

ARTEAULAARTE

JUSTIFICACIÓN

Partimos de la idea de que la cultura y el saber no están completos sin las artes. El ser humano en su proceso de crecimiento personal hacia la madurez, debe pasar por la experiencia artística en una o más de sus múltiples facetas en algún momento de su vida, so pena de que no hacerlo, dejará huecos y lagunas imposibles de llenar o sustituir

La presencia del **arte en la educación**, por medio de la **educación artística**, contribuye al desarrollo integral y pleno de los jóvenes. La actividad artística despierta su fantasía y su poder imaginativo, así como la formación de la personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. En otras palabras, para el joven la actividad artística es un medio para el desarrollo dinámico y unificador. El dibujo, la pintura, la música el canto, la danza, la fotografía o el teatro, constituyen un proceso en el que la persona reúne, interpreta y reforma los elementos adquiridos por su experiencia.

La UNESCO, al igual que muchos organismos internacionales, se esfuerza para que se reconozca la importancia de la educación artística. Esta importancia radica en la formación de seres humanos sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un importante elemento clave de **interacción social**. De acuerdo al psicólogo e investigador Howard Gardner, el desafío de la educación artística consiste en modular de un modo eficaz, los valores de la cultura, los medios disponibles para la **educación en las artes** y los particulares perfiles de desarrollo de los estudiantes.

La **educación artística** es necesaria porque permite al alumnado adquirir una serie de competencias y rutinas mentales que están en armonía con la naturaleza del ser humano y que, a su vez, son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier asignatura escolar. Esto es útil para todos los alumnos, por lo que se convierte en una forma estupenda de atender la diversidad en el aula.

CURSO 2021-22

Como dijo Eisner “Las artes enseñan a los niños que los problemas reales suelen tener más de una solución posible, que es necesario analizar las tareas desde diferentes perspectivas, que la imaginación es una poderosa guía en los procesos de resolución o que no siempre existen reglas definidas cuando tienen que tomar decisiones”.

Lo cierto es que un centro educativo es eficiente si apuesta por una enseñanza que incluya el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y el arte. En definitiva, la importancia que tiene la **presencia del arte en la escuela**, es la de crear un campo de actividad humana propio de todas las culturas a lo largo del tiempo.

OBJETIVOS

Todas las escuelas, públicas o privadas, tienen entre sus materias y entre sus extraescolares la educación artística. Y pese a que muchas veces pasan como asignaturas secundarias, la realidad es que se trata de actividades primordiales para el desarrollo, ofreciendo numerosos beneficios en el aprendizaje. El alumnado puede conseguir importantes desarrollos a nivel personal, académico y en su vida social. Se proponen los siguientes objetivos

- Reforzar la calidad en el aprendizaje
- Aumentar el entusiasmo y el interés de los alumnos
- Incrementar la percepción del entorno y generar en el alumnado una flexibilidad de pensamiento.
- Generar seguridad y autonomía
- Estimular las habilidades cognitivas y permitir al individuo comunicarse
- Ofrecer la oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en ámbitos sociales.
- Al promover el trabajo en equipo, generar un mejor ambiente escolar entre los propios alumnos y también con el profesor. Desarrollar la tolerancia y la empatía.
- Conseguir una educación de calidad utilizando el arte y la cultura como herramientas de aprendizaje.

CURSO 2021-22

- Acercar las artes y la cultura a la educación formal, como un derecho de los niños, niñas y jóvenes.
- Promover el desarrollo integral del alumnado mediante el disfrute de las artes y la cultura.
- Favorecer la formación con perspectiva sensible a la realidad que les rodea y ser personas respetuosas con la diversidad.
- Facilitar la participación en experiencias escénicas con diferentes entidades colaboradoras, que permita al alumnado y profesorado vivenciar un proyecto artístico y desarrollar su potencial.
- Proporcionar las herramientas metodológicas y conceptuales para que docentes y demás participantes, puedan desarrollar proyectos educativos conjuntos, que permitan a los escolares ejercer sus derechos de acceder de forma igualitaria al arte y la cultura.
- Mejorar la convivencia escolar utilizando el arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario. Desarrollar el autoconocimiento y fomentar la autoestima del alumnado.
- Aumentar el sentido de responsabilidad del alumnado y las habilidades de liderazgo.
- Propiciar mediante las prácticas artísticas un clima favorable en el aula y en el centro mediante la creación de condiciones que desarrollen las capacidades cognitivas y fundamentalmente socioemocionales.
- Priorizar la educación intercultural y la educación en valores como base para una mejora de la convivencia escolar.
- Romper estereotipos sexistas integrados en la sociedad y por ende en las artes escénicas.
- Activar muchas partes del cerebro

