esta razón, se centra en mejorar y contribuir en la formación del profesorado en relación con la educación artística y el aprendizaje de las artes plásticas en educación infantil. Para ello organiza cursos y seminarios a futuros docentes y profesionales de las artes.

En el MUPAI también se imparten talleres de arte y creatividad para niños, además de ofrecer actividades educativas *online* a través de su página web.

En relación a la educación artística dirigida a las escuelas, el MUPAI cuenta con una serie de programas educativos para alumnos de distintos niveles. Los centros pueden escoger entre varios talleres y actividades sobre artes plásticas, como por ejemplo, los dedicados a niños de educación infantil dentro del programa “Tu cole en el MUPAI. Programa de talleres para escolares”. Este proyecto reúne una gran variedad de actividades lúdicas relacionadas con la creatividad y las artes plásticas.

Como ejemplo de una de estas actividades, se menciona el “Taller de animales fantásticos”, que surge a raíz de los trabajos artísticos de Thomas Grunfeld y Joan Fontcuberta. La mezcla de varias imágenes de la mitología grecorromana, el personaje cinematográfico Harry Potter y los dibujos animados Pokemon, da lugar a increíbles animales fantásticos producidos por los más pequeños.

Otra de las iniciativas que puso en marcha el museo es el proyecto CurArte, dirigido a niños hospitalizados para los que se diseña un programa especial de actividades artísticas adaptadas a sus necesidades, con el objetivo de mejorar su estado de salud a través de la expresión plástica.

Por otro lado, el actual director del museo, Manuel Hernández Belver, sigue reivindicando hoy en día la inclusión de las artes de un modo mucho más amplio dentro de la enseñanza general. En una entrevista de Vázquez-Reina, Hernández criticaba la poca relevancia que se da a las artes dentro del currículo, señalando que las horas de

educación plástica se encuentran cada vez más reducidas en los centros, empobreciendo así la formación de los alumnos (2010).

Según Hernández, la educación artística es de vital importancia en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que es imprescindible para su formación integral. Recibir esta educación, significa tener otra perspectiva del mundo porque se les enseña a mirar las cosas de otra manera, dejando atrás el enfoque analítico. Además, mejora las capacidades creativas y expresivas, consiguiendo que los alumnos sean personas de mente más abierta.

Centrándose en los más pequeños, Hernández opina: “A los alumnos de educación infantil les aporta una formación muy beneficiosa para las primeras edades. Además de acercarlos al arte, les ayuda a desarrollar la visión espacial y estimula la psicomotricidad” (2010, párr.5).

Toda la información acerca del MUPAI, sus proyectos educativos, cursos de profesorado o talleres infantiles, entre muchos otros, se encuentra disponible en su página web: <http://mupai.wordpress.com/>

2.4.1.2 *EducaThyssen*

Uno de los museos que más se ha preocupado por la educación artística en los últimos años ha sido el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Desde hace quince años, su *Área de Educación* se denomina EducaThyssen y en ella se recogen todos los programas educativos que ofrece el museo. El propósito de esta iniciativa es acercar a la sociedad toda una serie de recursos pedagógicos relacionados con el arte y ofrecer experiencias artísticas y motivadoras a su público.

EducaThyssen cuenta con su propio Proyecto Educativo de Museo (P.E.M.) desde el cual se promueve una educación artística abierta que respeta las visiones de cada individuo acerca del arte y se adapta a los cambios que la sociedad reclama en cada momento.

En la sección *Museo y escuela*, se pueden encontrar todas las actividades escolares dirigidas a alumnos de distintos niveles (infantil, primaria y secundaria), entre ellas, toda una serie de visitas guiadas al museo y talleres creativos.

Para los alumnos de segundo ciclo de educación infantil, se consideran muy interesantes las *Visitas dinamizadas*, en las que maestros y alumnos son invitados a conocer la Colección Permanente del museo de un modo distinto al habitual. Tal y como se explica en la web del museo:

Con este programa queremos acercar al público escolar al Museo Thyssen-Bornemisza y al arte de la pintura. La metodología aplicada en la actividad, dirigida por un educador del Museo que dinamizará la visita, se basa en el diálogo frente a la obra de arte y en la participación activa de los asistentes (2013, párr.1).

Actualmente, la visita dinamizada que se oferta para alumnos de infantil se llama “Dentro y fuera” y tiene como objetivo trabajar conceptos acerca de la lateralidad y la plástica (dentro, fuera, cerca, lejos...) a través de diferentes obras de arte. Para completar la visita, también se repasan otros contenidos como los colores o las emociones.

Son igualmente destacables las *Visitas Taller* para familias, programadas durante los fines de semana. Se trata de talleres dirigidos a familias con niños de hasta 12 años que quieran disfrutar juntos realizando diferentes actividades artísticas.

Otro de los espacios que se organiza cada año, es el *Museo en Verano*, que convierte el taller EducaThyssen en un auténtico laboratorio de creatividad. Aprovechando las vacaciones escolares, el museo propone actividades artísticas durante el mes de julio en las que se experimenta (con niños de diferentes edades), acerca del proceso creativo, las técnicas, los distintos lenguajes o las nuevas tecnologías.

Uno de los apartados de mayor interés para la comunidad educativa, es la sección de *Recursos EducaThyssen*, donde se muestran nuevos medios y enlaces relacionados con el arte. Entre ellos, destacan: la divulgación que se hace acerca de diferentes actividades artísticas; la presentación de novedades en cuanto a aplicaciones y programas artísticos para nuevas tecnologías; o publicaciones relacionadas con el mundo del arte.

Los docentes, también cuentan con un *Espacio de reflexión* en la web, en el que se habla y debate acerca de la educación en los museos. Además, EducaThyssen se encarga de organizar periódicamente, encuentros, jornadas y congresos, donde colaboran y participan destacados especialistas en el mundo del arte y la educación.

Por último, se señala la sección *Museo abierto*, en la que se pretende entrar en contacto y dar voz a la sociedad en general. En esta sección, se dan a conocer diversos proyectos colaborativos que se han puesto en marcha en relación con diversas empresas y asociaciones y donde se recogen opiniones de visitantes, docentes y amigos del museo.

Tanto las escuelas como el público en general, pueden consultar la programación de actividades del museo en el portal <http://www.educathyssen.org/>

El gran abanico de programas educativos que ofrece este museo, principalmente dirigidos a las escuelas, hace posible acercar el arte a los niños e introducir en el sistema educativo actual, ciertas experiencias alternativas que rompen con la monotonía de una programación estandarizada, que tiende a dejar de lado la práctica artística.

Por estos motivos, la acción educativa del museo, ha recibido varios premios y menciones desde su inauguración, los cuales destacan su labor cultural y social en el ámbito de la educación artística.

2.4.1.3 “Play Miró”

En el área educativa de la Fundación Joan Miró de Barcelona, se organizan diferentes propuestas en relación a la obra de este artista catalán, diseñadas para niños de todas las edades. La oferta de actividades es muy amplia y está dividida en secciones, en función del nivel educativo de los alumnos.

Para los más pequeños, existe el área de educación infantil, en la que se puede escoger entre varias opciones; visitas comentadas, visitas con material didáctico (como el que ofrece “Play Miró”) o talleres de artes plásticas.

Entre todas ellas, se va a señalar la propuesta “Play Miró”, por su carácter original e innovador. Se trata de un material que permite analizar la obra de Joan Miró a través de actividades interactivas, una vez se ha visitado el museo. De este modo, desde la escuela, se puede seguir trabajando la obra de este conocido artista mediante toda una serie de materiales audiovisuales que van a permitir el estudio de conceptos plásticos, como pueden ser las técnicas, el volumen, las texturas o el color.

El proyecto “Play Miró” se organiza en torno a tres líneas de estudio: vídeos, actividades y exploración. Cada una de estas áreas de actividades está sujeta a la flexibilidad y se adapta a los intereses y necesidades de los alumnos; de esta manera el profesor puede organizar las sesiones en función de las exigencias de cada grupo. Además, el proyecto se completa con otros recursos educativos como guías didácticas, índice de obras de Miró o sesiones de asesoramiento para profesores, en las que se explican algunas propuestas didácticas para llevar a cabo en las escuelas.

“Play Miró” ha recibido la ayuda del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España por tratarse de un proyecto que fomenta el uso de aplicaciones y nuevas tecnologías dentro de la Sociedad de la Información. Por ello, “Play Miró” es una plataforma de acceso libre para cualquier usuario (no solamente las escuelas), y con una variada posibilidad de contenidos interactivos sobre la figura y la obra de Joan Miró.