Descripción de la asignatura y su encaje en el proyecto AIDIA

El arte como centro de interés y eje vertebrador en cualquiera de sus expresiones potenciará el desarrollo de propuestas interdisciplinares a pequeña y gran escala en coordinación directa con las asignaturas de EPVA; Música, Educación para la Ciudadanía, Valores Éticos y Educación Física, y de forma más indirecta y eventual con Ciencias Sociales, Inglés, Francés y Lengua Española. La asignatura que proponemos, vertebrará el Proyecto AIDIA en el que vamos a participar en el próximo curso.

CURSO 2021-22

AIDIA es una iniciativa de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada, impulsada por el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, el Área Acción Tutorial del ETPOEP y el Gabinete de Convivencia e Igualdad, dirigida a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la provincia

Esta asignatura servirá, por tanto, de centro de operaciones y elemento fijo y estable para diseñar las estrategias y coordinar las actuaciones. Será el motor que mueva todos los pasos que se den, con el objetivo de diseñar uno o varios proyectos. Algunos más pequeños y de menor envergadura y a lo largo de todo el curso y uno final y de mayor trascendencia que recoja el fruto y el aprendizaje de todos los anteriores. Se ofertará en los niveles de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato.

Partiendo de la base que nuestro Centro cuenta ya con un grupo de teatro estable y con un cierto bagaje, creemos que este proyecto final podría ser la representación de una obra de teatro, pero a diferencia de otros años, la idea sería reflejar más disciplinas artísticas tales como la danza, la música o el canto. En lugar de utilizar música previamente compuesta, podríamos componer y tocar la música en la representación. Introduciríamos fragmentos de danza y canto. Y dado que queremos que las artes plásticas jueguen también un papel importante los decorados, el utilaje, el vestuario...podrían, en la medida de lo posible, ser diseñados y realizados también por el alumnado.

Antes de llegar a este o estos productos, habría que realizar unas actuaciones previas en las que será imprescindible la ayuda de las asignaturas de Geografía e Historia, Educación para la Ciudadanía, Valores éticos y Lenguas. Nos referimos al apoyo teórico, a las referencias culturales que serán necesarias, pero también a las sinergias que iremos creando, los puentes que unirán a todas las materias.

METODOLOGÍA

La educación a través del arte (o educación artística integrada), consiste en la utilización de pedagogías creativas y artísticas para impartir las diferentes materias en las que se utilizan las artes como una herramienta para dar clase. Una educación a través de las artes “contribuye a mejorar los resultados académicos, reduce la desafección escolar y fomenta una transferencia positiva de conocimiento” (Bamford). Fomenta el desarrollo comunitario y cultural lo que, a su vez, se traduce en mejoras sociales y en creación de vínculos. Los jóvenes que participan y se implican en los programas de educación artística notan beneficios en su salud y bienestar personal. El arte tiene funciones muy variadas e interesantes a nivel educativo: estas funciones van desde el

CURSO 2021-22

conocimiento del contexto histórico y cultural de una obra, hasta la capacidad que tienen de generar emociones.

El proceso de realización debe permitir la participación de todas las materias y su integración curricular. El producto final será el resultado del trabajo en equipo dirigido a la transformación del entorno, la universalidad de las artes y la concienciación social.

Como paradigma educativo, nos basaremos en el Diseño Universal de Aprendizaje como modelo de enseñanza que proporciona diversas opciones didácticas para incluir a toda el alumnado y propiciar que se transformen en personas que aprenden a aprender y estén motivados por su aprendizaje y, por tanto, que estén preparados para continuar aprendiendo durante sus vidas. De esta manera, se fomentarán procesos pedagógicos que sean accesibles para todos mediante un currículo flexible que se ajuste a las necesidades y diferentes ritmos de

Por otro lado, para realizar esta propuesta se utilizará el Aprendizaje servicios (APS), una metodología educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden o/ trabajan en necesidades reales del entorno con lo finalidad de mejorarlo.

También es una filosofía que reconcilia la dimensión cognitiva y la dimensión ética de la persona; una pedagogía que reconcilia calidad educativa e inclusión social. En definitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes siendo útiles a los demás.

Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el currículo y en la dinámica general del trabajo en el aula desde una perspectiva transversal o interdisciplinar, estableciendo estrategias de coordinación entre las diferentes áreas curriculares de desarrollo, así como, de otros Programas Educativos y Planes que se desarrollen en el centro.