Desde la página web de la Fundación Joan Miró, se accede al proyecto “Play Miró” y se puede consultar toda la información relativa a ésta, y otras propuestas educativas, que hacen referencia a la obra de este gran artista. <http://fundacionmiro-bcn.org/>

2.4.1.4 *Menudo Arte*

En la actualidad, la mayoría de museos de nuestro país (al igual que en los museos del resto del mundo), ofrecen actividades educativas dirigidas a escuelas y familias.

Debido al gran número de propuestas vigentes y al límite de extensión de este Trabajo de Fin de Grado, el presente estudio se ha encontrado con la dificultad de tener que escoger entre algunas de ellas, lo que no significa que las propuestas obviadas sean igualmente de interés.

Es por ello, que después de resaltar en particular algunos de los museos más innovadores, en relación al fomento de las artes plásticas, se pasa a recomendar un portal educativo que tiene por título Menudo Arte, y en el que se recogen un gran número de estas propuestas artísticas, que en estas páginas sería imposible señalar en su totalidad.

En Menudo Arte, se recogen las actividades que ofrecen los principales museos nacionales. Pero además, este portal interactivo, cuenta con otras secciones (siempre relacionadas con el mundo artístico) llenas de recursos y sugerencias acerca de artistas, libros, talleres, vídeos, y un sinfín de medios de muchísima utilidad.

Menudo Arte, es un portal de referencia para docentes y amantes de las artes en general, ya que se trata de un sitio web que se mantiene permanentemente actualizado, y en él se pueden consultar distintos aspectos relacionados con la educación artística, como por ejemplo: talleres de artes plásticas, exposiciones, actividades educativas o publicaciones relacionadas con el mundo del arte y la pedagogía, entre muchas otras propuestas.

Volviendo a los museos, cabe decir que el portal cuenta con una sección especial, donde se destacan las iniciativas educativas más importantes del momento. De este modo, Menudo Arte se convierte en una guía de gran utilidad sobre todo para el profesorado, que podrá consultar en sus páginas, proyectos y experiencias artísticas que quizá algún día tendrá la posibilidad de trasladar a la escuela y así disfrutar con sus alumnos. Toda la información relativa a este portal educativo se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://www.arteymercado.com/menudoarte/index.html>

2.4.2 Proyecto VACA. Maria Acaso

La profesora de arte y escritora María Acaso, puso en marcha una propuesta artística en 2012 a la que denominó Proyecto VACA (Vehiculando el Arte Contemporáneo como proceso de Aprendizaje).

De entre las múltiples propuestas artísticas que están funcionando en nuestro país, se ha decidido destacar este proyecto por su carácter innovador y como ejemplo de una educación artística realmente contemporánea.

Acaso, ideó este trabajo a raíz de descubrir otra iniciativa artística llamada LOVA (La Ópera como Vehículo de Aprendizaje) que tenía como objetivo desarrollar un proyecto de artes escénicas durante todo un curso escolar mediante una metodología por proyectos. Desde ese momento, Acaso, decidió trasladar la misma idea al campo de las artes visuales e iniciar el proyecto VACA en colaboración con Amaia Urzaín y el Centro Huarte (Navarra).

El propósito de Acaso al emprender esta propuesta era transformar el aula en un colectivo artístico desde principio a fin de curso. La autora, pretendía integrar los contenidos del currículo dentro de las diferentes actividades organizadas dentro del proyecto VACA, entre las cuales se encontraba la realización de una instalación artística o la intención de crear una performance en clase.

Los objetivos que Acaso (2012, párr.2) se proponía conseguir mediante la ejecución de este proyecto, son los siguientes:

- Empoderar a los estudiantes como productores culturales contemporáneos
- A la escuela y al museo como espacios legitimadores
- Al currículum como obra de arte
- Trabajar la idea del arte como proceso
- Trabajar la idea de la introducción el arte contemporáneo en el aula como contenido y como formato
- Reforzar la idea de la creatividad como competencia básica de estudiantes y del profesorado, es decir, de la comunidad de aprendizaje
- Trabajar la idea del traspaso de poder de manera que el profesor se vuelve invisible y los estudiantes desarrollan los contenidos, la metodología, los tiempos...
- Trabajar la metodología del trabajo por proyectos y la transdisciplinaridad

Aunque obviamente el proyecto VACA va dirigido a alumnos de edades más avanzadas, y no se centra en la educación infantil (nivel al que se dedica este trabajo), se considera igualmente interesante destacar esta experiencia para demostrar que otro tipo de enseñanza artística es posible, si los docentes creen en ella, valorándose la posibilidad de trasladar este tipo de actividades (previamente adaptadas) a las aulas de educación infantil.