Estableceremos una línea de trabajo para integrar el amplio mundo de las artes en el proyecto del centro.

CURSO 2021-22

Todo esto revertirá en el desarrollo de estrategias y métodos que facilitan la práctica docente desde una perspectiva novedosa y fundada en evidencias que posibilitan el trabajo colaborativo de los docentes, favoreciendo el intercambio de experiencias.

Promoveremos la participación activa de toda la comunidad educativa, empezando por el equipo directivo y terminando con las familias

CONTENIDOS Y FASES

INICIO-Septiembre y principios de octubre

Se partirá de la reflexión de ¿qué es el arte?, ¿para qué sirve?, ¿qué nos aporta?, ¿cuándo surge y por qué?, ¿es necesario y en qué medida?, ¿cuántos tipos de arte existen?, ¿dónde está la frontera entre unos y otros si la hay?, ¿cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?, ¿cómo está presente en las distintas culturas?, ¿cuál ha sido su relación con la vida de los seres humanos?, ¿cómo ha influido en el devenir de los acontecimientos a lo largo del tiempo?, ¿puede el arte cambiar el mundo y cómo?, ¿cómo se relaciona con el poder?, ¿con el género?. Todos estos interrogantes serán trabajados a través de las asignaturas y con distintas herramientas y aprovechando los elementos del currículo que, de una manera u otra, ya contemplan estos presupuestos. A su vez todas estas reflexiones irán generando tareas y de estas surgirán productos en distintos formatos (cartelería, posters, murales, performances, actuaciones musicales, dramatizaciones, bailes, etc.) que no sólo afectarán directamente al alumnado que curse la asignatura, sino a todo el alumnado del centro que unas veces será receptor de las mismas o ejecutor.

FASES

ETAPA I- Octubre y noviembre1:

1. Diseño y elaboración de la obra artística .

Se contará la participación del alumnado. Podría denominarse *Tierra de Nadie* . Podría tener formato de pieza de danza-teatro-documental y hará un recorrido por Los derechos humanos. de La mano de La Compañía de danza, *DATE DANZA*, con el coreógrafo, bailarín y director de La Compañía Ornar Meza al frente.

CURSO 2021-22

La Compañía quiere ir más allá de Los clichés, no construir una dramaturgia desde nuestro privilegio de status Legal y social, si no en base a relatos reales y conectarlas con Las declaraciones universales de derecho que hermanan e igualan a Las personas, construyendo una dramaturgia basada en La realidad y conectando La emocional con Lo documental. Trabajando los derechos desde La vivencia de Las historias personales de quienes Los buscan y que Los consiguen con mayor a menor fortuna.

2. Establecer relación con entidades
- 3 Identificar las entidades e Instituciones para colaborar.
- 4 Plantear la idea y la propuesta de trabajo. PA III. Mes noviembre.diciembre
 1. Planificar el proyecto
 2. Establecer Los aspectos pedagógicos y su integración curricular.
 3. Definir La organización (tiempos y horarias), elaborar un cronograma y plan de trabajo.

ETAPA IV. Enero a primeros de junio

1. Preparar el proyecto con el grupo
2. Definir el proyecto.
3. Motivar al grupo.
4. Repartir roles y trabajo.
5. Organizar y programar Las tareas que se llevarán a cabo.
6. Reflexionar sobre Los aprendizajes de La planificación y el proceso creativo

ETAPA V. Primera quincena de junio

1. Presentar al público el producto final
2. Estreno de La obra.
3. Registrar, comunicar y difundir el proyecto.
4. Reflexionar sobre Los aprendizajes de La ejecución.

ETAPA VI. Primera quincena de junio

CURSO 2021-22

1. Finalizar el proyecto con el grupo
2. Evaluar Los resultados.
3. Evaluar el conjunto de Los aprendizajes adquiridos.
4. Elaborar una memoria de La experiencia.
5. Proyectar perspectivas de futuro.

EVALUACIÓN:

El uso de la metodología DUA, implica que el alumnado trabajará y será evaluado en función de sus propias características. Se entiende que la diversidad es inherente a cualquier grupo humano y, por tanto, ofrecer diferentes alternativas no solo beneficia a todos, sino que también permite a los individuos escoger aquella opción que les resulte más adecuada y cómoda. Es un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo —es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación— que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde donde nosotros imaginamos que están. Por tanto, ofrecer distintas alternativas para acceder al aprendizaje no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que también permite que cada alumno escoja aquella opción con la que va a aprender mejor.