Para profundizar en las ideas de María Acaso y el Proyecto VACA, se puede consultar el siguiente enlace: <http://mariaacaso.blogspot.com.es/2012/10/2012-lovas-vacas-tiburones-y-leche.html>. En él, aparecen todos los detalles sobre esta experiencia educativa centrada en el arte contemporáneo e interesada en conceptos como “la idea de proceso, la creatividad, el conocimiento crítico y los mecanismos de legitimación” (Acaso, 2012, párr.5).

2.4.3 Blue School

Para terminar con el presente marco teórico, este estudio dirige la mirada a una iniciativa educativa que tiene lugar más allá de las fronteras de nuestro país, con el propósito de demostrar que otro tipo de escuela es posible si se reúne la energía y el valor suficiente para intentar transformar el sistema educativo actual.

Se trata de la creación de la llamada *Blue School* en Nueva York, considerada como una especie de escuela-laboratorio dentro de esta gran ciudad. Fue en el año 2006 cuando el colectivo artístico *Blue Man* decide crear una escuela en la que sus hijos pudieran crecer siguiendo la filosofía que les ha acompañado durante toda su vida. De este modo, Phil Stanton, Chris Wink y Matt Goldman, integrantes del grupo creativo *Blue Man*, y reconocidas figuras escénicas (que siempre han demostrado su capacidad de experimentación en el terreno artístico y su poder de transgresión), evolucionan hacia el mundo de la educación, con el propósito de brindar una solución alternativa a la estancada escuela convencional.

Convencidos de que la creatividad puede enseñarse y asesorados por expertos en cuestión de neurociencia y aprendizaje (como Sir Ken Robinson o Daniel Siegal), los *Blue Man*, deciden emprender este reto, diseñando una escuela alternativa para niños de educación infantil y primaria.

Los principios de la *Blue School* se fundamentan en los estudios de la neurociencia, como base para el proyecto educativo de su escuela que tiene la voluntad de romper con la enseñanza tradicional. Como explica Goldman en una entrevista reciente “si se conocen los procesos de desarrollo: físico, cognitivo, emocional y lingüístico, ¿por qué enseñarles de manera lineal?”. Esto significa que en la *Blue School* se integran todas las áreas de aprendizaje y se equiparan los lenguajes artísticos al resto de disciplinas de estudio. De esta manera, se incluyen componentes como la música de manera habitual, dentro de las clases de la *Blue School*, “no solo porque es divertida e instructiva sino porque apoya el

desarrollo de un cerebro flexible y construye felicidad general”, (cit. por García-Ajofrín, 2014, párr.7).

Por su carácter innovador y creativo, esta escuela es conocida popularmente como una escuela-laboratorio o *Lab School* “un concepto incorporado en el trabajo de educación progresiva de los filósofos John Dewey y Francis Parker”, según se detalla en la página web de la escuela. (2014).

Uno de los aspectos innovadores e interesantes de la *Blue School* es el estudio de arte, donde los alumnos asisten varias veces por semana y dan continuidad a los proyectos que han trabajado en clase. El ambiente de trabajo también es un elemento muy importante en la *Blue School*, de hecho Goldman lo define como “el tercer profesor” (cit. por García-Ajofrín, 2014, párr.2), ya que un espacio verdaderamente adecuado a las necesidades y potencialidades de los alumnos, contribuye a su bienestar personal y al desarrollo pleno de sus capacidades.

Como grandes defensores del fomento de la creatividad, en la *Blue School* se aprende a base de experiencias, lo que significa enseñar a los alumnos a investigar, a explorar o a preguntar. De este modo es como realmente se aprende según afirma Dawn Williams, directora de admisiones de la escuela, quien defiende que “se aprende con preguntas, no con respuestas”, y que “el aprendizaje basado en la indagación se basa en la creencia de que los seres humanos aprenden sobre el mundo a través de preguntas y de experiencia” (cit. por García-Ajofrín, 2014, párr.9).

Es por ello que la *Blue School* apuesta por diseñar, en todo momento, actividades educativas que favorezcan el potencial creativo de sus alumnos. Para Williams es esencial impulsar este aspecto durante el proceso de aprendizaje de los niños pero la sociedad de hoy en día se encuentra con el problema de que “las escuelas a menudo diluyen la energía creativa de los niños al insistir en una respuesta común para el aprendizaje, una voz común dentro de la clase y estándares comunes” (párr.9), relegando el desarrollo de estas capacidades tan importantes.

Para descubrir más información acerca de la *Blue School* y su proyecto educativo, se recomienda consultar la página web del centro <http://www.blueschool.org/> donde se relata toda su historia, miembros, principios y eventos, entre otros.

3 APORTACIÓN FINAL: CREACIÓN WEB ARTES PLÁSTICAS

Después de investigar y analizar información acerca del estado de las artes plásticas y los diferentes modelos educativos, existe la voluntad de recabar y compartir toda la documentación hallada en referencia a esta temática de estudio.

A partir de la profesión actual dedicada al diseño gráfico, se considera que podría ser muy útil una aportación vinculada a este estudio para Infantil.

De este modo, con el propósito de hacer una pequeña contribución personal a este estado de la cuestión, surge la idea de crear un espacio donde se puedan albergar y dar a conocer todos estos temas de creciente interés, relacionados con la pedagogía de las artes plásticas.

Dicha idea aparece a raíz de la realización de este trabajo, concretamente durante el desarrollo del marco teórico y su correspondiente búsqueda bibliográfica, ya que a lo largo del proceso, se han detectado algunas dificultades en cuanto a la localización y organización de la bibliografía, tanto en publicaciones estándares en papel, como en el resto de documentación a través de internet y artículos digitales.

Durante la búsqueda, se ha podido comprobar cómo la información existente acerca de la didáctica de la expresión plástica, el fomento de la creatividad, y sobre todo, en cuanto a las metodologías alternativas, es sumamente heterogénea, y muchas veces, solo se cuenta con ediciones en papel muy desfasadas, o páginas web que tampoco están actualizadas y que no se corresponden con la presente realidad.

Es por ello que surge la necesidad de aunar toda la información recopilada durante el desarrollo de este trabajo, y poder así empezar a organizarla de un modo más adecuado desde el punto de vista de este tema de estudio.

Aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC y la experiencia personal en el campo del diseño gráfico, la propuesta consistiría en crear una página web acerca de la enseñanza de las artes plásticas y el fomento de la creatividad, en la que aparezcan de forma clara y ordenada todos los métodos, autores, escuelas y propuestas que han sido mencionados a lo largo de este trabajo (además de los que no han tenido cabida aquí, tan sólo por una cuestión de espacio).

El diseño de este espacio interactivo, también tendría por objetivo, contribuir a la difusión de nuevas metodologías y experiencias artísticas, además de querer compartirlas con cualquier persona relacionada con el sector. Lo interesante de contar con una plataforma como internet para llevar a cabo esta idea, es sin duda, poder recopilar y difundir todas estas aportaciones, además de tener la opción de recibir un *feedback* con el usuario,

generando así un espacio de pensamiento, reflexión y opinión, acerca de temas de interés, en este caso, relacionados con las artes plásticas y nuevas corrientes de enseñanza.

4 CONCLUSIONES

Llegado este punto del trabajo, ha de decirse que aquellos objetivos planteados en un inicio se han podido resolver; de este modo, la intención primordial (que era poder plantear las metodologías de expresión plástica que fomenten más la libertad y la creatividad del alumno), se ha logrado.

De igual forma (y en lo que se refiere a los objetivos específicos), podría afirmarse que, durante este estudio, se ha reflexionado sobre la enseñanza de las artes plásticas en la educación infantil, y ha sido posible justificar la importancia de la educación artística y la estimulación de la creatividad desde edades tempranas. Finalmente, ha sido viable poder proponer un nuevo enfoque en relación a la didáctica de la expresión plástica, presentando algunos métodos pedagógicos alternativos a la enseñanza tradicional.

Por otro lado, a lo largo de este estudio, se ha puesto de manifiesto cómo diversos autores defienden la necesidad de cambio en la enseñanza de las artes plásticas y comparten su desacuerdo respecto al lugar que ocupan en el actual sistema escolar. En este sentido, y desde el contexto académico que proporciona el Trabajo Fin de Grado, se ha podido detectar cómo el sistema educativo actual, queda lejos de estar a la altura en cuanto al fomento de la práctica artística, el desarrollo de la creatividad y la inclusión del lenguaje plástico de una forma amplia dentro de los planes de estudio.