Las últimas investigaciones en el terreno de la neurociencia han arrojado mucha luz acerca de cómo se comporta el cerebro durante el proceso de aprendizaje. Así, hay estudiantes que reconocen y procesan mejor la información por la vía auditiva que por la visual y viceversa. Otros alumnos, por ejemplo, serán buenos al diseñar estrategias, pero no al ejecutarlas o evaluarlas; habrá alumnos que aprenderán mejor mediante ensayo-error, practicando, mientras que otros asimilarán mejor los contenidos de forma vicaria (a través de modelos). Del mismo modo, no todo el alumnado se motivará de igual forma y presentará diferencias en el modo de implicarse en su propio aprendizaje. Por tanto, a la hora de usar los medios debemos tener en cuenta la variabilidad de capacidades y preferencias de su alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deberán seleccionar los medios teniendo en cuenta, por un lado, la adecuación de sus características al tipo de contenido y a la tarea de aprendizaje que se va a realizar y, por otro lado, las características individuales de los estudiantes, que hacen que se manejen mejor con un tipo de medio que con otro. Dispondremos de diversos medios de enseñanza para

que los alumnos escojan aquel que mejor se acomode a sus capacidades y preferencias. El uso de los medios digitales es fundamental para aplicar el DUA en el aula debido a su flexibilidad y a las posibilidades que ofrecen de individualizar el aprendizaje. Pero es imprescindible adaptar su uso a las características de los estudiantes, a las tareas que deben realizar y a los diferentes tipos de aprendizaje que se pretenda desarrollar,

Evaluar es el proceso de obtener información sobre el avance de cada alumno o alumna, para la toma de decisiones. Es mucho más que calificar, se evaluará para mejorar resultados. Para nuestra propuesta metodológica, tienen especial relevancia la autoevaluación, por el propio alumnado (no autocalificación), con herramientas que faciliten el autocontrol y la objetividad (rubricas, escalas de observación, portfolio...). Estos mismos instrumentos serán utilizados por el docente, para así poder confrontar valoraciones e ir desarrollando las capacidades del alumnado. Si la familia conoce los instrumentos, también se favorece su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Proporcionaremos diferentes modelos y pautas de técnicas de autoevaluación que sirvan para controlar las emociones y la capacidad de reacción, herramientas para recabar información sobre las propias conductas, favoreciendo el reconocimiento de los propios progresos de una manera comprensible.

Utilizaremos el feedback que sea sustantivo e informativo y que fomente la perseverancia, el uso de estrategias y apoyos para afrontar un desafío, el énfasis del esfuerzo, la mejora y el logro. Identificaremos patrones de errores y respuestas incorrectas, variando los niveles de desafío y apoyo, fomentando la colaboración y la comunidad, proporcionando una retroalimentación orientada

REPERCUSIONES

El alumnado que escoja la asignatura no jugará un papel pasivo, sino que podrá asumir la misión de llevar lo aprendido a sus compañeros y ayudar al profesorado del resto de asignaturas en la organización de los eventos.

En nuestro intento de hacer que el arte fluya en el instituto, no queremos dejar fuera al barrio y por ello, estos productos pueden trascender del propio Centro y salir a la calle, a los espacios significativos del barrio o colaborar con las instituciones culturales (Centro Cívico, la Caixa, Parque de las Ciencias, Conservatorio, Palacio de Congresos, etc.) del mismo o los agentes sociales (Servicios Sociales, Hogares del Pensionista, sindicatos, ONGs, etc.)

Un ejemplo para ilustrar lo arriba expuesto podría ser la realización de una dramatización de una escena de la Revolución francesa, de la representación

CURSO 2021-22

viva de un cuadro, de un momento de la vida de un personaje importante tales como un escritor/a, un pintor/a, un científico/a, filósofo/a, un pequeño concierto en la calle a la entrada del instituto, lecturas dramatizadas de obras, un *happening* para llamar la atención de la gente en la conmemoración de eventos importantes (día de la paz, de la mujer, etc.), una exposición de pintura o escultura, una performance sobre el cubismo, un mural en el que todo el alumnado exprese su sueño (Martin Luther King), un vídeo de un minuto que todo el alumnado graba con su móvil recitando unas líneas de una poesía, etc., etc. .Hablamos de cosas sencillas, cortas y en los que se deje margen a la improvisación controlada. Se trata de hacer cosas diferentes, originales, sorprendentes para el alumnado que sin esperarlo un día recibe la visita de otros compañeros para realizar algunas de estas propuestas. La motivación subirá enormemente, suponiendo una ráfaga de aire fresco en la rutina diaria.