Mediante este trabajo, también se ha observado cómo a pesar de las dificultades que supone la presente ordenación de la enseñanza, la etapa de educación infantil cuenta con ciertas ventajas respecto a otros niveles de la educación, gracias a su carácter opcional. Al tratarse de una enseñanza no obligatoria, dispone de mayor flexibilidad que el resto de niveles educativos, de tal manera que goza de mayor libertad para incluir y llevar a la práctica metodologías como las que se han revisado hasta el momento.

De este modo, se ha constatado cómo la etapa educativa en la que se centra este estudio, es idónea para el desarrollo de múltiples propuestas creativas, talleres de expresión plástica o experiencias artísticas (las cuales gozan de gran éxito y aceptación); aunque la intención y sueño de muchos docentes sería llegar un poco más allá y poder continuar con la misma línea pedagógica en los siguientes niveles de la educación.

De todos modos, ha de decirse también, cómo en la actualidad, son muchos los centros de educación infantil que apuestan por la práctica artística, y que incluyen algún tipo de actividades creativas dentro de su programación; pero por desgracia, éstas, todavía no forman parte del conjunto de actividades habituales durante el curso escolar.

Por esta razón, y cómo se ha podido observar durante el presente trabajo, un sistema educativo más bien rígido, estandarizado y que no tiene en cuenta los lenguajes artísticos, está provocando grandes deficiencias en cuanto a la adquisición de capacidades básicas, tan necesarias hoy en día como la confianza, la autoestima, la flexibilidad o la creatividad.

Es por ello que se ha comprobado cómo existe la voluntad, por parte de los docentes, de romper con la enseñanza tradicional y ofrecer al alumnado nuevas vías de enseñanza-aprendizaje que mejoren su desarrollo, y en general, sus capacidades. Los beneficios que aporta una enseñanza basada en este crecimiento integral del alumno, mediante aprendizajes significativos y experiencias artísticas, influyen de un modo muy positivo durante todo su proceso de aprendizaje.

5 PROSPECTIVA

Al finalizar la revisión del Trabajo Fin de Grado y contando con cierta perspectiva, se puede constatar que la situación de las artes plásticas en nuestro país y en la sociedad occidental en general, está asumiendo grandes dosis de cambio.

La mirada hacia el futuro es verdaderamente esperanzadora después de detectar un gran número de colectivos que luchan por acabar con ciertos tópicos y creencias. Estos expertos, caminan juntos en busca de nuevas corrientes de enseñanza, que se alejen de los sistemas educativos vigentes, en cierta medida anclados en el pasado y no siempre adaptados a los años en que nos toca vivir y trabajar.

De este modo, las propuestas educativas que se han mencionado a lo largo de este estudio, relacionadas con la enseñanza de las artes plásticas, han demostrado que existe una gran inquietud por avanzar en el ámbito de la educación artística y que cada vez son más los profesionales que se unen a ellas, colaborando, difundiendo y llevando a la práctica sus ideales y su filosofía.

También se ha podido observar cómo en las escuelas públicas existe el deseo de integrar ciertas propuestas artísticas dentro de un marco estandarizado de enseñanza. Este hecho, viene dado, sobre todo, gracias a la regeneración de los museos, que han sabido

adaptarse a los nuevos tiempos, creando departamentos educativos que han abierto sus puertas, para hacer llegar el arte y la cultura a toda la sociedad.

Es por ello que sería muy útil que las escuelas pudieran ampliar su relación con este tipo de proyectos originados en los museos, de modo que las posibilidades ofrecidas desde las aulas o los centros de enseñanza se vieran gratamente enriquecidas.

Finalmente, señalar el gran trabajo y contribución que se está haciendo al mundo de las artes plásticas a través de las TIC. El enorme poder de difusión que tienen estas herramientas ha permitido llegar mucho más lejos de lo que nadie se hubiera podido imaginar. Talleres, artistas, exposiciones, libros, técnicas, actividades o ideas, en estos momentos, están al alcance de cualquier persona que se pueda interesar por ellos, ya que a través de las TIC, proyectos, maestros y usuarios, pueden mantenerse siempre actualizados e interconectados.

Y si se fija la mirada a un horizonte todavía más lejano, se puede imaginar que este camino, no ha hecho nada más que empezar. Según se ha observado, el mundo ha cambiado radicalmente, y no solo para las artes y la educación, sino para todo el conjunto en general de la sociedad, que en estos momentos tiene que aceptar que forma parte de un entorno global al que no tiene más remedio que adaptarse. Porque adaptarse es avanzar, y avanzar es cambiar. Y no tendría sentido continuar con filosofías pedagógicas ya superadas, en contextos como el actual, donde la sociedad imperante se ha transformado en la sociedad de la información y la comunicación, y las premisas de años atrás han quedado verdaderamente desfasadas y obsoletas.

Por estos motivos, es muy importante que se realice una profunda transformación de los sistemas educativos actuales y que se pongan en consonancia con las exigencias que demanda el presente. Pero parece ser que esta pequeña-gran revolución ya se ha empezado a gestar, tal y como se ha comprobado a lo largo de este trabajo. De la mano de grandes maestros en aspectos tan relevantes como el desarrollo evolutivo, la inteligencia o la creatividad, se siguen realizando estudios e investigaciones que demuestran la realidad de todas estas cuestiones. Llevar a cabo esta transformación, simplemente es un tema de voluntad de acción. Si los expertos han constatado la necesidad de cambio (y llevan muchos años haciéndolo), se debería emprender cuanto antes este nuevo camino, cada vez más urgente y necesario. Sus estudios aportan valor y contenido a todas estas reflexiones, y apoyan a todos los emprendedores, que están sentando las bases de lo que será, inminentemente, una mejor sociedad del futuro.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acaso, M. (2000). Simbolización, expresión y creatividad: propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión plástica infantil. *Arte, Individuo y Sociedad*, 12, 41-57.

Recuperado de

<http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0000110041A/5919>

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: La Catarata.

Acaso, M. (s.f.). *Mariaacaso.es*. Recuperado el 31 de marzo de 2014 de

<http://mariaacaso.blogspot.com.es/>

Acaso, M. (2013). *Mariaacaso.es*. Recuperado el 1 de abril de 2014 de

<http://mariaacaso.blogspot.com.es/2013/06/2013-cuando-la-educacion-artistica.html>

Acaso, M. (2012). *Mariaacaso.es*. Recuperado el 1 de abril de 2014 de

<http://mariaacaso.blogspot.com.es/2012/10/2012-lovas-vacas-tiburones-y-leche.html>

Arte y Mercado. (s.f.). *Menudo Arte*. Recuperado el 12 de mayo de 2014 de

<http://www.arteymercado.com/menudoarte/index.html>

Asociación Montessori Española. (s.f.). *Asociación Montessori Española*. Recuperado el

16 de abril de 2014 de <http://www.asociacionmontessori.net/>

Bartolomeis, F. (2001). *El color de los pensamientos y de los sentimientos*. Barcelona: Octaedro.

Beresaluce, R. (2009) *Las escuelas municipales de Reggio Emilia como modelo de calidad en la etapa de Educación Infantil*. San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario.

Blue School. (2014). *Blue School*. Recuperado el 11 de mayo de 2014 de

<http://www.blueschool.org/>

Castro, J. M. y Martín, V. (s.f.). *Diraya. Talleres de Expresión y Educación Creadora*.

Recuperado el 16 de abril de 2014 de <http://www.dirayaexpresion.es/>

Castro, J. M. (2002). Educación creadora. *Encuentro de Crianza organizado por la Asociación Haurdun. Gamiz (Vizcaya)*. Recuperado el 16 de abril de 2014 de

<http://www.dirayaexpresion.es/>

Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.

El Trigal (2013). (s.f.). *Introducción a la Pedagogía Waldorf*. Escuela El Trigal.

Recuperado el 22 de marzo de 2014 de <http://eltrigal.org/pedagogia-waldorf.htm>

- Facultad de Bellas Artes. UCM. (s.f.). *Museo Pedagógico de Arte Infantil*. Recuperado el 2 de mayo de 2014 de <http://mupai.wordpress.com/>
- Fundación Joan Miró. (s.f.). *Fundación Joan Miró*. Recuperado el 15 de mayo de 2014 de <http://www.fundacionmiro-bcn.org/>
- García, A. (s.f.). *Ludus. Directorio de Pedagogías Alternativas*. Recuperado el 15 de abril de 2014 de <http://ludus.org.es>
- García-Ajofrín, L. (2014). Así es la *Blue School*, la única escuela-laboratorio de Nueva York. *Gigantes de la Educación*. Recuperado de <http://gigantesdelaeducacion.com/asi-es-la-blue-school-la-unica-escuela-laboratorio-de-nueva-york/>
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1993). *Mentes creativas*. Barcelona: Paidós.
- Hoyuelos, A. (2006) *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat.
- Hoyuelos, A. y Cabanellas, I. (1996) *Malaguzzi y el valor de lo cotidiano*. Ponencia presentada en el Congreso de Pamplona. Recuperado el día 3 de abril de 2014 de <http://www.waece.org/>
- Martínez, L. M. (2013). *Teoría de la Educación para Maestros. Tomo 1. Fundamentos de la Educación*. Madrid: Biblioteca Online.
- Museo Thyssen-Bornemisza. (2013). *EducaThyssen*. Recuperado el 5 de mayo de 2014 de http://www.educathyssen.org/visitas_dinamizadas-1
- Oriol, N. (2001). *La educación artística, clave para el desarrollo de la creatividad*. Madrid: Instituto Superior de formación del profesorado. Ministerio de educación, cultura y deporte.
- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, *por el que se establecen las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil*. Boletín Oficial del Estado, 4, de 4 de enero de 2007. Recuperado el 18 de marzo de 2014 de <http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf>
- Saintmartin, P. (2012). Otra educación infantil: la escuela activa. *Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en Educación*, 7, 2-3. Recuperado de http://www.clave21.es/files/articulos/G17_Activa.pdf
- Stern, A. (2008). *Del dibujo infantil a la semiología de la expresión*. Barcelona: Carena Editors.
- TED. (2006). *Las escuelas matan la creatividad*. [Vídeo] Recuperado el día 4 de marzo de 2014 de www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

- TED. (2013). *Como librar la educación del valle de la muerte*. [Vídeo] Recuperado el día 4 de marzo de 2014 de https://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley
- Vázquez-Reina, M. (2010). Entrevista a Manuel Hernández Belver, director del Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI). *Eroski Consumer, Educación*. Recuperado de <http://www.consumer.es/web/es/educacion/cultura-y-ciencia/2010/03/03/191484.php>
- V.V. A.A. (2007) *La educación artística en la escuela*. Barcelona: Graó.
- Wild, R., Wild, M. (2002). *Educación para ser. Una respuesta frente a la crisis*. Quito: Fundación educativa Pestalozzi.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Acaso, M. (2009). *El lenguaje visual*. Barcelona: Paidós.
- Acaso, M., & Belver, M. H. (2011). *Didáctica de las artes y la cultura visual*. Barcelona: Akal.
- Alcaide, C. (2003). *Expresión plástica y visual para educadores*. Madrid: Publicaciones ICCE.
- Arnheim, R. (1980). *Arte y Percepción Visual*. Madrid: Alianza.
- Arnheim, R. (1998). *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidós.
- Balada, M., & Juanola, R. (1987). *La educación visual en la escuela: didáctica de la plástica*. Barcelona: Paidós.
- Eisner, E. W. (1995). *Educación la visión artística*. Paidós.
- Escoriza, J. (1985). *Desarrollo de la expresividad a través del dibujo*. Madrid: Anaya.
- Freinet, É. (1982). *Dibujos y Pinturas de Niños*. Barcelona: Laia.
- Hernández, F. (2010). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- Lowenfeld, V. (1973). *El niño y su arte*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (2008). *Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa*. Madrid: Síntesis.
- Luquet, G.-H. (1978). *El dibujo infantil*. Barcelona: Médica-Técnica.
- Piaget, J. (1975). *La formación del símbolo en el niño*. México: Fondo de cultura económica.
- Read, H. (1982). *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós Educador.
- Sáinz, A. (2006). *El arte infantil. Conocer al niño a través de sus dibujos*. Madrid: Eneida.
- Stern, A. (1965). *Comprensión del arte infantil*. Buenos Aires: Kapelusz.

- Stern, A. (2008). *Del dibujo infantil a la semiología de la expresión*. Valencia: Carena Editors.
- Venegas, A. (2002). *Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil*. México: Paidós.
- V.V. A.A. (2001). *La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento*. Barcelona: Graó.
- Vygotski, L. (1990). *La imaginación y el arte en la infancia*. Barcelona: Akal.
- Vygotski, L. (2006). *Psicología del arte*. Barcelona: Paidós.